

Show & Dinner musiikkiteatteriteoksen kantaesittäminen

Valtteri Gutev

OPINNÄYTETYÖ
Toukokuu 2024

Muusikko (AMK)
Musiikkiteatteri

TIIVISTELMÄ

Tampereen ammattikorkeakoulu
Musiikin tutkinto-ohjelma
Musiikkiteatteri

GUTEV, VALTTERI:

Show & Dinner -musiikkiteatteriteoksen kantaesittäminen

Opinnäytetyö 25 sivua, joista liitteitä 2 sivua
Toukokuu 2024

Opinnäytetyö käsitteli uuden kotimaisen Show & Dinner-musiikkiteatteriteoksen, *M/S Amarin*, luomisprosessin vaiheita alkutekijöistä aina sen kantaesitykseen Tampereen Ylioppilastalolla 29. huhtikuuta 2024. Työn tavoitteena oli luoda Suomen viihdetarjontaan uudenlainen humoristinen, käsikirjoitettu sekä dramatisoitu kokonaisuus, joka on tehty helposti eteenpäin myytäväksi. Teoksen tyyli oli jukebox, jossa käytettiin pääosin valmista musiikillista materiaalia kirjoittajan itsensä uudelleen sovittamana.

Tässä opinnäytetyössä avattiin tarkemmin katsojalle, mitä Show & Dinner musiikkiteatterin muotona on, missä kaikkialla sitä tehdään tai voidaan tehdä ja millaiset puitteet sen toteutuksen kannalta kotimaassa vaaditaan, sekä pohdittiin lisäksi, miten sitä tulisi markkinoida, jotta katsoja siitä kiinnostuisi.

Uuden kotimaisen kantaesityksen luomisprosessin eri vaiheisiin kuuluivat teoksen käsikirjoittaminen sekä dramatisointi yhdessä ohjaaja/koreografi Katrin Vaskelaisen kanssa, kappaleiden uudelleen sovittaminen, hahmojen sekä niiden tarinoiden luominen, nelihenkisen liveorkesterin harjoittaminen sekä teoksen kohtausten ja musikaalimerkintöiden ympärivuotinen workshopmainen harjoittelu yhdessä kahdeksanhenkisen ensemblen kanssa ennakoita tarkoin laaditun aikataulun mukaan toimien.

Aineistona opinnäytetyössä toimi kirjoittajan oma kokemus kokonaisen show-tuotannon luomisesta sekä musiikkiteatterialan huippuammattilaisen ja *M/S Amarin* ohjaajan ja koreografin, Katrin Vaskelaisen, kanssa käyty keskustelu. Työssä pohdittiin, miten lyhyessä ajassa saatiin aikaan kokonainen show-tuotanto ulkopuolisessa tilassa, missä onnistuttiin ja mitä mahdollisesti kannattaa ottaa tarkemmin huomioon teoksen uudelleenmarkkinointia ajatellen.

Asiasanat: musiikkiteatteri, show-tuotannot, Show & Dinner, sovittaminen, käsikirjoittaminen, risteilijä, komediamusikaali

ABSTRACT

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

GUTEV, VALTTERI:
Creating and Premiering a New Show & Dinner Musical Theatre Production

Bachelor's thesis 25 pages, appendices 2 pages
June 2024

This Bachelor's thesis depicts the process of creating and making a new Show & Dinner musical theatre production *M/S Amor* from the initial elements of planning all the way to the premiere at the Tampereen Ylioppilastalo in 2024.

The goal of the creative work was to script and dramatize a completely new type of musical comedy show to the supply of Finnish entertainment. The show is a jukebox musical which uses ready-made musical material re-arranged by the thesis author.

The thesis covers about the steps of the making process with the director choreographer and the ensemble. The creative process includes scriptwriting, dramatizing, re-arranging musical material, character creation, house band rehearsing, and workshopping scenes with the whole ensemble. It also focuses on more detail what does Show & Dinner in musical theatre mean, what kinds of places it could be performed in Finland, and how to market it well.

The material on the thesis consists of the experience of creating an entire show production in a short time and from an interview with Katrin Vaskelainen who was the director choreographer of *M/S Amor*. The interview concentrates on what was successful in the project and what will be considered in more detail in the future while doing a new domestic show production

Key words: Musical theatre, show productions, Show & Dinner, arranging music, script writing, cruise ship, comedy musical

SISÄLLYS

1	JOHDANTO	6
2	SHOW & DINNER MUSIIKKITEATTERIN MUOTONA.....	7
	2.1 Show & Dinner tuotantojen alkutekijät	8
	2.2 Show & Dinner tuotannot kotimaassa.....	8
3	KOTIMAISEN KANTAESITYKSEN LUOMINEN	10
	3.1 M/S Amor	10
	3.2 B-resitaalin hyödyntäminen osana kokonaisuutta	11
	3.3 Taiteellisesta lopputyöstä teatterituotannoksi.....	11
4	LUOMISPROSESSIN VAIHEET	12
	4.1 Käsikirjoittaminen ja konseptin ideointi	12
	4.1.1 Komediala tekstin tyylilajina	12
	4.1.2 Vaikutteet teoksen dramaturgiaan	13
	4.2 Teoksen hahmot.....	13
	4.3 Teoksen musiikillinen materiaali ja tyylilaji	14
	4.3.1 Musiikin nuotinos ja sovitustyö.....	15
5	TUOTANNON HARJOITUS	17
	5.1 Kohtausten workshoppaaminen työryhmän kanssa.....	17
	5.2 Bändin harjoittaminen.....	17
	5.3 itsenäinen harjoittelu.....	18
6	KANTAESITYKSEN JÄRJESTÄMINEN	19
	6.1 Markkinointi ja mainonnassa käytettävä materiaali	19
	6.2 Show & Dinner tuotantoihin soveltuva tila	19
	6.3 Tilan tekniset vaatimukset.....	20
	6.4 Budjetointi	20
	6.5 Ensi-ilta	21
	6.6 M/S Amorin tulevaisuus.....	21
7	POHDINTA	22
	LÄHTEET	23
	LIITTEET	24
	Liite 1. M/S AMOR – Harjoitusperiodin aikataulu ja suunnitelma	24
	Liite 2. M/S AMOR – Teoksessa esiintyvät hahmot	24
	Liite 3. M/S AMOR Virallinen mainosjuliste	25

ERITYISSANASTO

Show & Dinner	Musiikkiteatterin muoto, jossa yhdistetään viihde sekä juoma/ ruokatarjoilu
Tribuutti	Tunnetun artistin tuotannosta koostuva konserttikokonaisuus
Revy	Viihteellinen show, joka koostuu musiikista, sketseistä ja tanssinumeroista
Demo	Ensiesityksen muoto, jossa näytetään, mitä on saatu aikaiseksi.
Messi	Laivan henkilökunnan ravintola
Jukebox	Musiikin muoto, joka koostuu pääosin valmiiksi sävelletystä materiaalista.
Workshoppaaminen	Teoksen työvaiheiden jatkuva julkinen harjoittelu ja uudelleen muokkaus

1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa uuden kotimaisen Show & Dinner musikaalikomedian työvaiheiden etenemisprosessista aina sen alkutekijöistä kantaesityksen saakka, sekä avata, mitä tarkoitetaan, kun musiikkiteatterin esitettävä muoto on Show & Dinner. Työssä lisäksi selitetään, miten se eroaa tavallisesta musikaalista ja mitä se tyyllilajina vaatii, jotta esityskokonaisuudesta saadaan toimiva ja selkeä.

Kotimaiset musiikkiteatteriteokset ja niiden kantaesittäminen ovat merkittävästi lisääntyneet koronapandemian jälkeen, mikä on herättänyt suurta kiinnostusta kulttuurin kuluttajien keskuudessa, sekä motivoinut myös laitosteattereita ottamaan ohjelmistoonsa täysin uusia sävellettyä ja käsikirjoitettuja tuotantoja.

Kesällä 2023 olin Helsingissä seuraamassa musiikkiteatterifestivaaleilla Vapaan Taiteen Tilassa uusien musiikkiteatteriteosten esityksiä workshoppeina. Vaikutuin vahvasti jokaisen esillä olevan teoksen sydäntä riipaisevista aiheista ja dramaturgian kulusta. Monet teoksien ideoista olivat lähteneet osittain musiikkiteatterin opiskelijoiden päättötöistä, eli B-resitaaleista. Tämä herätti myös itsellä suuren kiinnostuksen uuden kokonaisuuden kirjoittamiseen, jonka toteuttamiseen aion hyödyntää omaa taiteellista lopputyötäni. Aloin, mikä voisi olla teemaltaan ja tyyllilajiltaan erilainen kokonaisuus, josta saisi mahdollisesti luotua uuden kiertävän musiikkiteatteriesityksen. Päädyin lopputulokseen, jossa tavoitteenani oli saada tehtyä humoristinen, viihdyttävä ja mieleenpainuva show, jonka aikana katsojilla olisi mahdollisuus virvokkeiden ja teatterielämyksen nauttimiseen samanaikaisesti.

Opinnäytetyö toimii esimerkkinä siitä, miten lyhyessä ajassa musiikkiteatterin taiteellisesta päättötyöstä kehittyy ryhmätyön voimin uusi kotimaassa esitettävä Show & Dinner musikaalikomedia.

2 SHOW & DINNER MUSIikkITEATTERIN MUOTONA

Musikaalit ja musiikkiteatterin tekeminen rajautuu monesti perinteiseen teatteri-tilaan, jossa katsomo on nouseva ja katsojille ei ole tarjoilumahdollisuutta esityksen aikana. On olemassa kuitenkin musiikkiteatterin muoto, jossa katsojalle mahdollistetaan saman aikaisesti näytävä showelämys yhdistettynä laadukkaaseen ruokailu ja juomatarjoiluun. Tätä esitysmuotoa kutsutaan nimellä Show & Dinner. (Alcapones 2011).

Show & Dinner esityksen aikainen ruokatarjoilu voi olla joko ennakolta listalta tilattava esityksen lipunoston yhteydessä tai buffet tyylinen tilasta ja sen ravintolapalveluista riippuen. Juomatarjoilu on usein läpi koko esityksen ajan voimassa oleva ja usein katsojalla on joko mahdollisuus itsenäisesti käydä tiskillä tilaamassa juomia omaan pöytäänsä tai tarjoilijoiden toimituksesta. Juomatarjoilun käytänteissä pätee sama, kuin ruoassakin. Esitykseen valitun tilan merkitys on tärkeä, sillä siellä on löydyttävä ravintolapalvelut, jotta esitystä voidaan kutsua Dinnernäytökseksi.

Show & Dinnerin taiteellinen sisältö eroaa perinteisestä musikaalista keskittymällä syvällisen tarinan ja musiikin dramaturgian sijaan ensisijaisesti laadukkaaseen viihteeseen, jonka tavoitteena on musiikin ja komiikan keinoin jättää katsojalle hyvä sekä viihtyisä olotila vielä toviksi esityksen jälkeenkin. Taiteellisena sisältönä Show & Dinner illoissa saatetaan hyödyntää monesti esimerkiksi jonkun tunnetun artistin musiikillista tuotantoa, jolloin esityksen muoto on tribuutti, jolla käytännössä tarkoitetaan väliajallista musiikkikonserttia. Tribuutin lisäksi Show & Dinner iltoja myydään paljon etenkin Suomessa Stand up koomikkojen esiintymisen voimin, jotka nekin ovat väliajallisia kokonaisuuksia. (Redrum. 2017)

Musiikkiteatteria tässä tyylilajissa on alettu hyödyntämään eri puolella Suomea laitosteattereiden ja kulttuuritalojen toimesta, jotka tarjoavat tiettyihin esityksiinsä lippuja Show & Dinner paketteina. Tämän myötä myös yksityiset tahot ovat innostuneet hiljalleen kokeilemaan eri tyylisissä tiloissa yhteistyössä ravintoloiden kanssa löyhästi dramatisoituja musiikkiteatteriesityksiä, jotka ovat

voineet kertoa esimerkiksi jonkun yhtyeen, kuten Abban musiikillisen uran vaiheista. (Verkatehdas. 2023)

Kotimaisia, täysin uusista aiheista kirjoitettuja ja dramatisoituja Show & Dinner esityksiä ei vielä ole juuri nähty, mutta ne alkavat hiljalleen löytämään paikkaansa Suomen viihdetarjonnassa ja tämän opinnäytetyön aikana perehdytään yhteen uusimmista kokonaisuuksista.

2.1 Show & Dinner tuotantojen alkutekijät

Ensimmäiset tuotannot ulottuvat pitkälti 1950-luvun Amerikkaan. Silloin ei vielä käytetty Show nimikettä esitysten markkinoinnissa, vaan niitä myytiin pitkälti nimikkeellä Dinner Theatre, jonka tavoitteena oli saada keski-ikäiset kuluttajat seurueineen kiinnostumaan televisionkatselun sijasta liveviihteestä, jossa pääsisi samanaikaisesti hyvään hintaan viihteen ohella myös syömään ja juomaan. Ensimmäinen virallinen 1953 perustettu Dinner Theatre oli Yhdysvaltain osavaltion Virginiassa sijaitseva Barksdale Theatre, jonka perustajana toimivat Yhdysvaltalaiset David & Nancy Kilgore. Teatteri on edelleen toiminnassa ja siellä on kuluvan vuosikymmenen aikana esitetty mm. My Fair Lady ja Spring Awakening. (Broadway World. 2012.)

2.2 Show & Dinner tuotannot kotimaassa

Suomessa Dinner & Show tuotannot ovat olleet pääosin viihdepohjaisia musiikki edellä kulkevia tribuutteja, jossa tunnetut kotimaiset laulajat tai yhtyeet konsertoivat settilistaa noudattaen tietyn teeman puitteissa. Esimerkkinä vuonna 2018 Club for Fiven James Bond Casino Royale Show & Dinner Helsinki Casinolla. Konsertit ovat saattaneet sisältää löyhää dramaturgiaa, ja tanssijoiden avulla esitykset ovat sisältäneet koreografiaakin. Kokonaista musiikkiteatteriesitystä ei sen sijaan olla vielä Suomessa Show & Dinner -muodossa nähty.

3 KOTIMAISEN KANTAESITYKSEN LUOMINEN

3.1 M/S Amor

Kesällä 2023 istuimme yhdessä Koreografi Katrin Vaskelaisen kanssa iltaa Helsingissä ja keskustelimme showtuotannoista sekä niiden tekemisestä Suomessa. Yhtenä puheenaiheena ja samalla meidän työhistoriaamme yhdistävänä tekijänä oli työskentely risteilyaluksilla, jossa itse olen ollut vuosia töissä muusikkona eri kokoonpanoilla, ja Katrin vastaavasti toiminut showryhmissä tanssijana sekä koreografina. Keskustelun aikana huomasimme, että meillä molemmilla on suuri kiinnostus ja tahtotila luoda uudenlaista Show & Dinner konseptia kotimaahan kehittäen sitä tribuuteista esityskokonaisuudeksi, joka olisi tyyllilajillisesti revyy- pohjainen sisältäen jonkin verran musikaalidramaturgiaa, jonka keinoin tarinaa kuljetettaisiin tuttujen kappaleiden johdattelmana sekä tilannekomiikkaa kohtauksissa tehokeinona hyödyntäen. Pohdimme, mikä teema voisi olla sellainen, johon saisi sisällytettyä Show & Dinnerille ominaisia elementtejä ja jonka ympärille pystyisi hyvin kirjoittamaan sellaista tilannekomiikkaa, johon katsoja voisi samaistua. Päätimme yhteisvoimin valita teemaksi risteilijän, joka on teemaltaan hyvin Suomalaisia yhdistävä tekijä. Tästä lähti hiljalleen syntymään uusi kokonaisuus. Nimesimme projektin työnimellä *M/S Amor*, joka muuttui työnimestä yllättäen myös sen viralliseksi esitysnimeksi.

KUVA 1. *M/S Amorin* suunnitteluvaiheen mainoskuva (kuva: Roope Hanhikorpi).

3.2 B-resitaalin hyödyntäminen osana kokonaisuutta

Huhtikuussa 2024 minulla oli tulossa Tampereen Ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjan laulun B4-resitaali, eli niin sanottu päättötutkinto, jonka aikana opiskelijan on näytettävä monipuolisesti osaamistaan kaikkia musiikkiteatterin kolmea osa-aluetta: laulu, tanssi ja näyttelijäntyötä hyödyntäen. Minulla oli kesän 2023 jälkeen hyvin vahva visio siitä, että aion hyödyntää B4-resitaalia demo- vaiheena, jossa esittelen yhdessä Katrin Vaskelaisen kanssa luodun uuden kotimaisen Dinner & Show musikaalikomedia *M/S Amarin* resitaalin tutkintovaatimuksia noudattaen, jonka raameihin omalla kohdallani kuului esitykseen sisältynyt 9 kappaleen ohjelmisto dramaturgiaa mukailien. Rajasimme esityksen keston 60 min mittaiseksi. Resitaali toimii mielestäni hienona mahdollisuutena uuden kotimaisen musiikkiteatterin esilletuomiseen.

3.3 Taiteellisesta lopputyöstä teatterituotannoksi

Musiikkiteatterin opiskelijoille annetaan päättötutkintoja varten tietyt raamit harjoitustilojen varaamiseen sekä esitystilan käyttöön liittyen. *M/S Amarin* suunnittelun toteutus aloitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa alustavan käsikirjoitus pohjan ulos saamisen ohella luomalla aikataulupohjia Exceliin (LIITE 1), johon kirjattiin mm. tarvittavien harjoitusten määrä kokonaisuuteen nähden. Tässä vaiheessa jo todettiin, että kokonaisuudesta on tulossa huomattavasti laajempi, kuin vain tavanomaisesta musiikkiteatterin päättötyöstä. Opiskelijat ovat tehneet perinteisesti jo vuosia päättötyötään Hämeenpuiston Black box-tyyppisessä harjoitusteatteri duunarissa. Minulla oli kasassa iso liki viisitoistahenkinen työryhmä sisältäen esiintyjät bändin, teknikon ja ohjaajan, joten tiesin ettei päättötyöni *M/S Amor* tulisi mahtumaan koulun puolesta tarjottuun tilaan. Tein päätöksen isomman ulkopuolisen tilan vuokraamisesta, sillä halusin löytää Show & Dinner tarkoitukseen soveltuvan tilan, jossa esitys pääsisi ansaitsemaansa loistonsa, sillä tiesin, ettei tässä tehdä pelkästään päättötyötä, vaan kokonaan uutta kotimaista kantaesitystä. Projektin edetessä aloin huomata, kuinka se oli menossa kovaa vauhtia kohti teatterituotantoa, jossa budjetoidaan, sovitetaan, koreografioidaan, puvustetaan ja lavastetaan.

4 LUOMISPROSESSIN VAIHEET

4.1 Käsikirjoittaminen ja konseptin ideointi

Käsikirjoitusprosessi aloitettiin varhaisessa vaiheessa heinäkuussa 2023 yhdessä ohjaaja koreografin kanssa. Kirjoittaminen toteutettiin usein kirjoitusseminaareina, jossa vietimme viikonloppuja yhdessä kirjoittaen ja kohtauksia sekä löyhää dramaturgiaa ideoiden. Kohtauksien rakenteita ja niiden sisältöjä pistettiin ylös post- in lapuille, jotka siirsimme isolle fläppitaululle. Käsikirjoittaessa mietimme paljon risteilijää konseptina. Kohtauksia ja niihin sisältyvää tilannekomiikkaa alkoi syntyä sen pohjalta, mitä kaikkea suomalaiselta risteilyaluksella voi yhden matkan aikana kokea. Teoksen aikana yleisö pääsi sukeltamaan mukaan risteilijän maailmaan laivan henkilöstön saattelemana, johon saimme mahdutettua monia laivoilta tuttuja hahmoja hieman värikkäämpinä ja energisempinä persoonina. Kohtauksien miljööt sijoittuivat tuttuihin paikkoihin, kuten Tax-free, karaoke, henkilöstöravintola (messi), lastendisko, risteilyisännän toimisto, yökerho. Kohtaukset ja niiden teemat ja sisältö elivät pitkän harjoituskautta ja prosessia työstettiin jatkuvasti yhdessä koko työryhmän sekä kahdestaan ohjaaja koreografin kanssa.

4.1.1 Komedia tekstin tyylilajina

Tiesimme alusta asti, kun lähdetään tekemään uutta laivateemaista Dinner & Show kokonaisuutta, täytyy tyylilajin olla ehdottomasti komedia, jotta pysytään takaamaan katsojalle mahdollisimman laadukas viihdyttävä kokemus ja saada heidät tuntemaan olonsa, kuin olisivat ruotsinristeilyllä. Studiobinderin (Studiobinder. 2022) artikkelissa yhdysvaltalainen koomikko Jerry Seinfeld toteaa komedian olevan salamyhkäinen laji, joka ei näe jokaisen tekevän. Komedian taju vaatii omalaista tilanteenhahmotustaitoa sekä nopeaa reagoitokyvykkyyttä lavalla. Tekijän täytyy olla tosissaan ja uskoa siihen, mitä tekee sekä osata herättää kirjoitettu teksti eloon oikeanlaisella painotuksella sekä tavalla läsnä. *M/S Amarin* käsikirjoituksessa dialogit pidettiin lyhyinä ja nopeatempoisina, jossa tavalla tai toisella ratkottiin risteilijällä sattuneita yllättäviä tilanteita henkilökunnan

kesken ja jotka johtivat aina musikaalinumeroon tunnettujen sävelmien johdattelemana.

4.1.2 Vaikutteet teoksen dramaturgiaan

M/S Amor on saanut dramaturgisia vaikutteita osittain omista sekä ohjaaja & koreografin kokemuksista laivalla työskentelevän taiteilijan arjesta pohjautuen siihen, millaisia tilanteita on työnteon lomassa joutunut näkemään ja millaisia hahmoja Suomalaisista risteilymatkustajista on löytynyt. Dramaturgiaa kuljettavana teemana toimi kohtauksissa esiintyneet erilaiset ongelmat, jotka kasvoivat lähestulkoon kaoottisiksi loppuhuipennusta kohti mentäessä. Omien kokemusten lisäksi yhtenä merkittävänä vaikutteena voidaan pitää myös Ylen komediasarja *M/S Romanticia*, jonka ensiesitys oli 2019 Yle TV1- kanavalla. Sarjasta saimme lukuisia ideoita laivan henkilökunnan hahmojen draamankaaren luomiseen sekä heidän tyyleihinsä.

4.2 Teoksen hahmot

M/S Amorin hahmot (LIITE 2) koostuivat laivan vakiohenkilökunnan jäsenistä, joihin sisältyi mm. risteilyisäntä, risteilyemäntä, tuote-esittelijä, tax-free myyjä, karaoke isäntä, maskotti, trubaduuri, house bändin laulaja, showryhmä sekä työharjoittelija. Henkilökunnan lisäksi aluksella esiintyi joukko risteilymatkustajia, jotka olivat usein sivuroolien esittämiä ensemblehahmoja kohtauksissa, joissa tarvittiin enemmän liikettä ja joukkovoimaa. Jokaiselle hahmolle suunniteltiin erikseen oma tyyli ja työryhmän jäsenet herättivät hahmot henkiin omilla persoonallisilla näyttelijäntyöillisillä valinnoilla.

KUVA 2. Risteilyisäntä Johan Stenroos (kuva: Roope Hanhikorpi)

4.3 Teoksen musiikillinen materiaali ja tyyli

M/S Amarin musiikillinen tyyli on jukebox, joka tarkoittaa valmiin musiikkimateriaalin hyödyntämistä mahdollisesti uudelleen sovitettuna. Show & Dinner vaatii usein toimiakseen valmiita yleisölle tuttua musiikkimateriaalia, joka kuljettaa dramaturgiaa eteenpäin. Teokseen saimme sisällettyä tunnettuja sävelmiä, joihin lukeutui mm. Charles Foxin säveltämä *Love Boat*, ja joka toimi teoksen aloitusnumerona. Lisäksi suomalaisista juomalauluista koostunut juomalaulupoturi, joka sisälsi Cheekin ja Petri Nygårdin tuotantoa, ja teoksen päättänyt Pinkin *Get The Party Started*. Kielenä hyödynnettiin sekä suomea että englantia. Esityksen aikana kuultiin myös ensiesityksiä kääntäjä Riikka Lifländerin suomentamista musikaalikappaleista *Try (kaiken)* ja *I'd Rather be Sailing (Merelle kaipaamaan)*.

4. I'd Rather Be Sailing (Merelle kaipaam)

STENA:

*Vain merelle kaipaam, kyllä vaan!
Tuonne aavan taa.
Jos kannelle pääsen seisomaan.
Vapaa kulkemaan
Tuo lämpö auringon ja tuulen kuiskutus.
Ja vesi niin sinistä on!*

*Ja vain merelle kaipaam, kyllä!
Merelle meen ja sitten luokse sun.*

*Seksii saan!, mut merta vain kaipaam.
Nälkä on!, mut merta vain kaipaam.
Ihmiset kutsuu, mut merta vain kaipaam.
Horisontin taakse.*

*Ja vain merelle kaipaam, kyllä vaan!
Tuonne aavan taa!
Meen kannelle ilmaa haukkaamaan.
Vapaa kulkemaan!*

*Tuo lämpö auringon ja tuulen kuiskutus
Ja vesi niin sinistä on.
Ja vain merelle kaipaam, kyllä, merelle meen
Ja sitten luokses sun.*

*Vain merelle keipaam, kyllä,
merelle meen ja sitten luokses sun!*

**(Biisin lopun aikana henkilökunnan ruokala messi rakentuu
Siirrytään messiin)**

KUVA 3. Riikka Lifländerin suomennos Soolokappaleesta I'd rather be sailing

4.3.1 Musiikin nuotinnos ja sovitustyö

Teoksen sovituksista vastasin minä itse. Sovitustyö aloitetaan perinteisesti aina mahdollisimman pian dramaturgian valmistuttua ja musiikillisen sisällön lukkoon lyönnin jälkeen. Vaikka *M/S Amor* noudattaakin perinteistä Show & Dinnerille ominaista Jukebox- muotoa, jossa käytetään valmista musiikkimateriaalia, vaativat kappaleet silti uudelleensovittamista yhdeksän henkiselle ensemblelle. Halusin saada osaan kappaleisiin neliäänistä köörilaulu materiaalia, jotta musiikki kuulostaisi täyteläisemmältä. Käytin sovitusten tekoon kahta eri nuotinnosohjelmaa, Sibeliusta sekä Musescore 4. Näiden kahden ohjelman avulla kirjoitin erikseen nelihenkiselle bändille scorenuotteja ja ensemblelle erikseen ryhmälaulu- nuotteja, jotta jokaiselle olisi mahdollisimman selkeää, mitä laulaa ja soittaa. Pidin erikseen sekä bändille, että ensemblelle musiikkiharjoituksia, jossa workshopattiin ja harjoiteltiin musiikkimateriaalia.

8

29

Jos sul on ja-no suu au - ki ah! Jos sul on ja-no suu au - ki ah!

VERA, PEKKO, STENA:

BIRGIT, MALJA, ELLA, SNELLU:

JOONA OSKARI:

Synth.

El. B.

37

Mul on ja-no sul on ja-no kaikki sanoo ah!

RAP:

W.:

M.:

Synth.

El. B.

The image shows a musical score for a song. It is divided into two systems. The first system starts at measure 29 and the second at measure 37. The score includes vocal parts for VERA, PEKKO, STENA; BIRGIT, MALJA, ELLA, SNELLU; JOONA OSKARI; and RAP. There are also instrumental parts for Synth. and El. B. (Electric Bass). The lyrics are in Finnish. The first system has two lines of lyrics. The second system has two lines of lyrics. The score includes musical notation such as notes, rests, and chords. There are also some performance instructions like '2' and '3' under notes.

KUVA 4. Juomalaulupotpuri tax-free kohtauksessa (Sovitus: Valtteri Gutev)

5 TUOTANNON HARJOITUS

5.1 Kohtausten workshoppaaminen työryhmän kanssa

M/S Amarin työstämistä lähdettiin toteuttamaan workshop- metodilla, jossa ennakkoon sovitettua ja kirjoitettua materiaalia saatetaan vielä soveltaa näyttämölle sopivaksi esiintyjien toimesta. Harjoitukset käynnistyivät helmikuussa 2024 aluksi yhteisellä lukuharjoituksella, jossa teos luettiin ja musiikkimateriaalit kuunneltiin läpi zoomissa. Samalla konseptin ideaa sekä dramaturgiaa avattiin kaikille teoksessa mukana oleville. Tämän jälkeen aloitimmekin jo harjoitukset, joita pidettiin aktiivisesti viikoittain niin, että joillain viikoilla harjoittelimme kerran ja jonain viikonloppuina vastaavasti kahtena peräkkäisenä päivänä esimerkiksi. Harjoituksissa tehtiin tarkan aikataulun mukaisesti eri kohtauksia, koreografioita ja musiikkinumeroita aina sen mukaan, miten kukin työryhmän jäsen oli paikalla. Eniten yhteistä harjoitusaikaa vei teoksen koreografiat, sillä halusimme tehdä jokaisesta numerosta näyttäviä sekä liikkeellisesti, että musiikillisesti, jotta saisimme aikaan mahdollisimman ammattimaisen ja laadukkaan Show & Dinner tuotannon. Teoksen materiaalia workshopattiin aina ensi-ilta viikolle saakka, jolloin harjoitustila vaihtui viralliseen esiintymistilaan.

5.2 Bändin harjoittaminen

Idean ja konseptin kehittämisen lisäksi työtehtäviini kuului myös teoksen nelihenkisen orkesterin musiikillinen harjoittaminen. Tässä käytännössä ohjasin bändiä, eli miten toivoisin heidän soittavan ulos sovittamaani materiaalia ja missä kappaleissa täytyy seurata käsikirjoituksesta tulevia iskuja. Bändille pidin yhteensä neljä pitkää harjoitusta ennen isoa kenraaliharjoitusta ja esityspäivää Tampereen YO-talolla 29.04.2024. Bändin kanssa työskenteleminen oli ammattimaista ja vaivatonta, sillä jokainen bändin jäsenistä ovat kovanluokan ammattilaisia. Esityksessä ja läpimeno-harjoituksissa bändiä johti taidokkaasti muusikko Antti-Jussi Taskinen, joka antoi minulle mahdollisuuden keskittyä vain ja ainoastaan taiteelliseen työhön.

5.3 itsenäinen harjoittelu

Lähestulkoon jokaisen esityksen harjoitusprosessiin kuuluu myös itsenäinen harjoittelu, joka on kaikista tärkein osa-alue. Itsenäisessä harjoittelussa pyrin kiinnittämään huomiota toki ensisijaisesti lauluteknisiin ja näyttelijäntyöllisiin asioihin, joita koulutukseni aikana on tullut harjoiteltua isolla otteella. On ensisijaisen tärkeää myös tekijälle itselleen, että kantaesityksen materiaali on hyvässä muistissa, jotta harjoitteluun voidaan syventyä ja keskittyä tekniseen hiomiseen. Materiaalin haltuunotto kuului yhtenä osana myös itsenäiseen harjoitteluun, vaikka sitä tuli tehtyä harjoituksissakin. itsenäinen harjoittelu vaatii esiintyjältä sinnikkyyttä, epävarmuuden sietokykyä sekä kykyä harjoitella kolmea eri osa-aluetta laulu, tanssi ja näyttelijäntyö samanaikaisesti. Tässä prosessissa onneksi tukea sai *M/S Amarin* ohjaajalta & koreografilta, omalta laulunopettajalta sekä ammattitaitoiselta työryhmältä.

6 KANTAESITYKSEN JÄRJESTÄMINEN

6.1 Markkinointi ja mainonnassa käytettävä materiaali

Kantaesitystä tehdessä on erityisen tärkeää ottaa huomioon, miten sitä tulisi markkinoida ja millainen materiaali tulisi myymään. Suomessa katsojien kiinnostus herätetään helposti jo onnistuneella graafisella mainoskuvalla, joka tuo esille tavalla tai toisella teeman, jonka ympärillä esitys pyörii. Lisäksi harjoituskaudelta on hyvä kuvata teoksen vaiheista materiaalia sosiaaliseen mediaan esimerkiksi omalla hashtagilla, joka tavoittaa tänä päivänä suurimman osan musiikkiteatterin kuluttajista. *M/S Amarin* mainosjulisteesta (LIITE 3) tuli onnistunut ja se herätti runsain määrin kiinnostusta myös alan ammattilaisten keskuudessa ja toi lisäksi myös katsojia ovelta esityspäivänä. Harjoituksista kuvattiin jokaisen esiintyjän ja taiteellisen työryhmän toimesta materiaalia lähestulkoon joka kerta ja Instagramiin postatessa käytimme aina hashtagia #msamor. Kuvien lisäksi kuvasimme myös videoita harjoituksista, johon sisältyi koreografioita ja osittain myös kohtauksia.

6.2 Show & Dinner tuotantoihin soveltuva tila

Show & Dinner vaatii toimiakseen avaran tilan, jossa katsojilla on mahdollisuus nähdä esiintyjät jokaisesta suunnasta ja jossa on tilaa sekä esiintyjille, että katsojien pöytäseurueille, jonne tarjoilut on mahdollista tilata. Esiintymistilan tulisi omistaa anniskeluoikeudet ja tehdä ravintolaketjujen kanssa yhteistyötä. Suomessa varsinaiseen Show & Dinneriin soveltuvia tiloja on hyvin vähänlaisesti. Tällaisia tiloja, jossa kyseistä taiteenmuotoa järjestetään ovat esimerkiksi Casino Helsinki, Savoy teatteri, Tuulensuun palatsi ja Teatteri Forum. Suurin osa tiloista sijoittuu pääkaupunkisudulle. *M/S Amarin esitystilaksi* valikoitui Tampereen yksi vanhimmista esiintymistiloista Tampereen Ylioppilastalo, jossa oli anniskeluoikeudet, mutta varsinainen ”Dinner” puuttui.

6.3 Tilan tekniset vaatimukset

Dinner & Show vaatii tilalta laadukkaan äänentoiston, jonka avulla esiintyvä työryhmä ja bändi saadaan vahvistettua. Lisäksi esitys vaatii aina erikseen joko teknikon ja valohenkilön talon puolesta tai ulkopuolelta. Mikäli esityksessä käytetään runsain määrin vaihtuvia asukokonaisuuksia ja peruukkeja, tarvitaan silloin myös puvustuksesta vastaava henkilö pitämään huolta esiintyjien asuista. Tilassa täytyy olla myös anniskeluoikeudet sekä mahdollisuus ruokatarjoiluun, jotta Show & Dinner konseptina toteutuu.

6.4 Budjetointi

Budjettiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun tehdään kokonaista showtuotantoa. Projekti opetti sen, että budjetti tulisi luoda mahdollisimman tarkoin ja harkitusti ja rahaa tulisi käyttää ensin välttämättömiin kuluihin, kuten tilavuokra, tekniikan vuokraus, puvustus ja esiintyjien matkakulut, jotka jo itsessään ovat aika korkeita kustannuksia tutkinnon tekijälle. Mikäli apurahaa ei ole saatavilla, täytyy huolehtia, että budjetti pysyy suunnitellun katteen alla.

6.5 Ensi-ilta

M/S Amarin Ensi-ilta Tampereen Ylioppilastalolla oli jännittävä ja pitkä. Erityistä jännitystä toi tieto siitä, että muutamia alan huippuammattilaisia oli tulossa teosta katsomaan. Esityspäivänä tehtiin tilassa vielä erikseen tekninen läpimeno, jotta tekniikka ja työryhmä sai harjoiteltua kulkuja sekä kokonaisuutta uudessa tilassa. Kun h- hetki lähestyi, jännitys yllättäen helpotti, kun minulle itselle tuli varma olo siitä, että kokonaisuudesta tulee onnistunut. En juuri ehtinyt enää tässä vaiheessa stressaamaan mistään. *M/S Amor* sai ensi-iltansa onnistuneesti 29.4 klo 19.00 Tampereen YO-talolla, joka oli yllättäen loppuun varattu.

KUVA 5. *M/S Amarin* pääharjoitus 28.4.2024. (kuva: Roope Hanhikorpi)

6.6 *M/S Amarin* tulevaisuus

Konseptin seuraava vaihe on alkaa käsikirjoittamaan teokseen toista puoliaikaa. Käsikirjoituksen lisäksi tavoitteena on myös syventää teoksen henkilöhahmoja ja niiden välisiä suhteita. Lisäksi pohdimme yhdessä Katrin Vaskelaisen kanssa, mihin paikkoihin tätä kokonaisuutta kannattaa lähteä myymään ja miten tehdä kokonaisuudesta sellainen, että se on helposti muokattavissa erilaisiin tiloihin. Lisäksi suunnitteilla on myös apurahan hakeminen.

7 POHDINTA

M/S Amarin tekoprosessi oli mielenkiintoinen, inspiroiva sekä innostava.

Projekti osoitti, miten todella nopeassa ajassa musiikkiteatterin päättötyöstä kehittyi uusi kotimainen Dinner & Show esityskokonaisuus, jonka aihe puhuttelee lähestulkoon jokaista suomalaista enemmän tai vähemmän. Teos oli minulle itselleni todiste siitä, mihin kaikkeen osaamiseni yltää ja miten monipuolisesti osaamistani pystyn ammattituotannoissa käyttämään. Vaikutuinkin myös siitä, millainen ryhmätyön taidonnäyte *M/S Amor* oli ja miten työryhmä pelasi upeasti yhteen koko harjoituskauden ajan aina ensi-iltaan saakka. Mielestäni ryhmätyötaito on yksi musiikkiteatteriartistin merkittävimmistä taidoista työkentällä, koska käytännössä koko ajan ollaan tekemisissä erilaisten ammattilaisten kanssa.

Haastavana sekä minulle, että teoksen Ohjaaja & koreografi Katrin Vaskelaiselle oli ehdottomasti "kill your darlings" metodin käyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, kun hyviä ideoita alkaa kasaantua liikaa, niin jostain on luovuttava, jotta projekti säilyttää punaisen lankansa. Lisähaasteita toi myös yllättävien kulujen nouseminen teoksen työvaiheiden aikana.

Olen yllättynyt, miten moni asia onnistui hyvin. Erityisesti ihailen, miten suuri vaikutus tarkkojen harjoitusaikataulujen luomisella oli onnistuneen kokonaisuuden kannalta. Aloitimme Katrinin kanssa organisoinnin ajoissa. Tämä on mielestäni tuotantojen ja etenkin kantaesitysten tekovaiheessa äärimmäisen tärkeä asia, joka ei aina ole välttämättä isoimmissa tuotannoissa itsestäänselvyys.

Saimme paljon positiivista ja yllättyntä palautetta ensi-illan jälkeen. Meiltä kyseltiin paljon lisäesityksistä ja, missä *M/S Amarin* voisi nähdä uudestaan. Tällaisella palautteella on minulle tekijänä suuri merkitys, sillä monesti sitä ei itse käsitä millaisen kokonaisuuden on saanut aikaan, ennen kuin vasta jälkeinpäin. Tästä olisi hyvin voinut kirjoittaa jo nyt toisen puoliajan, mutta noudatimme B4-resitaalin vaatimuksia ja pidimme tämän version 60 minuutin mittaisena. Innolla odotan pääseväni tämän tuotannon äärelle uudestaan, jotta tästä kehittyisi uusi myytävä Dinner & Show musiikkiteatterituotanto.

LÄHTEET

Alcapones. 2011. The History of Dinner Theater Part 1. Verkkosivu. Viitattu 10.5.2024.

<https://alcapones.com/blog/the-history-of-dinner-theater---part-1-2311>

Redrum. 2017. Suomen parhaat Show & Dinner mestat. Verkkosivu. Viitattu 10.5.2024.

<http://www.redrum.red/suomen-parhaat-show-dinner-mestat/>

Verkatehdas. 2023. Golden Abba Show. Verkkosivu. Viitattu 1.5.2024

<https://www.verkatehdas.fi/en/events/golden-abba-show/>

Broadway World. 2011. Barksdale Theatre and theatre IV merge from Virginia repertory Theatre. Verkkosivu. Viitattu 1.5.2024.

<https://www.broadwayworld.com/norfolk/article/Barksdale-Theatre-and-Theatre-IV-Merge-to-Form-Virginia-Repertory-Theatre-20120520>

Studiobinder. 2022. How to write comedy- tips, tecniques & Script examples. Verkkosivu. Viitattu 1.5.2024.

<https://www.studiobinder.com/blog/how-to-write-comedy/>

LIITTEET

Liite 1. M/S AMOR – Harjoitusperiodin aikataulu ja suunnitelma Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Tammiku	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu				
2	11.1. alku	25.1. loppu	PE 2.2.	PE 9.2.	MA 12.2.	PE 23.2.	SU 3.3.	MA 4.3.	LA 16.3.	SU 17.3.	PE 22.3.	LA 23.3.	PE 5.4.	LA 6.4.	SU 14.4.	LA 20.
3	Käsikirjoitus	Käsikirjoitus	Klo 17-21.00	Klo 17.00-21.00	Klo 17-21.00	Klo 11-15.00	Klo 15-17.00	Klo 17-21.00	Klo 17-21.00	Klo 12-16.00	KLO 17-21.00	KLO 12-16.00	Klo 17-21.00	KLO 17-21.00	KLO 12-16.00	KLO 15-21
4	Käsikirjoitus (Katrien altti)	Käsikirjoitus (Katrien altti)	Astoriopäivä: ZOOMI Lajiluoto, biisit	DUUNARI	DUUNARI	DUUNARI	P2-02 (kuntokatu)	P3-02 (kuntokatu)	DUUNARI	DUUNARI	DUUNARI	DUUNARI	SATAMAKADUN SALI	DUUNARI	DUUNARI	DUUNARI
5			Kohtaukset: 1, 3, 4. kohtaukset	Kohtaukset: 6, 7.	Musaharppitus	Kohtaukset: 4	Kohtaukset: 4	Tehopäivä 1 SITZPRO + BÄNDI Treenaan myös 2,4	Kohtaukset: 2,8				Tehopäivä 1 17-18.15 Laulu check 18-19.00 Kohtaus 2 (Vera+Pekko) Muuta oma keuhkaus 19-19.15 TALKO 19-19.15+45 Kohtaus 5 (Valteri+Snellu) 19.45-21.00 LÄPIMENO	Tehopäivä 2 17-18.00 Kohtaus 8 18-19.00 LÄPIMENO (Vera+Pekko) 19-19.15 TALKO 19-19.15+45 Kohtaus 5 (Valteri+Snellu) 19.45-21.00 LÄPIMENO	Tehopäivä 1	Tehopäivä 1 läpimeno
6			HUOM! LAKKO!						HUOM! bändi treenaa 12-17							
7			Pakalle KARKKI	Pakalle: Stena, Birgit, Loove Lohi, Luukas Lahetä	Pakalle KARKKI	Pakalle KARKKI	Pakalle KARKKI	Pakalle KARKKI	bändi pakalla harjoituksissa 17-> KARKKI		Pakalle KARKKI					
8			POISSA: Pekko	Maija myöhässä pakalle n.18.	POISSA: Katrin, Lomatta	POISSA: Maija	Maija saapuu 18.30 jälkeen: Joonas/ Oskari pakalle rikkomaton treenestä n. klo 17.45	POISSA: Oskari, Vera	POISSA: Maija, Vera		POISSA: Snellu & Vera	POISSA: Joonas, Ella V.	POISSA: Snellu, Vera	POISSA: MALJA		
9																
10				Harjoitusaikataulu: 17-19.00 Kohtaus 1 18-19.20.00 Kohtaus 3 20-21.00 Kohtaus 4												
11																

Liite 2. M/S AMOR – Teoksessa esiintyvät hahmot (käsikirjoituksesta)

ROOLIT:

Valteri Gutev - Risteilyisäntä Stena, Bingo vetäjä

Matleena Junttanen - Risteilyemäntä Birgit, Risteilijä 1

Oskari Jauhiainen - Karaokevetäjä, SR 1, Risteilijä 2

Joona Saituri - Trubaduuri Andreas, SR 2, Loove Lohi

Maija Mustonen - SR 4 (Stella), Risteilijä 3

Vera Lillqvist - Tax free myyjä Magdaleena SR 5,

Ella Snellman (Tanssikapteeni) - SR 6, Bingo apulainen, Risteilijä 4

Ella Vähäpassi - HouseBand solisti, Risteilijä 5, kuuluttaja

Pekko Hirvonen - Tax Free myyjä/tuote-esittelijä Ville-Pekka, SR 3, Risteilijä 6

Liite 3. M/S AMOR Virallinen mainosjuliste (kuva: Roope Hanhikorpi)

www.lippu.fi

M/S AMOR

29.04.2024
SHOWTIME 19:00
YO-TALO, TAMPERE

OHJAUS & KOREOGRAFIA Katrín Vaskelainen	KÄSIKIRJOITUS Katrín Vaskelainen Valtteri Gutev	CAST Valtteri Gutev, Matleena Junttanen, Vera Lillqvist, Pekko Hirvonen, Maija Mustonen, Ella Snellmann, Ella Vähäpassi, Joona Saturi, Oskari Jauhiainen	BÄNDI Antti-Jussi Taskinen, Aapo Kokko, Sampsä Nääppä, Arttu Aaltonen
---	--	--	--