

SAVONIA

■ OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
KULTTUURIALA

PHONY EXTERNAL SIGNALS

Raportti sävellys- ja videoproduktiosta

TEKIJÄ/T: Marko Soramäki

Koulutusala Kulttuuriala	
Koulutusohjelma Musiiikin koulutusohjelma	
Työn tekijä(t) Marko Soramäki	
Työn nimi Phony External Signals. Raportti sävellys- ja videoproduktiosta	
Päiväys 8.4.2015	Sivumäärä/Liitteet 30/5
Ohjaaja(t) Risto Toppola, Anna-Maria Pekkinen	
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Savonia-ammattikorkeakoulu / Sari Mokka-Karttunen	
Tiivistelmä <p>Opinnäytetyön aihe oli säveltää kuusi kappaletta ja kuvata, ohjata sekä käsikirjoittaa kappaleisiin sopiva videofilm. Kappaleet sävellettiin kesän 2013 ja syksyn 2014 välisenä aikana. Filmi kuvattiin ja editoitiin samaan aikaan. Tavoitteena oli olla ison taiteellisen kokonaisuuden säveltäjä, sanoittaja, ohjaaja, editoija, käsikirjoittaja ja tuottaja.</p> <p>Kappaleet tulivat osaksi Machine of the Absurd -yhtyeen ohjelmistoa ja ne äänitettiin Savonia-ammattikorkeakoulun Kotkankallion studiossa sekä kitaristi Antti Ruotsalaisen kotona. Kappaleet ovat englanninkielistä progressiivista rockmusiikkia. Äänitteellä ovat mukana opinnäytetyön tekijän lisäksi Antti Ruotsalainen kitarassa, laulussa, kosketimissa ja huilussa, Petteri Soininen bassossa ja laulussa, Viktor Lepistö kitarassa sekä taustalauluissa Atte Kekkonen, Jenny Liebkind, Heli Lyytikäinen ja Katariina Vuoristo.</p> <p>Phony External Signal on konseptilevy eli jokainen kappale on osa yhtenäistä teemaa. Aiheena oli oma masennus, syrjäytymisen ja yksinäisyyden pelko ja sitä seuraavat mielenterveydelliset ongelmat. Filmi on surrealistinen ja abstrakti tunnelmakuvaus, jonka tarkoitus on tukea musiikkia. Kokonaisuus esitettiin 24.9.2014 elokuvateatteri Kuvakukossa Kuopiossa.</p>	
Avainsanat Säveltäminen, videoeditointi, elokuva	

Field of Study Culture			
Degree Programme Degree Programme in Music			
Author(s) Marko Soramäki			
Title of Thesis Phony External Signals. A report about composing and filmmaking			
Date	8.4.2015	Pages/Appendices	30/5
Supervisor(s) Risto Toppola, Anna-Maria Pekkinen			
Client Organisation /Partners Savonia-ammattikorkeakoulu / Sari Mokka-Karttunen			
<p>Abstract</p> <p>The subject for my thesis was to compose six songs and shoot, direct and write a film befitting with the songs. The songs were composed between summer 2013 and autumn 2014. The film was shot and edited at the same time. The aspiration was to be a composer, a lyricist, a director, an editor, a writer and a producer of a major artistic whole.</p> <p>The songs were composed for the band Machine of the Absurd and they were recorded in Savonia University of Applied Sciences' Kotkankallio studio and in Antti Ruotsalainen's home studio. The songs' genre is progressive rock and the singing language is English. The featuring musicians on recording, addition to the author of the thesis, are Antti Ruotsalainen on guitar, vocals, keyboards and vocals, Petteri Soininen on bass guitar and lead vocals, Viktor Lepistö on guitar including Atte Kekkonen, Jenny Liebkind, Heli Lyytikäinen and Katariina Vuoristo on backing vocals.</p> <p>Phony External Signals is a concept album meaning that every song is a part of a larger theme. The theme was my own depression, the fear of social exclusion and loneliness and the mental problems following. The film is surrealistic and abstract projection of the atmosphere meant to corroborate the music. The thesis was shown in cinema Kuvakukko in Kuopio in September the 24th in its entirety.</p>			
<p>Keywords Composing, video editing, movie</p>			

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO	5
2	SÄVELLYSPROSESSI	7
2.1	Vaikutteet ja tekniikka	7
2.2	Sanoitusprosessi	7
2.3	Sävellykset ja videot.....	8
2.3.1	Voidhead (and sparkly waters)	8
2.3.2	Solitaire	8
2.3.3	Average normality.....	9
2.3.4	Ugly people without clothes	9
2.3.5	Foilhair extravaganza	9
2.3.6	Nevermind the journey, you're already there.....	10
3	PHONY EXTERNAL SIGNALS	11
3.1	Äänite.....	11
3.2	Video.....	12
4	PÄÄTÄNTÄ.....	13
	LÄHTEET	14
	LIITE 1: VOIDHEAD (AND SPARKLY WATERS) –NUOTTI.....	15
	LIITE 2: FOILHAIR EXTRAVAGANZA –NUOTTI	15
	LIITE 3: SOLITAIRE -VIDEO	15
	LIITE 4: ÄÄNITE.....	15
	LIITE 5: KONSERTTIJULISTE.....	15

1 JOHDANTO

Idea opinnäytetyöhöni syntyi kesällä 2012, jolloin tein lopullisen aihevalinnan. Halusin haastaa itseni säveltäjänä ja sanoittajana. Syksyllä 2012 aloin valmistella musiikillista teemaa, hahmotella musiikkikappaleita ja miettiä sanoituksellista sisältöä. Alusta alkaen laulukielenä toimi englanti, koska mielestäni se on laulullisempi ja helpommin sovitettavissa omaan musiikilliseen kontekstiini.

Loppusyksystä 2012 koin kuitenkin elämässäni suuren muutoksen. Sairastuin masennukseen, joten opinnäytetyön tekeminen jäi 10 kuukauden mittaiselle tauolle. Alkusyksynä 2013 jatkoin opiskelua ja palasin myös opinnäytetyöni ääreen. Terapiassa käynti oli auttanut siihen, että sain tehtyä yhden kappaleen valmiiksi asti. Vein sen yhtyeelleni soitettavaksi ja se sai erittäin hyvää palautetta. Tämän kokemuksen jälkeen uusien kappaleiden kirjoittaminen on ollut paljon helpompaa. Aikaisemmin musiikillinen itsetuntoni on ollut niin huono, etten ole saanut sävellettyä kappaleita edes valmiiksi asti.

Olen kuvannut, ohjannut ja editoinut liikkuvaa kuvaa entisille yhtyeilleni, joten halusin nyt tehdä myös kuvallisen installaation opinnäytetyölevyni ympärille. Tiesin, että etenkin teoksen video-osuuden tekeminen vaatisi paljon, sillä minulla ei ole muodollista koulutusta liikkuvan kuvan käsittelyyn. Opettelin kaiken oma-alotteisesti samalla, kun tein videota. Lisäksi tein esityksen mainosjulisteiden itse (LIITE 5).

Keräsin ympärilleni mielestäni sopivimman yhtyeen musiikkiani varten kesällä 2013. Antti Ruotsalaisen halusin jo alusta alkaen soittamaan kitaraa. Antin olen tuntenut jo vuodesta 2004 Oriveden Opistossa opiskeluajasta lähtien. Antti on erittäin läheinen ystävä ja todella hyvä ja monipuolinen muusikko, joten tiesin, että hän tulee olemaan erittäin tärkeänä henkilönä tässä projektissa. Kitaran lisäksi Antti soittaa myös huilua ja kosketinsoittimia sekä laulaa. Hän on myös itse tehnyt paljon erilaista musiikkia, joten hänen sovituspunsa oli erittäin tärkeää. Antti oli myös yhtenä äänittäjistä ja hän miksasi ja masteroi levyn, joten ilman häntä tätä projektia ei olisi olemassa.

Bassokitaraa halusin soittamaan Petteri Soinisen, jonka tiesin olevan erittäin musikaalinen, taitava ja luova soittaja. Lisäksi Petteri laulaa projektissa. Oli todella helppoa kirjoittaa vaikeitakin laulumelodioita, sillä Petteri on todella taitava laulaja ja hänen äänialansa on erittäin laaja. Petterin musiikillinen estetiikka on myös lähellä omaani, joten sain projektiini todella tyylinmukaisen basistin.

Toista kitaraa valitsin soittamaan Viktor Lepistön. Hän on erittäin taitava soittaja, täysin erityyppinen tyyliiltään kuin Antti Ruotsalainen, joten kahden erityyppisen kitaristin yhteissointi on mielestäni erittäin onnistunut äänitteellä. Viktorin musiikillinen estetiikka on vahvasti etenkin kotimaisessa progressiivisessä rockissa. Hänen tyylinsä ja sointinsa on erittäin melodinen ja tyylinmukainen.

Niin musiikissa kuin videossakin määritin itselleni muutaman kantavan kokonaisteeman teokselle: yksinäisyys, moderni propaganda ja vääristyneet moraaliset kuvat. Näiden aiheiden ympärille aloin säveltää, sanoittaa ja kuvata. Halusin peilata teemoja itseni kautta. Kappaleiden aiheet syntyivät ai-

ka luonnostaan, ja kun kokonaisteemat olivat jo olemassa, sanoitusten tekeminen kävi melko kivuttomasti.

Halusin tehdä mahdollisimman paljon projektista yksin. Pysin tilanteeseen, jossa minun on annettava itselleni kiitosta, ja siihen tilanteeseen pääsi vain tekemällä kaikki osiot, jotka vain kykenin, itse. Taiteelliset tavoitteet olivat luoda jotain, mitä ei ole Savoniassa vielä tehty eli musiikin ja liikkuvan kuvan yhdistäminen kokonaisuutena, omien tuntemuksieni esiintuominen taiteellisena kokonaisuutena, itseni ylittäminen luomalla tyhjästä mahdollisimman iso kokonaisuus ja niin musiikin kuin elokuvan ideoiminen, ohjaaminen ja kirjoittaminen alusta loppuun. Lisäksi, kun tekee kaiken itse ja koko video-osuuden ilman muodollista koulutusta, osaa selittää prosessin vaiheet seikkaperäisesti. Näin pedagoginen näkökulma on erittäin vahvasti läsnä.

2 SÄVELLYSPROSESSI

2.1 Vaikutteet ja tekniikka

Musiikkini estetiikka on hyvin lähellä 1970-luvun progressiivisen rock-musiikin estetiikkaa (Järvi, 2002). Musiikissani kuuluu paljon vaikutteita Frank Zappan, Genesiksen, Yesin, Gentle Giantin ja King Crimsonin kaltaisilta artisteilta. Olen myös kolmen viime vuoden aikana kuunnellut erittäin paljon yhtyettä nimeltä Cardiacs, jonka erittäin mutkikas, mutta melodinen punkin ja progressiivisen rockin yhdistelmä teki minuun suuren vaikutuksen. Sävellyksissäni kuuluu paljon Cardiacs-yhtyeen harmonioita: yksinkertaisia kolmisointuja epäloogisessa järjestyksessä, runsaasti kauttasointuja sekä näitä epäloogisuuksia yhdistävät sirkusmaiset ja naiivit, mutta mahtipontiset melodiat.

Masennuksen paranemisprosessin myötä sävellystekniikkani muuttui oleellisesti. En enää tietoisesti käytä hyväkseni musiikinteorian osaamistani, vaan sävellän korvakuulolta. Mikäli vastaan tulee ongelmakohta, josta en keksi etenemiskeinoa, saatan kokeilla erilaisia musiikinteoriasta omaksumiani tekniikoita. Sävellystäni rajoittavana tekijänä on se, etten osaa soittaa hyvin mitään harmonia- tai melodiasoitinta, vaan käytän säveltämisessäni apuna Sibelius-nuotinnusohjelmaa. Näin pystyn kyllä samalla tekemään yhtyeelleni nuotit kappaleesta, mutta koska Sibelius-ohjelma toistaa nuotit MIDI-muodossa (MIDI, 2015), ei kappaleen äänenväri ole hyvä. Tämän takia kappaleiden lopulliset muodot ja äänenvärien nyanssit sovitaan yhtyeen kanssa harjoitustilanteessa.

Olen opinnäytetyökappaleitani säveltäessäni huomannut, kuinka tärkeää on jättää kaikki itsekritiikki pois. Aiemmin elämässäni säveltäessäni en osannut säilyttää mitään tekemiäni kappaleluonnoksia, sillä mielestäni ne eivät olleet riittävän hyviä. Nyt olen huomannut, että kappaleet saavat lopullisen muotonsa vasta yhtyeen kanssa niitä soittaessa. Minulle luontaisin tapa tarkastella sävellyksiäni kriittisesti on vasta soitusvaiheessa, jolloin yhdessä muiden yhtyeen soittajien kanssa hiomme kappaleiden yksityiskohdat kuntoon.

2.2 Sanoitusprosessi

Sanoitusten tekeminen pelotti minua alussa erittäin paljon. Olen sanoittanut niin vähän kappaleita, ettei minulla ole mitään määrättyä tyyliä tai tapaa rytmittää sanoja kappaleiden mukaan. Tämän takia päädyin tekemään kappaleille ensin melodian, jonka päälle kirjoitin sanoitukset. Tällainen tapa rajoittaa jonkin verran sanoitusten sisällön tuomista esille, mutta antaa enemmän tilaa melodian sujumuudelle kappaleissa. Tämä tekniikka niin ikään lisäsi sanoitusten abstraktiutta ja vähensi suoraa kerrontaa, mikä antaa kuulijalle enemmän tulkinnanvaraa. Kappaleet ovat kuitenkin ensisijaisesti musiikkilähtöisiä, vaikka sanoitukset ovatkin tärkeässä asemassa. Mielestäni kuitenkin sanoitusten tunnelma on tärkeämpi kuin niiden suora kerronnallinen sisältö, joten vähän abstraktimpi lause tai sanoitus toimii mielestäni paremmin hyvän melodian kanssa kuin suoraan kerrottu sanoitus, joka on päälleliimatun kuuloinen.

Pyrin käyttämään myös provokatiivisia ja iskeviä lauseita tuomaan sanomaa enemmän esiin määrättyissä kohdissa. Toisaalta toisissa kohdissa sanoitus on erittäin tulkinnanvarainen. Mielestäni tällainen kontrasti toimi hyvin ja vahvisti kokonaisuuden kaoottisuutta. Petteri Soinisen tulkinnat laulussa olivat ensiluokkaisen osuvia ja onnistuneita, joten valmiin äänityksen lauluosuudet kuulostavat erittäin hyviltä.

2.3 Sävellykset ja videot

2.3.1 Voidhead (and sparkly waters)

Tähän kappaleeseen (Liite 1) olen ottanut vaikutteita brittiyhtye Cardiacs'ilta. Kappaleessa on menevä punk-/ska-tyylinen poljento, mutta monimutkainen rakenne ja lastenlaulumaiset melodiat antavat kappaleelle karnevaalimaisen tunnelman. Kappaleen sanoitus on erittäin surrealistinen ja abstrakti. Siinä olen käsitellyt lapsenomaisen mielikuvitusmaailman puhtautta ja pienen pojan ilkkurisen kummallista maailmaa, joka asettaa lähtökohdan koko levyille. Itselläni oli lapsena mielikuvitusystäviä, jotka tavallaan vieläkin kulkevat mukani. Kappaleen tarkoituksena on asettaa lapsuuden surrealistinen ja satumainen todellisuus nykypäivän äärirealistiseen maailmankuvaan. Näiden kahden vastakkaisen asian tuominen heti teoksen alkuun luo ristiriitaisen lähtökohdan, jota myöhemmin pyrin selvittämään. Kappale toimii levyn introna.

Voidheadin videossa olen käyttänyt hyväkseni huonolaatuista web-kameraani, jonka avulla tein stop motion -animaatioita (Stop motion -animaatio 2015). Web-kameran kuvanlaatu on erittäin pehmeä ja epätarkka. Näin saan aikaiseksi vanhanaikaisen animaation efektin, kuten itäsaksalaisessa Nukkumatti-animaatiossa.

2.3.2 Solitaire

Solitaire oli ensimmäinen kappale, jonka sävelsin opinnäytetyöhöni. Se on melodialtaan ja harmonialtaan yksinkertainen, tarttuva ja popmainen kappale. Kappaleen idea eristäytyneisyydestä ja yksinäisyydestä innoitti minua kirjoittamaan koko opinnäytetyöni teeman. Olen ollut jo vuosia kiinnostunut yksinäisyydestä käsitteenä. Itselläni yksinäisyys on yhtäältä esittäytynyt omien negatiivisten ajatusten voimistajana ja henkisenä lannistajana, mutta toisaalta mielikuvitusmaailman esiintuojana; kun on yksin, kukaan ei ole estämässä mielikuvitusta menemästä mihin ikinä se onkaan menossa. Se on mielestäni tärkeä asia yksin olemisessä ja yksinäisyydessä. Tässä kappaleessa ovat vastakkain nimenomaan nuo edellämainitut kaksi asiaa.

Videossa pääosassa on tuntematon mieshenkilö, joka kävelee siltaa pitkin pois päin kamerasta. Mies ei kuitenkaan pääse sillan toiselle puolelle, vaan on matkalla "ikuisesti". Pidin kuvaushetkellä juuri tuota kohtausta erittäin kiehtovana, sillä mies oli sillalla yksin, ja taustakin näyttää kuvassa pysähtyneeltä.

2.3.3 Average normality

Koko kappale perustuu intron 5/4 -tahtilajin bassokitarakuvioon, joka on kantavana motiivina kappaleen välisosissa ja kitaraimprovisaatio-osuuksien taustana. Kitaraimprovisaatio-osuuksien taustan bassokitaralinja on lylydisessä moodissa. Improvisaatio-osuus on tarkoituksellisesti aika pitkä ja pidin tärkeänä antaa kummallekin kitaristille improvisaatiomahdollisuudet, sillä Machine of the Absurdin yksi tärkeä monipuolisuuden merkki on kaksi tyylillisesti täysin erilaista kitaristia. Kertosäkeet eroavat kappaleen funk-tyylisestä groovesta. Ne ovat puolitempossa ja mahtipontisia.

Kappaleen sanoitus perustuu massamedian vaikutukseen ihmiseen, joka on tai haluaisi olla eri mieltä vallitsevien trendien ja standardien kanssa. Kappaleen nimi kertoo, mikä on vallitseva ideaalitalanne.

2.3.4 Ugly people without clothes

Tämä kappale on kokonaisuuden ainoa instrumentaali. Pyrin säveltäessäni luomaan staattisen bassostinaton, joka määritteli kappaleen svengin. Bassolinja on funk-tyylinen, yksinkertainen ja synkopoiva riffi. Bassolinjan ja sitä tarkasti seuraavan rumpukompin päälle sävelsin melodialinjan toiselle kitaralle, toisen kitaran säestäessä funk-tyylisesti. B-osien melodiat ovat jopa atonaalisia, koukeroisia ja epäloogisia melodioita, jotka rikkovat funk-svengin ja tuovat mielestäni teemaan sopivaa epäsovinnaisuutta kappaleeseen. Koko kappaleen teema on standardin mukaisen fyysisen kauneuden ja yltäkylläisyyden palvonta sekä niihin liittyvät henkilökohtaiset epävarmuudet.

Kappaleen kitaraimprovisaatio-osat ovat myös erittäin tärkeässä osassa. Molemmat kitaristit soittavat pitkäkhön improvisaatio-osuuden, jonka aikana videossa näytetään erittäin provosoivia ja ristiriitaisia kuvia kauneusihanteista ja ruuan palvomisesta. Kappaleen atonaalisissa osissa videossa näytetään lainauksia, jotka liittyvät kyseessä oleviin teemoihin.

2.3.5 Foilhair extravaganza

Kappale (Liite 2) kertoo lisääntyvän vainoharhan tunteesta, jossa kappaleen edetessä kertojan mielenterveys järkkyy koko ajan enemmän. Kappaleessa säkeistöt ovat melodisesti hyvin hallittuja, seesteisiä ja selkeitä. Kertosäkeet muuttuvat loppua kohden laulullisesti aina vain kaoottisemmiksi kuvaten kertojan mielenterveyden järkkymistä. Lopullinen idea kappaleessa on se, että mitä suurempi ja epätodennäköisempi on vainoharhaisen väite, sitä todennäköisemmin se on totta, mutta kukaan ei usko totuutta, jos enemmistö sen kieltää. Näin syntyy paradoksi siitä, mikä on oikeasti totta ja mikä on yleinen totuus. Videossa on kuvattu hyvin karrikoidusti päähenkilön epätoivoista pyrkimystä ensinnäkin saada oma subjektiivinen totuus esille ja toiseksi suojautua siltä.

Olen kuvannut videoon pitkän, yhdellä otolla kuvatun otoksen päähenkilöstä peittämässä itsensä alumiinifolioon. Olen käyttänyt erittäin matalaa kontrastia väreissä sekä kalansilmäobjektiiviefektiä, joka luo illuusion siitä, että katsoja tarkastelisi päähenkilöä esimerkiksi ovisilmästä, jostain ulkopuolelta.

2.3.6 Nevermind the journey, you're already there

Levyn finaali on kestoaltaan pitkä, hitaasti rakentuva ja hidas kappale, jossa pyrin luomaan luopumisen haikean tunnelman. Kappale perustuu kolmeen erilaiseen kohtaan; säkeistöt, joita on kaksi, säkeistöt erottava kitaraväliosa, jonka melodia erottuu selkeästi kappaleen muusta tunnelmasta sekä loppuosa, jossa viisi eri laulajaa laulaa saman fraasin. Loppuosassa olen pyrkinyt luomaan pitkän crescendon, joka loppuu mahdollisimman hiljaiseen lauseeseen "You are not you.". Tämä kappale koostaa koko levyn teemat yhteen. Itse olin sitä mieltä, että finaalikappaleen sanoma olisi lohduttoman luovuttamisen tuoma ahdistus, mutta yleisöltä saamani palautteen mukaan moni tulkitsi sen toivoa herättäväksi kappaleeksi.

Kappaleen video-osuudessa on paljon maisemakuvausta, joka mielestäni sopii hyvin musiikin luomaan tunnelmaan. Kuvamateriaalia, jota olen kuvannut asuntoni ikkunasta, on paljon. Takapihallani oleva korkea koivu sekä puisto ovat kuvattuina eri vuodenaikoina. Se luo kuvan ajan nopeasta etenemisestä ja siitä, että luopumista kaikesta tapahtuu koko ajan.

3 PHONY EXTERNAL SIGNALS

Opinnäytetyöni on kuuden musiikkikappaleen ja kuuden videoinstallaation yhdistelmä. Kappaleissa ja videoissa on yhtenäinen teema. 1970-luvun progressiivisen rockmusiikin hengen mukaisesti kokonaisuutta voi luonnehtia nimellä "konseptialbumi"(Konseptialbumi, 2015). Levyn ajallinen kesto on noin 35 minuuttia, joka oli 1970-luvulla erittäin tyypillinen albumin kesto.

Olen lapsesta lähtien kirjoittanut paljon tarinoita, joten projektin tarinallisen rungon suunnittelu ja kirjoittaminen ei ollut vaikeaa. Kokonaisuus on myös aika abstrakti ja surrealistinen. Tämä mahdollistaa todella laajan liikkumatilaa käsitellä asioita sekä laajan tulkinnan varan. Tarina ei ole kronologinen eikä perustu mihinkään määrättyyn aikakauteen tai maailmaan. Lähes kaikki tapahtuu kertojan pään sisällä, ja teos sisältää runsaasti symboliikkaa, arkkityyppejä ja unimaisia tiloja.

Phony External Signal -kokonaisuus on ihmisen, tässä tapauksessa minun itseni, abstrakti matka erilaisten ulkopuolisten ärsykkeiden saattamana ja vaikuttamana. Teoksen nimen päätin jo projektin alkuvaiheessa. Se sopi hyvin yhteinäistämään kappaleiden teemat. Huomasin, että minuun vaikuttaa hyvin vahvasti kaikki informaatio, jonka luen ja sisäistän. Etenkin negatiiviset uutiset ja itse negatiiviseksi kokemani informaatio aiheuttavat voimakkaita tunteita. Tämän takia osa kuvamateriaalista ja sanoituksista on teoksessa erittäin alleviivattuja.

Toinen puoli teoksessa on sen määrätynlainen irrallisuus. Se ei etene kronologisesti tai edes missään ajassa, vaan tarkoituksenani oli tehdä niin kappaleista kuin videostakin unenomainen, jopa painajaismainen kuvaelma pääsisäisistä asioista ja tapahtumista. Se on eräänlainen tulkinta, joka liikkuu subjektiivisen totuuden (totuus, jonka itse näkee), ulkopuolisten totuuksien (ulkopuolisten tahojen näkemys totuudesta) ja puhtaiden valheiden (asiat, jotka ovat absoluuttisesti epätotta) kaaoksessa. Väliillä nämä kolme asiaa sekoittuvat aiheuttaen psyykkisiä ristiriitoja, jotka taas horjuttavat mielen tasapainoa.

3.1 Äänite (LIITE 4)

Nauhoitus toteutettiin siten, että rummut ja kaksi kitaraa nauhoitettiin elävänä samassa tilassa. Lisäksi demolaulu ja bassokitara nauhoitettiin tarkkaamossa. Näin saatiin mahdollisimman orgaanisen ja elävän kuuloiset pohjanauhoitukset. Tahtilajivaihdosten ja vapaamittaisten improvisoitujen soolon takia metronomiraitaa ei käytetty. Varsinaiset laulut, tarvittavat muut kitaraosuudet, taustalaulut sekä kosketinsoitinosuudet nauhoitettiin Antti Ruotsalaisen toimesta hänen kotonaan.

Vierailevat laulajat kävivät yksitellen äänittämässä "Nevermind the journey, you're already there" -kappaleeseen omat lauluraitansa. Kappaleissa on käytetty mahdollisimman vähän päällekkäisiä äänityksiä "live"-tunnelman sekä orgaanisen soinnin takaamiseksi. Kuuntelimme runsaasti 1970-luvun musiikkia referenssinä levyn soinnille.

3.2 Video (LIITE 3)

Videon raakafilmin olen kuvannut syyskuun 2013 ja syyskuun 2014 välisenä aikana matkapuhelimeni kameralla. Valitsin matkapuhelimeni kameran kuvausvälineeksi siksi, koska se kulkee aina mukana ja lopputulos on dogmamainen, perspektiiviton ja ahdistava. Maisemakuvat ovat maalausmaisia. Tämä luo mielikuvaa irrallisuudesta. Lähikuvissa on enemmän syvyytsvaikutelmaa. Kuvamateriaali on nauhoitettu pääasiassa Kuopiossa, mutta mukana on materiaalia myös Turusta, Helsingistä, Jyväskylästä, Piikkiöstä, Konnevedeltä, Hankasalmeelta ja Pieksämäeltä.

Pyrin videoissa luomaan musiikin ympärille tunnelmaa, joka eroaa niin tavallisesta elokuvasta kuin musiikkivideosta. Videoissa ei ole selkeää yhtenäistä juonta, vaan videomateriaali on enemmän ekspressionistinen, joskaan ei abstrakti. Kaikki kuusi videota ja kuusi musiikkikappaletta kuitenkin luovat hajanaisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Videoissa toistuvat määrätyt kuvalliset teemat useasti: naispatsas lammen rannalla, liike, tehtaan piippu ja äärimmäisyydet. Videoiden värikäsittelyllä pyrin luomaan erilaisia tunnetiloja.

Videoiden käsittelyyn käytin Adobe Premiere Elements -ohjelmaa, Adobe After Effects -ohjelmaa sekä openDCP -ohjelmaa. Opinnäytetyön näyttäminen elokuvateatteri Kuvakukossa varmistui vasta syyskuun alussa 2014, kolmea viikkoa ennen näytöstä. Kuvakukon elokuvateatterin hoitaja Paul Staufenbiel ilmoitti, että parhaan lopputuloksen videoon saavuttaa siten, että konvertoi (Konversio, 2015) filmin ja ääniraidan DCP-formaattiin (Koskinen 2014). DCP-formaattia varten on monia ohjelmia. Itse käytin ilmaisohjelmaa, openDCP:tä. Video konvertoidaan ensin TIFF-sekvenssiksi (videon jokainen kehys muunnetaan yksittäiseksi TIF-kuvaksi), jonka jälkeen videosta ja ääniraidasta tehdään MXF-tiedosto (Material exchange format). Tämän jälkeen molemmat konvertoidaan vielä DCP-formaattiin, joka on kansainvälinen elokuvateatteristandardi. DCP-formaatti vastaa 35mm filmin digitaalimuotoa. Filmin resoluutio on 1920x1080 kuvapistettä ja kehystaajuus 24 kuvaa sekunnissa. DCP-formaatti mahdollistaa myös sen, että filmi on katsottavissa missä tahansa elokuvateatterissa kansainvälisestikin.

4 PÄÄTÄNTÄ

Tämä hanke oli erittäin vaativa ja laaja kokonaisuus, mutta mielestäni todella hyvin onnistunut. Kappaleista tuli yhtyeen soittamina toimivia ja hyviä kokonaisuuksia, jotka saimme myös äänitettävä erittäin onnistuneesti. Olen lisännyt kaikki kuusi kappaletta Soundcloud-palveluun (<http://www.soundcloud.com/machine-of-the-absurd>), jonka kautta olen saanut palautetta kappaleista ihmisiltä ympäri maailman. Palaute on ollut erittäin positiivista ja etenkin äänenlaatua kappaleissa on keuhuttu.

Videon yhdistäminen musiikkiin oli erittäin vaikeaa. Pelkäsin, että lopputulos näyttää keinotekoiselta tai päälleliimatulta. Näin kuitenkin ei ollut, vaan mielestäni video-osuus toimi musiikin kanssa lähes saumattomasti. Itseoppineisuus video-osuudessa näkyy kyllä hieman valmiissakin versiossa, mutta ei häiritsevästi. Jälkeenpäin ajatellen olisin tehnyt muutamia väritasapainollisia muutoksia ja yrittänyt saada kuvattua vielä monipuolisemmin kuvamateriaalia. Musiikkiosuuteen olen täysin tyytyväinen.

Olen erittäin tyytyväinen saavuttamaani lopputulokseen. Mielestäni tämä hanke vahvisti erittäin paljon omaa musiikillista itsetuntoani sekä luottamusta omiin taiteellisiin näkemyksiin ja omiin kykyihini tehdä isoja taiteellisia kokonaisuuksia ja tuoda visioitani esille.

LÄHTEET

JÄRVI, Matti 2002: Suomalaisen progressiivisen rockin tutkimus

[Viitattu 19.1.2015] Saatavissa: <http://opisto.alkio.fi/~majarvi/proge.htm>

KOSKINEN, Mikko 2014: Digital Cinema Package kotikonstein. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Elokuva- ja televisioilmaisu, ääni. Opinnäytetyö. [Viitattu 26.1.2015] Saatavissa:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75984/Koskinen_Mikko.pdf?Sequence=2

WIKIPEDIA, 2014: Konseptialbumi

[Viitattu 26.1.2015] Saatavissa: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Konseptialbumi>

WIKIPEDIA, 2015: Konversio

[Viitattu 2.2.2015] Saatavissa: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Konversio>

WIKIPEDIA, 2015: MIDI

[Viitattu 28.1.2015] Saatavissa: <http://fi.wikipedia.org/wiki/MIDI>

WIKIPEDIA, 2015: Stop motion

[Viitattu 19.1.2015] Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_motion

LIITE 1: VOIDHEAD (AND SPARKLY WATERS) –NUOTTI

LIITE 2: FOILHAIR EXTRAVAGANZA –NUOTTI

LIITE 3: SOLITAIRE -VIDEO

LIITE 4: ÄÄNITE

LIITE 5: KONSERTTIJULISTE

Voidhead (and sparkly waters)

M.Soramäki

♩=152

Measures 1-5. Treble clef with key signature of three sharps (F#, C#, G#). Chords: E, B \flat , A, F \sharp m, B, D, B, E, G \sharp m, G, D \sharp . Bass clef accompaniment with triplets.

Measures 6-10. Treble clef with key signature of three sharps. Chords: F \sharp , Dm, C \sharp m, B/D \sharp , G, A, E. Bass clef accompaniment with a "break" section.

Measures 11-15. Treble clef with key signature of three sharps. Bass clef accompaniment.

Measures 16-20. Treble clef with key signature of three sharps. Chords: E, E, E, E. Bass clef accompaniment with a 3/4 time signature change.

Measures 21-25. Treble clef with key signature of three sharps. Chords: B, A, C \sharp m, E, F \sharp m, A, F, B, E, B(sus4), E. Bass clef accompaniment with a 2/4 time signature change.

2

27

E

1. 2.

32

F# Dm C#m B E B A G B(sus4)

38

In your dreams the kett-le will boil Lit - le frogs are lea-ping a - bout
 Eye - balls fail to see the real mess We are all so hap-py in here
 E G D E E G D D#

43

1. 2.

E B A

3 3

47

A D

La-la-la-la bull-shit hits the fan! This here's la-la-la-la-lah brain freeze twist! Gre - en pas
Sea - li -

B A C#m E F#m A F B E B(sus4)

53

F# B G E Bb

- tures o - pe - ning be - hind you Sa - mu - rais and
- ons_ yaw - ning with the king fool

E G

57

ti - ny le - gos Spark - ly wa - ters to - xic waste what?

D E E G D E B E B E

♩=117

Foilhair Extravaganza

M. Soramäki

Intro

D/E

5 Em⁹add¹³

Bm/E

9

D/E

Em⁹add¹³

13

Bm/E

17 F^{#5}add⁹A⁵add⁹ F^{#5}add⁹Bsus⁴ B

22 F^{#5}add⁹A⁵add⁹Bsus⁴ B

2

26

Gm Am B^b F B^b C Gm Am B^b

no drs.

31

F B^b C Gm Am B^b C Gm

35

F^{#5}add⁹ A⁵add⁹ F^{#5}add⁹

drs in

39

A1

Hi - - - de a - way
The - - - re it is_

Bsus⁴ B Gm Am B^b F B^b C

43

I need my dai - ly me - di - cine
gon - na run a - way 'til feet will bleed

Gm Am B^b F B^b C

46

Bm A C

Cho

49

G Em F/A A B^b F C G

Do - n't let it find me I'm not rea - dy to face the truth _____ Where_
Sky _____'s full of sau - cers grey skins wal - king a - cross the streets _____

58

Em F/A A B^b F C B^b F/C

_____ does it lead us when the only one I trust be - trays? _____

4

A2

66 E^b/B^b G C

We are slaves of the
They can read eve-ry

Gm Am B^b F B^b C

70 Bm

te - le pa - thic beings from Mars
sec - ret that you try to hide

Gm Am B^b F B^b C

Cho2

74 A C G Em F/A A B^b F

I just found out that I have a ti - ny scar in my
Please be - lieve me I am tel ling the truth to

Cho3

82 C G Em

neck you No don't

bass simile rhythm

87 F/A A B^b

put me a - way I have no chance a -

90 F C

gainst them there

Interlude

93 G Em F/A A B^b F C G

102 Em/G F/G A/G B^b/G F/G

107 C **Cho4** G Em F/A A

This can't be real no I still
I don't re-member who was the

6

113 B^b F C B^b F/C

hear them in - side my head
last one who won the Sur - vi - vor

119 **A3**

Good he's fi - nal - ly a - sleep too much

Gm Am B^b F B^b C

122

te - le - vi - sion makes him mad

Gm Am B^b F B^b C

Aah

Em

126 **B5** G F/A

...

129

A B^b F

132

C D/E

136

Em⁹add¹³ Bm/E

Outro

140

$\text{♩} = 95$

1. 2.

Em⁹

rit.

146

$F\#m^9$ Em^9

151

$F\#m^9$ Em^9

154

$F\#m^9$

157

Em^9

160

$F\#m^9$

163

166

G F Δ 7 D \sharp m(add¹¹) G F Δ 7 Aadd⁹ G F Δ 7 D \sharp m(add¹¹) G F Δ 7 Aadd⁹

Solo

171

F \sharp m⁹

175

Ending

178 G F Δ 7 D \sharp m(add¹¹) G F Δ 7 Aadd⁹ G F Δ 7 D \sharp m(add¹¹) G F Δ 7 Aadd⁹

fine

Solitaire –video:

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

Phony External Signals –äänite

machine of the absurd presents

Phony External Signals

film and music by Marko Soramäki

24.9.2014 klo 16:30

Elokuvateatteri

Kuvakukko

Vuorikatu 27

70100 KUOPIO