

HUMANISTINEN
AMMATTIKORKEAKOULU

OPINNÄYTETYÖ

**Taiteilijatuottaja innovaatioprosessin kapteenina
monitaiteellisessa produktiossa**

Case study "Nivelet"

Pentti Luomakangas

www.humak.fi

**HUMANISTINEN
AMMATTIKORKEAKOULU**

OPINNÄYTETYÖ

Kulttuurituottaja (240 op)

Huhtikuu / 2015

www.humak.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Koulutusohjelman nimi

TIIVISTELMÄ

Työn tekijä Pentti Luomakangas	Sivumäärä 30 ja 0 liitesivua
Työn nimi Taiteilijatuottaja innovaatioprosessin kapteenina monitaiteellisessa produktiossa	
Ohjaava(t) opettaja(t) Arto Lindholm	
Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja	
Tiivistelmä <p>Opinäytetyössäni on otettu tarkastelun alle tuottamani tieteen ja taiteen yhdistävä monitaideproduktio "Nivelet". Tässä selvitetään kuinka produktio luotsataan alkuideasta kohti valmista esitystä, jota voi tarjota taide-, sirkus- ja musiikkialan festivaaleille sekä tapahtumiin. Opinäytetyö pätee muihinkin vastaaviin produktioihin soveltavana selvityksenä mitä kaikkea täytyy matkan varrella huomioida.</p> <p>Prosessi on monivuotinen ja sisältää monia vaiheita, jotka kaikki vaativat erityishuomiota. Koska produktiossa on uuden innovaation soveltamista performatiivisiin taiteisiin ja sisältää eri alojen ammattilaistekijöitä, on haastavuus- ja keskittymisaste tavallista korkeampaa.</p> <p>Mukaan on liitetty kuvaus produktiosta, sen synnystä, tekijöistä ja innovaatiosta sekä innovaation juurista. Samoin selvitetään rahoitus, käytännön menetelmät, swot-analyysi, markkinointisuunnitelma sekä verkostoituminen alan toimijoihin.</p>	
Asiasanat etsi 3-7 asiasanaa osoitteesta http://onki.fi/fi/browser/overview/ysa	

HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Name of the Degree Programme

ABSTRACT

Author	Number of Pages
Title	
Supervisor(s)	
Subscriber and/or Mentor	
Abstract	
Keywords	

SISÄLLYS

1 NIVELET	6
1.1 Miksi	8
1.2 Ketkä	9
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet	12
2 EXOGENIC SKELETON ARM & NINJAKEPPI	14
3 TUOTTAJATAITEILIJA INNOVAATIOPROSESSIN TOTEUTTAJANA	15
4 RAHOITUS	17
4.1 Kone Säätiö	17
4.2 Taiteen Edistämiskeskus - monitaide	18
4.3 Samuel Huber Säätiö (vielä varmistumatta)	18
4.4 Suomen Kulttuurirahasto	19
4.5 Tulevat rahoitukset	19
5 KÄYTÄNNÖT	19
5.1 Aikataulutus	19
5.2 Tarpeisto ja puvustus	20
3.3 Logistiikka ja majoitus	20
3.4 Harjoitustila	20
3.5 Tekniikka	21
6 SWOT-ANALYYSI	22
4.1 Vahvuudet	22
4.2 Heikkoudet	22
4.3 Uhat	23
4.4 Mahdollisuudet	23
7 MARKKINOINTISUUNNITELMA	24
7.1 Markkinointi-ilmeen suunnittelu	24
7.2 Promomateriaalin suunnittelu ja valmistaminen	24
7.3 Yhteistyökumppanit markkinoinnissa	25
7.4 Vibrato Sax endorsement deal	25
8 VERKOSTOITUMINEN	26
8.1 Sirkuksen Tiedotuskeskus	26
8.2 Cirko - Uuden sirkuksen Keskus	26
8.3 Agit Cirk	26
8.4 Texicalli	27
8.5 Anna-Maija Music Company	27
9 LOPPUAATOKSET	28
10 LÄHTEET	30

1 NIVELET

"Nivelet" produktio on lähtenyt alulle tuottajamuusikko Pentti Luomakankaan kiinnostuksesta yhdistää musiikkiensembledoimintaan eri performatiivisia taiteenlajeja. Opinnäytetyössä keskitytään Till Bovermannin sovellusta innovaatiosta monitaiteellisen tuotannon prosesseihin alkuideasta esituotannon kautta valmiiseen tuotteeseen eli produktioon "Nivelet", huomioitaviin käytännön asioihin ja eritoten tiedettä ja taidetta yhdistävän tuotannon kehittämiseen, jotta teoksella jo valmistuessaan olisi hyvät edellytykset olla varteenotettava esitys innovatiivisuudellaan kansallisilla sekä kansainvälisillä sirkus-, musiikki- sekä taidetapahtumissa ja festivaaleilla ja ensi-illan koittaessa olisi esityskalenterissa jo merkintöjä tulevaisuuteen.

Koska taustallani on kokemusta luoda produktioita, joissa eri performatiivisia elementtejä on yhdistetty musiikillisiin akteihin, ei kynnys suuntautua hankkeeseen vakavasti ollut suuri. Intuitio, oma innostuminen, visio, haaste jonkin uuden luomisesta sekä usko hienoon esitykseen ratkaisivat hankkeeseen ryhtymisen puolestaan. Viehtymys utopioihin ja ennenkaikkea niiden muuttamiseen todellisuudeksi kiehtovat ja vetävät puoleensa. Tiedossa oli aavistuksena vaatimukset, haasteet, riskit, problematiikka, mutta myös erinomaisen ja uniikin idean, edellisten onnistuneiden produktioiden tuoman itseluottamuksen sekä tämän produktion onnistumisen tuomat visiot ainutlaatuisesta esityksestä, mielenkiintoisista työtilaisuuksista ja täten taloudellisista tuloista työryhmässä vaikuttaville freelancertekijöille.

Opinnäytetyö on Nivelet-produktiolle selkeä suunnitelma, taktiikka, strategia sekä kartta, jota pitkin edetään kuitenkin nykyhetken tilaisuudet ja muuttuvat tilanteet sekä olosuhteet huomioiden.

Opinnäytetyöni konkreettiset tavoitteet on kartoittaa Nivelet-produktion mahdollisuudet, riskit sekä potentiaali niin että produktio etenisi suotuisien tuulien kuljettamana eteenpäin valmiiksi esitykseksi - tuotteeksi. Verkostoitumalla, luomalla laaja yhteistyöverkosto jo aikaisessa vaiheessa ja laatimalla selkeä markkinointisuunnitelma edesauttaa produktion onnistumista itsemme työllistäjänä.

Produktioiden luotsaaminen menestyneiksi on haastavaa, pitkäjänteistä sekä sisältää monia riskejä sekä karikkoja. Työryhmän sosiaalisiin suhteisiin saattaa tulla säröjä,

selkeä päämäärä katoaa, tuotanto on leväperäistä ja välinpitämätöntä, työ kasaantuu harvojen harteille ja seuraa uupumusta sekä motivaation kadottamista, rahoitus pettää eikä varasuunnitelmia ole, yhteistyökumppanit vetäytyvät tai lopettavat.

Mikäli tällaisia piirteitä alkaa ilmetä niin vaaran merkit ovat ilmassa. Siksi on tärkeää, että työryhmän jäsenet tietävät mitä tehdään, kenen kanssa tehdään, miksi tehdään ja mitkä ovat tavoitteet. Nämä kannattaa laatia yhteisesti, jotta jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Tähän produktioon antoi alkusykäyksen tohtori Till Bovermannin (Berlin University) kanssa käyty keskustelu kevättalvella 2014, jossa Till demonstroi uudenlaisia tapoja tuottaa ääntä. Yhtenä metodina oli Berliinin Yliopiston 3Dmin äänitutkimustiimin jäsen *Dominik Hildebrand Marques Lopes`in* (www.3dmin.org/team) etusormeen kehitetty tekonivel, joka oskillaattoriin sekä äänenmuokkausprosessoreihin kytkettynä loi sormen liikkeen mukaan elektronista ääntä.

3DMIN (Berlin)

In the project »Design, Development and Dissemination of New Musical Instruments«, an interdisciplinary team of researchers and artists work on questions regarding the multitude of aspects of historical and contemporary electronic musical instruments. In close collaboration with international artists and in hands-on courses for students of the associated universities, prototypes of new musical instruments are developed. The emerging designs are evaluated regarding their versatility and expressiveness in artistic practice.

Metodin on alunperin kehittänyt Michel Waisvisz (NL).

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Waisvisz

<https://www.youtube.com/watch?v=SlfumZa2TKY>

Ajatus kehittää "tekoniveliä" raajoihin ja teettää ääntä koreografioidulla liikkeellä performatiivisessa esityksessä inspiroi niin voimakkaasti, että tuollaisen esityksen valmistaminen tuntui houkuttelevalla. Tämän metodin yhdistäminen sirkukseen, liveyhtyeen soittoon, visuaalisuuteen, koreografiaan sekä happeningiin tuntui tuoreelle ja erinomaiselle idealle.

Tähän mennessä Nivelet on pisimmälle viety kehitys kohti laajamuotoista, tuotettua ja strukturoitua performatiivista esitystä kyseisestä metodista maailmassa.

1.1 Miksi

Tähtäimessä on luoda taiteellisesti mahdollisimman korkeatasoinen sekä uniikki esitys tieteen ja taiteen kohtaamisesta, josta tekijät voivat tuntea ammattituntia. Korkeatasoinen laatu, ainutlaatuisuus, rohkea persoonallisuus ja massaviihteen välttäminen takaavat hyvät mahdollisuudet esityksen myymiseen kansallisiin sekä kansainvälisiin sirkus/taide/musiikkifestivaaleille. Tämä olisi freelancereista koostuvalle taiteilijajoukolle yksi tärkeä tapa omaan toimeentuloonsa.

Kehitysvaiheen tuottajalle tämä asettaa suuret vaatimukset, sillä yksinään toimimiselle ei resurssit tällaiseen riitä vaan tarvitaan yhteistyötä verkostojen kanssa jotka kykenevät auttamaan eteenpäin. Produktiolle täytyy siis luoda ja rakentaa oma verkostonsa, jonka varassa esitystä viedään eteenpäin.

"Niveleissä" oleva innovatiivinen metodi yhdistää elektronista, koreografoidun liikkeen kautta muodostettua ääntä ei performatiivisessa taiteessa ole juurikaan käytetty, joten alkukipinä on myös tietynlaisessa pioneerimentaliteetissa, uteliaisuudessa. Halussa luoda jotakin uutta, jota muut tekijät voivat myöhemmin jatkojalostaa omilla tavoillaan eteenpäin ja laajentaa rikastuttavasti performatiivisten taiteiden kenttää.

KUVA 1: Linda Fredriksson testaa demoversio no 1 exogenic skeleton arm`ia harjoituksissa Teatteri Unionissa maaliskuussa 2015. Testiissä on sen liikkuvuus, luotettavuus, mukavuus sekä kestävyys. Tutkinnan alla on kuinka käsivartta voi liikuttaa tuottaen "exoääntä" samalla kun soittaa saksofonia tai on fyysisessä liikkeessä butotanssin menetelmiä hyödyntäen. Tässä vaiheessa ei elektroniikkaa ole vielä liitetty toimintakuntoiseksi.

Motiivina on tutkia mahdollisuudet kuinka "exoääntä" voitaisiin performatiivisessa taiteessa integroituna musiikkiin sekä fyysiseen liikkeeseen käyttää. Olen nimennyt oskillaattoreihin sekä äänenmuokkausprosessoreihin kytketyistä tekonivelistä syn-

tyvät äänet tässä produktiossa "exoääniksi" (*sound produced by exogenic skeleton arm - exosound*).

Alussa oli ideana tehdä heti mahtipontinen ja suurimuotoinen performatiivinen katu-performance "marching band"-tyyliin, jossa olisi useita muusikoita sekä useita sirkustaiteilijoita. Alkukeskustelut toivat kuitenkin järjenvälön mukanaan, joten päädyimme kuitenkin aloittamaan pienellä ydinporukalla ja myöhemmin konseptin selkiytyttyä produktiota olisi helpompi laajentaa.

1.2 Ketkä

Produktioon valikoitui ammattimaisia tekijöitä, jotka olivat osittain ennestään tuttuja, tehneet keskenään yhteistyötä tai olivat suositeltuja luotettavilta tahoilta. Tärkeää oli, että edellisissä yhteistyöproduktioissa oli ollut tekijöiden kesken hyvä henki ja yhteistoimiminen oli tapahtunut positiivisessa, iloisessa ja huumorinsävyttämässä hengessä. Samoin spontaani kiinnostus ja innostuminen uuden kokeiluun oli tärkeää. Yhteistyö on toiminutkin inspiroituneessa, kunnioittavassa, uskaliaasti kokeilevassa, rakentavassa ja keskusteleavassa ilmapiirissä. Toimin produktion johtajana, mutta luova prosessi tapahtuu kollektiivisesti ja intuitiivisesti kuitenkin niin, että jokainen vastaa viime kädessä omasta vastuualueestaan. Tuottajana ohjaan, koordinoin ja valvon prosessin etenemistä ja tarpeen ilmetessä ratkon ongelmakohtia ja järjestän prosessin vaatimia asioita kuntoon.

Bare Bone Business Osuuskunta / Pentti Luomakangas

Bare Bone Business Osuuskunta on 22-Pistepirkko yhtyeen ympärille kasattu luovien alojen ammattilaisten yhteisö. Toimiminen osuuskunnassa mahdollistaa tekijöiden välistä synergiaa ja synnyttää uudenlaisia yhteistyöproduktioita laajemmalla taiteellisella sekä kulttuurillisella rintamalla kuin mihin aiemmin jäsenet ovat yltäneet. Osuuskunnassa on elokuvakäsikirjoittaja, muusikoita, säveltäjiä, tuottajia sekä web- ja merchandisemyynnin osaajia. Jäseniä on kahdeksan.

Tohtori Till Bovermann työskentelee Berliinin Yliopistossa johtamassaan TAI-Studiotiimissä, joka tutkii uusia tapoja tieteen keinoin luoda elektronisesti ääntä. Till opettaa myös periodiluonteisesti Aalto Yliopiston Media Labissa. Till vastaa elektroniikasta, sen kehitystyöstä, tarpeiston valmistamisesta sekä äänen muokkaamisesta liveä esityksen vaatimusten mukaan lavalla "Mad Scientist" roolissa.

TAI-studio.org is an environment for scientific and artistic research on tangible and auditory interfaces. Positioned between digital media and interventions in and with the physical realm, it invites artists and researchers to creatively work on TAI-related ideas, thus sharing their knowledge and competences around that theme. Currently, the studio's project focus embraces the fields of sound, instrument making, nature, electronics, life coding and textile.

KUVA 2: Till Bovermann ja jonglööri Sakari Männistölle suunniteltu demoasu versio no 1 jonglöörausta varten. Valmistajana Tauko Design (Kaisa Rissanen ja Mila Moisisio)

Peloton - erikoistilanteiden spesiaalijoukkue www.peloton.cc

"Nivelet" produktion päättyi performatiivisten taiteenlajien kanssa vuodesta 2004 yhteistyötä tehnyt musiikillinen yhtye Peloton. Yhtye on tehnyt aiemmin mm kaksi suuren luokan sirkusproduktiota sekä freejazzbaletin, joten luontevaa oli lähteä kehittämään produktiota sirkuksen avulla. Taustalla on yhteistyötä nykytanssijoiden kanssa, marssiorkesterikokemusta, rohkeutta kokeiluihin sekä improvisaatioon. Muusikoiksi ja säveltäjiksi päätyivät Otto Eskelinen, Linda Fredriksson, Pentti Luomakangas sekä rytmिताiteilija Samuli "Teho" Majamäki. Kolme ensin mainittua ovat myös

saksofonisteja. Varsinaiset jäsenet Tapani Varis ja Hannu Risku olivat estyneitä muiden päällekkäisten teatteriproduktioiden vuoksi.

KUVA 3: Peloton Ensemble 2015 (Otto Eskelinen, Pentti Luomakangas, Teho Majamäki, Linda Fredriksson) ja ensimmäinen katuperformance livekokeilu, jossa testasimme fyysisiä liikkeitä butoa imitoiden osana dodekafonista teosta "Love serenade for the intellectual brain". Tässä vaiheessa ei exokäsiä ollut vielä käytettävissä, mutta olimme jo mielikuvissa integroineet äännet osaksi teosta ja äänimaisemaa. Ruoholahti maaliskuu 2015.

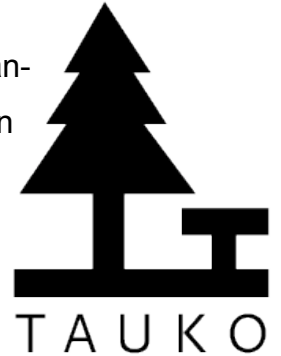
Jonglööri Sakari Männistö

www.agitcirk.com

Sakari on jonglööri/sirkustaiteilija ja sirkusryhmä Agit-Cirkin perustajajäsen. Hän on opiskellut sirkusta Turun Taideakatemian sirkuslinjalla vuosina 2002-2006. Sakari on työssään keskittynyt oman tyylin etsimiseen ja sirkuksen vaihtoehtoiseen esittämiseen. Hän on esiintynyt teoksillaan festivaaleilla ja tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla.

Tauko Design on Mila Moision sekä Kaisa Rissasen Helsingin Katajanokassa toimiva yhteinen vaateyritys. Heillä on taustallaan useiden eri sirkus- sekä tanssiesitysten puvustaminen. Samoin heillä on kokemusta Till Bovermannin kanssa työskentelemisestä ja puvustusten luomisesta kun on tarvittu tekstiilien erikoisosaamista sekä -kehittämistä.

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet

Onnistuakseen täytyy Nivelet produktion tuotannon toimia selkeästi, päämäärätietoisesti, laajasti ja tehokkaasti, jotta tavoitteissa onnistuttaisiin. Tavoitteena on luoda omaperäinen, korkeatasoinen sekä innovatiivinen esitys, tuote, jota myydään eteenpäin. Tämä opinnäytetyö on konkreettinen työsuunnitelma, taktiikka, strategia sekä muistikartta, jossa teoksen potentiaali, käytännön vaiheet sekä riskit on kartoitettu.

Yhteistyöverkoston luominen jo aikaisessa vaiheessa antaa yhteistyökumppaneille aikaa valmistautua esityksen markkinoimiseen, sillä päätökset esitysten ottamisesta eri festivaalien ohjelmistoon tehdään pitkälti etukäteen. Alustava markkinointisuunnitelma onkin siksi laadittu jo nyt vaikka ensi-esitys on vasta yli vuoden päästä. Tuolloin Nivelet on valmis tuote myytäväksi eri taide-, musiikki- sekä sirkusfestivaaleille sekä tapahtumiin.

Tavoitteenani "Nivelet" produktiolla on myös luoda uudenlainen performatiivinen esitystyyli musiikin sekä tanssin/fyysisen liikkeen välille. Jo kauan muusikot ovat vain soittaneet ja tanssijat tanssineet tai fyysiset esiintyjät liikkuneet. Tässä esityksessä

rikotaan nuo rajat ja eri elementit yhdistyvät uudenlaiseksi tyyliksi, jota vaikka alustavasti "exoiluksi" kutsuttakoon.

Tämä uusi metodi avaa väylän lähteä kehittämään erilaisia konsepteja, jossa *exoilu* voidaan käyttää: tanssiryhmät, tanssijat, muusikot, fyysiset sävellykset. Exoilu voi jopa soveltaa muuallekin kuin performatiivisiin taiteisiin vaikkapa ihmisten ohjaukseen massatilaisuuksissa. Tulee kenties aika, jolloin muusikot eivät enää istu tuoleillaan nuottejaan seuraten vaan ovatkin fyysisesti luomassa orgaanista äänimaisemaa tai sävellystä milloin minkäkin idean tai ajatuksen pohjalta ja exoääni on muodostunut normiksi performatiivisissa esityksissä.

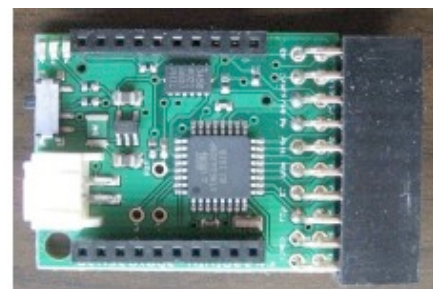
"Nivelet" on kehittälyvaiheessa, mutta ensimmäinen työskentelyperiodi maaliskuussa 2015 antoi positiivisen vision, että tässä on varteenotettava metodi kuinka ottaa performatiivisessa taiteessa askel eteenpäin kohti uutta mihin muut eivät ole vielä menneet, mutta monet tulevat varmasti seuraamaan perässä.

2 EXOGENIC SKELETON ARM & NINJA STICK

TAI-Studio kokeilu, jossa sormeen oli liitetty ääntä tuottava tekonivel elektroniikan suomien mahdollisuuksien mukaan on tässä laajennettu koskemaan käsivartta. Kaavio (kuva 4) osoittaa toimintaperiaatteen detaljeihin sukeltamatta. Ylempi kuva kertoo toimintametodin koskien käsivarteen liitettävää tekoniveltä ja alempi kuva sirkustaiteilijalla olevaa ninjakeppiä, josta saadaan fyysisin ja visuaalisin liikkein muokattua koreografioitua ääntä esitykseen.

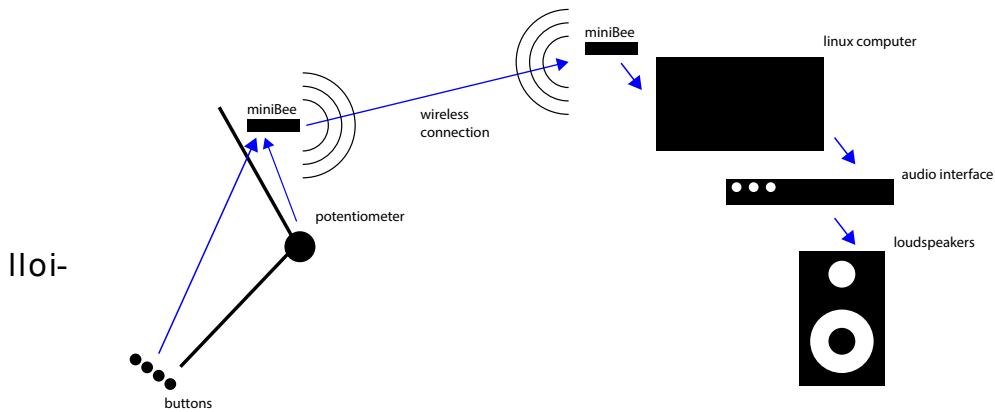
2.1 EXOSKELETAL ARM STRUCTURE

- + *sensing of 1 degree-of-freedom (1-DOF) movement (possibly extended to 2-DOF)*
- + *31+ measuring the degree of the elbow-joint*
- + *three to four buttons attached to the hand to switch between instrument modes in the palm of the arm where the exo-skeleton is attached to*
- + *central processing units are miniBee systems (<https://docs.sensestage.eu/>)*

- + For every musician there will be one system
- + For the juggler, there will be one system
- + they all send to the same computer that does the sound rendering.

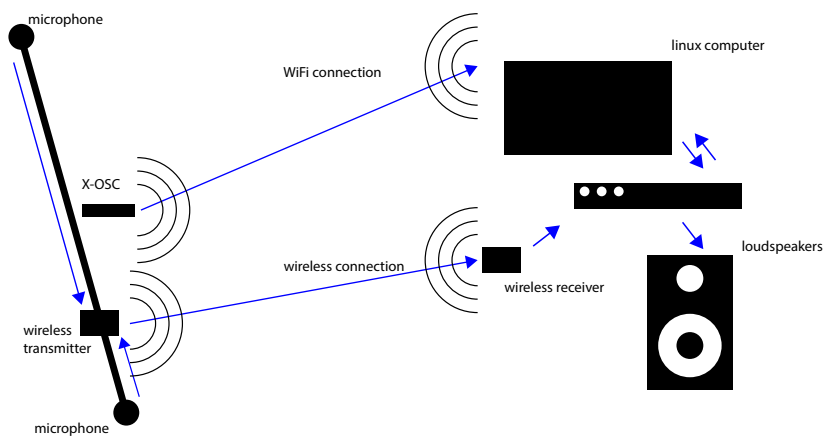
Käsivarteen on kytketty tekoniivel. Nivelessä on oskillaattori, joka tunnistaa liikkeen.

Iloi-

tiin.

K ä m m e-
nessä on 3-4
nappia, joilla
ääntä voi-
daan kontro-
da. MiniBee
systeemejä
käytetään
prosessoin-

KUVA 4: Exogenic skeleton arm sekä ninjakepin toimintaperiaatteet.

2.2 NINJAKEPPI

Tässä on toimintaperiaatteena, että ninjakeppiä liikuteltaessa, keppien molemmissa päissä olevat mikrofonit nappaavat ilman liikkeen äänen (suhinan), jotka muokataan soiviksi ääniksi.

- + *cental processing unit is an X-OSC (<http://www.x-io.co.uk/products/x-osc/>)*
- + *continuous sensing of 9-DOF acceleration data via X-OSC*
- + *two microphones at each end of the stick capture wind-sounds.*
- + *all send wirelessly to the computer where sound rendering happens.*

3 TUOTTAJATAITEILIJAINNOVAATIOPROSESSIN TOTEUTTAJANA

Olen ottanut vastuulleni taiteilijana sekä tuottajana innovaation soveltamisen performatiiviseen taiteeseen. Perustuottamisprosessiin kuuluvat rutiinit eli käytännön tehtävät: työryhmän perustaminen, työsuunnitelman laatiminen, aikataulutus, rahoitus, kommunikointi kaikkien osapuolten kanssa, palaverien järjestäminen, verkostoituminen, markkinoinnin suunnittelu, produktion luotsaaminen valmiiksi tuotteeksi sekä tämän lisäksi taiteellinen visiointi, ideointi sekä säveltäminen yhdessä työryhmän kanssa.

Taiteilijatuottajana ja idean isänä vastaan eri elementtien (sirkus, elektroniikka, ääni, puvustus, visuaalisuus...) koordinoimisesta työryhmän jäsenten kanssa paras mahdollinen taiteellinen lopputulos koko ajan mielessä. Alussa on voimakas, vahva tunnelmainen visio ja tuota visiota ryhdytään muuttamaan konkreettiseksi. Prosessissa täytyy uskaltaa kokeilla, epäonnistua, kompuroida, haastaa itseään sekä muita ja lopulta löytää ne parhaalta tuntuvat elementit, joista esitys lopulta rakennetaan. Tunnus on tärkeä, sillä ilman sitä ei vastaanottajakaan voi kokea tunnetta. Tämä kaikki onnistuu luottamuksellisessa, rohkeassa, avoimessa ja leikkisässä työryhmässä.

Nivelissä on alkuajatuksena luoda uudenlainen elektroninen marching band, katuperformance, teatteritapahtuma, konsertti rikastuttamaan performatiivisten taiteiden kenttää ja inspiroimaan ihmisiä arjessa. Tietyllä tavalla lopputulosta voi ajatella ener-

merkitystä. Ainakin itse olen kokenut niin voimakkaita sekä inspiroivia esityksiä, jotka ovat antaneet itselleni sähköisiä ja järjestyttäviä impulsseja sekä suunnatonta elinvoimaa ja jotka ovat muuttaneet minua, elämänpolkuani sekä maailmankäsitystäni. Toivon mukaan vastaanottajat saavat sisäänsä jotakin uutta, joka taas synnyttää jotakin uutta. Ajatuksen, hengen ja energian kiertokulkua siis

Ohessa marching band tai performatiivisia elementtejä sisältäviä orkestereita, joissa olen vaikuttanut ja joiden kokemusten varaan rakennan Nivelet -produktion etenemisen. Kokemuksiin liittyy onnistumiset, epäonnistumiset, konfliktit, hyväksi koetut metodit ja havaitut riskit ja virheet, joita kannattaa välttää.

3.1 American School Marching Band (Tegucigalpa, Honduras) 1980-1982

Tyypillinen amerikkalaisen koulun puhallin- ja marssiorkesteri, jossa aloitin musiikillisen urani trumpettina. Cheerleaderien sekä ison rumpuosaston vahvistamana orkesteri esiintyi Tegucigalpan kaduilla isoissa itsenäisyyspäivän tapahtumissa ja kulkueissa. Katukulttuurin, visuaalisuuden, performatiivisuuden sekä fyysisen liikkeen käyttö esityksissä näytti voimansa ja antoi alkuperäisyyden moneen produktion.

3.2 Bad Ass Brass Band 2006-2011

14-henkinen, anarkistinen marssiorkesteri Bad Ass Brass Band perustettiin performatiiviseksi katuorkesteriksi, joka teki asiat toisella tavalla kuin torviorkesterit yleensä toimivat. BABB kehittyikin halutuksi ja erinomaiseksi liveryhmäksi esiintyen mielenosoituksissa, klubeilla, kaduilla, festivaaleilla, hautajaisissa, mm Helsingin Juhlaviikoilla ja Taiteiden Yön päätapahtumassa 2009 yhdessä Les Plasticiens Volants kanssa. Olin perustajajäsen, visionääri, muusikko, säveltäjä ja manageroin ryhmää kunnes koin burn outin ja hukattuani motivaationi taiteellisen funktion kadottua pois alkuperäisestä tarkoituksestaan.

KUVA 5: Bad Ass Brass Band, Ismo Alanko, Asa, Pasilan Tsaari sekä saamelaisräppäri Amoc ensimmäisellä järjestetyllä Staalon Kaato Pohjois-Lapin kiertueella. Kaunispää 2010.

3.3 Peloton 2004-

Peloton perustettiin 2004 alunperin punkjazz orkesteriksi. Jo alkutaipaleella tuntosarvet olivat kuitenkin hereillä muihin performatiivisiin alueisiin ja vuonna 2006 orkesteri toteuttikin jo freejazzbaletin Taidehallissa yhdessä nykytanssijoista koostuvan improvisoivan RIO Real Time Orchestran kanssa. Tällainen toiminta tuntuikin luontevalla ja orkesteri on jatkanut samalla linjalla. Musiikkialue on varsin laaja ja orkesterin annissa yhdistyy jazz, traditio, avantgarde, kokeilevuus. Olen yhtyeen ainut jäljellä oleva perustajajäsen. Orkesterilla onkin ollut useita palkattuja työperiodeja sirkuksessa (mm HurjaRuuthin talvisirkus Nenä 2011 ja Talvisirkus Uni 2014, jolloin tehtiin myös HurjaRuuthin kaikkien aikojen yleisöennätys yli 30000 katsojaa) tai tanssin kentällä. Päätös tehdä asiat eri tavalla kuin jazzorkesterit yleensä tekevät on osoittautunut hyväksi.

4 RAHOITUS

Ilman rahoitusta ei korkeatasoisia ammattilaisia saa mukaan pitkäkestoiseen produktion. Ammattimaisuus on laadun ja onnistumisen tae. Kun alustava työsuunnitelma oli valmistunut ja työryhmän selkiintynyt, kartoitin mahdollisesti suotuisat tukijat teokselle yhdessä Sakari Männistön kanssa. Rahoitushankintakierros tehtiin alkusyksyllä 2014 ja kohteiksi valikoitui Kone Säätiö, Taike (monitaide) sekä Suomen

Kulttuurirahasto. Tässä tapauksessa rahoitushankintakierros onnistui varsin hyvin selkeän työsuunnitelman, uutta luovan sisällön sekä korkeatasoisen artistikaartin vuoksi ja prosessi saatettiin saattaa alulle. Kokonaisbudjetiksi arvioitiin 56000 €. Tästä saatiin kasaan 29400 € ja tämä todettiin riittäväksi työperiodia huomattavasti lyhentämällä, jotta demoesitys saataisiin aikaiseksi.

4.1 Kone Säätiö

Kone Säätiö myönsi 24150 € (haettiin 25000 €), joka takasi 1.5 kuukauden työskentelyapurahan viidelle tekijälle ja yhden kuukauden työskentelyapurahan kolmelle. Pitdemmät apurahat ovat heille, jotka kulussien takana tekevät laajempaa kehitystyötä (puvustus, elektroniikka/tarpeisto, tuotanto, sirkusaktien harjoittelu) ja lyhyemmät muusikoille joiden anti syntyy pitkälti kollektiivisen työskentelyn tuloksena harjoituksissa.

Kone Säätiön kriteerinä oli tieteen ja taiteen uusien tapojen tutkimisessa ja kehittämässä. Osuimme produktiollamme täydellisesti tähän saumaan.

Kone Säätiö saa kaiken kunnioituksen tukemisesta, sillä hakemuksessa oli myös huomioitu mahdollisuus fiaskoon tai totaaliseen katastrofiin jos yrityksemme ei onnistuisikaan. Huomioitavaa on että tuki on suunnattu demon valmistamiseen eikä edellytä valmista esitystä. Lopputulokseen vaaditaan siis kehitys- ja tutkimustyö kuinka exoääni valmistetaan, toteutetaan ja sovelletaan osana taide-esitystä.

4.2 Taiteen Edistämiskeskus - monitaide

Taiteen Edistämiskeskus myönsi 5000 € (haettiin 10000 €). Tämä tuki suuntautuu matkoihin, rekvisiittaan, puvustukseen, majoittumisiin, tarpeistoon. Yksi jäsen asuu Rovaniemellä ja yksi toimii Berliinistä käsin joten yhden harjoitusperiodin kulut ovat itsessään jo suuria. Tämä 5000 € ei ole riittävä vaan joudumme priorisoimaan menoja ainoastaan välttämättömyyksiin.

4.3 Samuel Huber Säätiö (vielä varmistumatta)

Samuel Huber Säätiön tuki 2500 € oli alunperin myönnetty Bare Bone Business Osuuskunnan toiseen produktion, mutta tuon produktion peruunnuttua olen hakenut sen kohdistamista "Nivelet" produktion. Alkuperäinen suunnitelma oli luoda esityksestä "marching band"-tyylinen kaupunkiperformance, mutta elektroniikan tuoman haasteellisuuden vuoksi päätimme tehdä ensin näyttämöversion. Tuo tuki kohdistuisi demoesityksen valosuunnittelijan, äänisuunnittelijan sekä ohjaajan (jokin seuraavista - Minna Vainikainen, Thom Monckton (NZL), Sanna Silvennoinen, Jenni Kallo) palkkioon. Samoin osa tuesta kohdistettaisiin butotanssiopettajan palkkioon. Työskentelyprosessissa havaitsimme, että esitys vaatii muusikoilta koreografioitua fyysistä liikettä. Koska muusikoilla ei ole kokemusta tanssista tai fyysisestä teatterista, totesimme että alkeellinen buton hallitseminen olisi keino saavuttaa tarvittava lopputulos. Saisimme kosketuksen fyysiseen liikkeeseen ilman vaivaantuneisuuden tai häpeän tunnetta.

4.4 Suomen Kulttuurirahasto

SKR ei valitettavasti myöntänyt hankkeelle haettua 12000 € tukea. Hakijoita oli vuonna 2014 noin 9.500, joista noin 1.000 sai myönteisen päätöksen.

4.5 Tulevat rahoitukset

Kone Säätiön tuki on mahdollista saada kahdelle seuraavallekin vuodelle jatkohakemuksena. Tätä toivomme sillä esitys vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja tarkoituksena on jatkojalostaa esitys isommaksi pyytämällä mukaan lisää sirkusartisteja (Agit Cirk) sekä lisää muusikoita (Peloton reservijoukot).

Esityksen tulevaisuus rahoitetaan esiintymiskorvauksilla. Esitys täytyy siis arvottaa ja laatia sille palkkiopyyntö. Tähän utelen apua kokeneemmilta sirkusmaailman tekijöiltä.

5 KÄYTÄNNÖT

Monitaiteellinen produktio, jossa tiede ja taide kohtaavat, asettaa tuottajalle suuret vaatimukset kokonaisuuden hahmottamiselle ja ymmärtämiselle. Eri toimijoilla on oma vaatimuksensa saatettaessa tarpeistoa tai erityistaitoja hiotuksi esityskuntoon, sekä heillä on eri verkostot ja foorumit joissa ovat tottuneet toimimaan. Onneksi mukanaolevat taiteilijat ovat aloitekykyisiä sekä omatoimisia ja vastaavat itse omasta tarpeistostaan sekä tarpeistaan.

Produktiolle pidettiin pitkän viikonlopun kestävä brainstormingpalaveri helmikuussa 2015, jossa tutustuimme toisiimme, ideoitin sisältöä, vertailtiin työryhmän kesken visioita, kartoitettiin mahdollisuuksia sekä perehdyimme elektronisiin mahdollisuuksiin.

5.1 Aikataulukus

Alkuperäinen suunnitelma oli valmistaa demoesitys Cirko Festivaalille toukokuuksi 2015 rahoitushakemuksissa olleiden suunnitelmien mukaan. Brainstorming palaverissa ilmeni aikataulutuksen suhteen ongelmia, joten teoksesta päätettiin tehdä kaksi eri versiota - näyttämöversio sekä ulkoilmassa esitettävä "marching band" katu-performance. Aluksi keskitytään näyttämöversion luomiseen, sillä haasteet elektronii-kan kanssa vaativat pitkää kehitystyötä, valmistelua, hallitsemista sekä opettelua. Ensimmäinen työperiodi pidettiin maaliskuussa 2015 (3 vk) ja seuraava harjoitusperiodi sekä demo lokakuussa 2015 (3 vk). Demo pidetään todennäköisesti Cirkon tiloissa yksityistilaisuutena, johon pyydetään yleisöksi yhteistyökumppanit, teoksen eteenpäinviemisen kannalta suotuisia henkilöitä sekä verkostoalan ammattilaisia tutustumaan valmistuvaan teokseen. Tähtäämme valmiiseen esitykseen, joka olisi Cirko Festivaalilla toukokuussa 2016.

5.2 Tarpeisto ja puvustus

Tauko Design vastaa puvustuksesta sekä kehitystyöstä mikäli puvustukseen integroidaan elektroniikkaa. Tyyliuunnaksi valittiin futuristisuus ja "out of this world". ja löyhäksi osviitaksi *Oscar Schlemmerin* luoma bauhausbaletti "Triadisches Ballett", jonka ensi-ilta oli Stuttgartissa vuonna 1922.

Tarpeistossa käytetään paljon muoviputkea, joita sovelletaan myös instrumenteiksi. Näistä muodostetaan mm heiluva ja soiva bambumetsä.

5.3 Logistiikka ja majoitus

Pitkänmatkalaiset vastaavat itse matkoistaan ja majoituksistaan. Kustannukset on laskettu mukaan budjettiin.

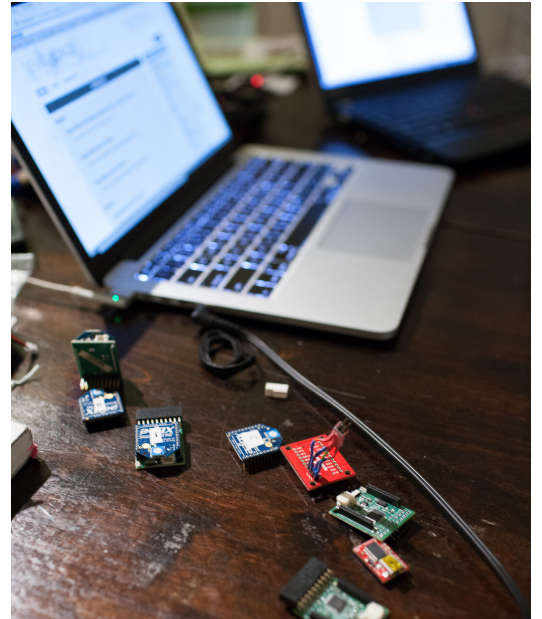
5.4 Harjoitustila

Performatiivinen esitys vaatii ympärilleen tilaa. Kun aikatauluja laadittiin eikä rahoituksesta ollut vielä tietoa, produktiolle haettiin residenssiä sekä Cirko Uuden Sirkuksen Keskukselta sekä Koneen Säätiön Saaren Kartanosta. Nämä harjoitustilat olisivat ratkaisseet, että koko työryhmä pääsee pitämään intensiivisen työperiodin yhdessä samassa tilassa. Kumpaakaan emme saaneet. Vaihtoehdoksi jäi Teho Majamäen, Ismo Alangon sekä Apocalyptic studio Kaapelitehtaalla. Tila osoittautui soveltuvaksi sillä tarpeellinen tekniikka oli paikan päällä käyttövalmiina, joskin pinta-alaltaan olisi saanut olla suurempi sekä korkeampi jonglööriyden vuoksi. Yhden harjoituksen työryhmä piti WHS Union Teatterissa ja tämä toimi hyvin.

5.5 Tekniikka

Koska esityksessä yhdistetään akustisia soittimia sekä exoääntä, on tarpeen, että ammattimainen äänentoistoteknologia on käytettävissä. Työryhmän jäsenet hallitsevat ääniteknologian ja työ oli vaivatonta. Haasteellisinta on Till Bovermannin osuus sillä exoääni ohjataan langattomasti hänen tietokoneeseensa jonka ohjelmien avulla ääni prosessoidaan halutuksi. Tämä vaatiikin toisinaan uusien sovellutusten koo-

daamista paikan päällä, johon Till omaa tarvittavan ammattitaidon. Muusikot joutuvat myös perehtymään ja opettelemaan tyystin uudenlaisen tavan luoda ääntä. Haasteellista on myös huomioida ja luoda tulevan "marching band" esitysversion äänentoisto sekä langattomuus ja mahdollisesti puvustukseen integroidut kaiuttimet. Edessä on monia ratkaisemattomia ongelmia, mutta Till Bovermann sekä Tauko Design tuottajan helpotukseksi vastaavat näiden ongelmien ratkaisemisesta.

KUVA 6: Till Bovermannin työmaata harjoituksissa Kaapelitehtaalla maaliskuussa 2015. Pöydällä olevia prosessoreita käytetään "exokäsivarsissa" ja erilaisissa ääntätuottavissa rekvisiitoissa sekä tarpeistoissa, jotka ovat osana esitystä.

6 SWOT-ANALYYSI

Brainstormingpalaverin yhteydessä helmikuussa 2015 teimme produktiolle SWOT-analyysin. Kartoitimme vahvuudet sekä heikkoudet, uhat sekä mahdollisuudet. Tämä olikin tarpeen sillä syvempi perehtyminen prosessin ennakointiin vaikutti merkittävästi mm koko prosessin aikataulutukseen, ja teknisiin vaatimuksiin. Ensimmäisen harjoitusperiodin aikana maaliskuussa 2015 positiivisia sekä kriittisiä näkökantoja otettiin esille ja huomioimme niitä prosessissa.

6.1 Vahvuudet

Työryhmässä vallitsee hyvä spiritti. Innostunut ja kokeilunhaluinen ilmapiiri on syntynyt tekijöiden välille, jotka pitävät taiteen reuna-alueilla tutkimisesta riskejä pelkäämättä.

Hienoa on ollut havaita tekijöiden välillä vallitseva ammatillinen *luottamus*. Koska esitys koostuu monesta eri osa-alueesta pitää kaiken toimia saumattomasti yhteen.

Ammattimaiset tekijät, joita yhdistää huumori, idearikkaus, kokeilunhalu, omien rajojen rikkominen, mukavuusalueiden ulkopuolella toimiminen, onnistuminen sekä korkea ammattitaito on produktion voimavara. Jokainen kykenee tuomaan hyviä ideoita, joita testaillaan ja sovitetaan osaksi kokonaisuutta.

Ilahduttavaa on todeta, että vaikka teos on luonteeltaan contemporary on komiikka ja huumori suuressa roolissa ja turha jäykkyys sekä vakavuus poissa.

6.2 Heikkoudet

Aikataulu herätti epäilyksiä. Pystymmekö toteuttamaan nopeassa ajassa vaativat elektroniset innovaatiot ja ehtiikö muusikot perehtymään sekä omaksumaan niihin jotta exoääni ei olisi päälleliimatun oloista vaan olisi integroituna selkeästi musiikin, esityksen sekä äänimaiseman luomiseen. Aikataulua päätettiinkin muuttaa jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan varmasti tehtyä.

6.3 Uhat

Todettiin, että työryhmällä on aivan liian vähän aikaa suhteessa ammatilliseen kunnianhimoon. Tavoitteena on selkeä, vahva ja ytimekäs esitys, jossa vältetään luontaantyöntävä, abstrakti, häröilevä taidehiipparointi. Tästä johtuen valmistumisaikataulua muutettiin toukokuusta 2015 (demo Cirko Festivaaleilla) lokakuuhun 2015. Päätimme demovaiheessa toteuttaa mahdollisimman korkealaatuista ja valmista antia, sillä demoesitykseen kutsuttaisiin esityksen jatkon kannalta tärkeitä vaikuttajia. Vajaasti valmisteltu esitys saattaisi tuhota jatkumahdollisuudet antamalla hutiloivan tai puolivalmiin vaikutelman ja tätä työryhmä ei halua. Demossa päätimme keskittyä kolmen huolellisesti suunnitellun kohtauksen valmistamiseen.

Konseptin rajaaminen tarpeeksi tiiviiksi sekä selkeäksi tuotti epäilyksiä. Ideoita ja visioita on paljon ja on tarpeen kiteyttää ydinajatus. Todettiin, että ulkopuolisen ohjajan saaminen mukaan produktion on välttämätöntä saadaksemme lopputuloksesta selkeä ja eheä. Vaarana on, että kokonaisnäkemys saattaisi oman työryhmän avulla muodostua hahmottomaksi.

Koska työryhmässä on paljon ammattilaisfreelancereita niin aikatauluttaminen todettiin haasteelliseksi. Yhteistä, pidempiaikaista harjoitusaikaa on vaikea saada aikaiseksi. Tästä syystä aikataulu on tarpeen toiminnan osalta laatia pitkälle tulevaisuuteen.

6.4 Mahdollisuudet

Esityksestä tulee moniulotteinen, jota voi esittää monessa paikassa ja monelle erilaiselle yleisötyypille - festivaalit, lapset, taide, musiikkiskene, sirkuspiirit, butotanssin myötä kenties jopa tanssipiirit saattaisivat kiinnostua. Myönteinen kiinnostus Cirko Festivaalille 2016 sekä Flow festivaalille 2016 ennustaa monen muunkin tahon kiinnostuvat teoksesta.

Eritoten musiikillinen maailma todettiin vahvaksi sekä rikkaaksi ja esitystä voi luonnehtia myös konsertiksi.

7 MARKKINOINTISUUNNITELMA

Vaikka esityksen ensiesitykseen on yli vuosi aikaa, on tarpeen suunnitella kuinka, miten ja mihin esitystä markkinoidaan. Markkinointi ja tiedotus tapahtuvat esityspaikkojen ja yhteistyöpartnereiden tiedotusväyliä käyttäen, mutta teoksen ominaisilme sekä markkinointimateriaali on luotava etukäteen.

7.1 Markkinointi-ilmeen suunnittelu

On tärkeää saada esityksen uniikki identiteetti markkinoinnissa esille, jotta taideyleisön mielenkiinto herää poikkeavaa esitystä kohtaan.

Musiikissa yhdistetään mm kubismia, dodekafoniaa, fyysisellä liikkeellä tuotettua koreografioitua elektronista ääntä, modernia sufia. Sisällölliset sekä visuaaliset suunta-
viivat ensimmäisen treeniperiodin (4/2015) jälkeen ovat David Lynch-tyyliset rinnakkaistodellisuudet, kubrickmainen visuaalinen voimakkuus, bauhaus, dodekafonian soveltaminen, atonaalisuus, "vakavuuden" ja komiikan kontrastisuus, buto, voima-

kkaat intensiteetit, rituaalinomainen seremonia, huumori, futuristisuus, geometria, meditatiivisuus. Lopputuloksessa nämä kaikki yhdistyvät omanlaiseksi kokemukseksi kuitenkin kopioimatta tai imitoimatta mitään edellämaituista.

Kuinka tästä saadaan visuaalinen tietopaketti, joka heti herättää kulttuuriyleisön mielenkiinnon onkin hyvän valmistelun ja pohtimisen takana.

7.2 Promomateriaalin suunnittelu ja valmistaminen

On haasteellista saada esityksen ydin lyhyeen promovideoklippiin ja valokuvaan joten on huolella valittava ammattimainen kuvaaja, joka kykenee tarttumaan esityksen ytimeen ja löytämään sieltä esiin se juuri oikea visuaalinen tyyli ja tunnelma, jonka varaan ensivaikutelma annetaan. Valokuvaaja Yehia Eweis vastaa Tauko Designin tuotevalokuvauksista joten otaksuttavasti luotamme hänen kokemukseensa ja ammattitaitoonsa.

Itse vastaan esityksen kirjallisista informaatioista suomen sekä englannin kielellä.

Pohdittavaksi jää vielä tarvitseeko esitys omat websivut vai ei. Tämä saattaa olla tois-
taiseksi turhaa sillä markkinointi keskittyy muualle kuin omille harteille.

7.3 Yhteistyökumppanit markkinoinnissa

Markkinoinnissa tehdään aluksi yhteistyötä Agit Cirkin, Sirkuksen Tiedotuskeskuksen sekä Cirko - Uuden Sirkuksen Keskuksen kanssa. Samoin pyritään yhteistyöhön Texicalli Recordsin sekä Anna-Maija Music Companyn kanssa.

7.4 Vibrato Sax endorsement deal

Produktion saksofonistit haluaisivat esityksessä käytettävän uusia Vibrato Sax saksofoneja. Nämä ovat muovisia, valkoisia, soivat hyvin ja visuaaliselta ilmeeltään sopisivat esityksen hallittuun visuaaliseen estetiikkaan, jossa futuristisuudella on iso rooli. Vibrato Sax`in muoviset saksofonit ovat suht edullisia mutta budjetin rajallisuuden vuoksi ei niitä ole mahdollista saada ostettua. Koitan luoda produktion sekä Vibrato Saxin välille endorsement dealin. Saksofonistit saisivat ilmaiseksi uudet saksofonit ja

vastaavasti markkinoinnissa olisi esillä Vibrato Sax logot ja mahdollisesti lyhyt tuotesittely. "Nivelet" saisi näkyvyyttä Vibrato Saxin oman markkinoinnin kautta ja vastaavasti Vibrato Sax näkyisi esityksissä. Huomioitavaa on että saksofonisti Linda Fredrikssonille myönnettiin vuonna 2015 Jazz Emma "Mopo" yhtyeen levystä "Beibe". Emmathan ovat kansallisen tason Grammyja joten edellytykset saattaisivat olla hyvät diilin saamiseksi. "Mopo" yhtyeen levystä "Beibe". Emmathan ovat kansallisen tason Grammyja joten edellytykset saattaisivat olla hyvät diilin saamiseksi.

8 VERKOSTOITUMINEN

Koska sirkuksen kentällä tuottajana toimiminen on itselleni varsin uusi territorio, on tarpeen verkostoitua alan ammattilaisten kanssa ja opiskella alan kenttä perusteellisesti. Suomessa sirkuspiirit ovat pienet jossa alan aktiivit sekä avainhenkilöt omaavat syvemmän tiedon kuinka alalla toimitaan. Kansainvälisesti piirit ovat tietenkin laajemmat. On tärkeää tutustua ammatin vuoksi alan toimijoihin, jotta tieto sekä ymmärrys mahdollisuuksista tulisivat kartoitetuiksi.

8.1 Sirkuksen Tiedotuskeskus

Keskustelu Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asioiden päällikön Lotta Nevalaisen kanssa huhtikuussa 2015 antoi paljon tietoa sekä vinkkejä kuinka mahdollisesti edetä produktion kanssa eteenpäin. Toukokuussa on Sirkuksen Tiedotuskeskuksen järjestämä sirkustuottajien tapaaminen ja tuo on mainio tilaisuus tutustua alan tekijöihin.

Helmikuussa 2016 on Tukholmassa Subtopia tapahtuma (Subcase.se) Cirkus Cirkörin tiloissa, johon haetaan uusia kehitysvaiheessa olevia esityksiä. Tilaisuudessa on kymmenittäin kansainvälisiä festivaalien ja sirkusten edustajia joten esittäytyminen laajemmalle ammattiyhteisölle produktion tiimoilta olisi tärkeää, jotta ulkomaankontakteja saadaan luotua. Subcaseen on haky syksyllä 2015.

8.2 Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus

Cirko on ollut idean alusta asti auttavainen tuki. Cirko tarjosi demomahdollisuutta Cirko festivaalille kevääksi 2015. Tästä suuret kiitokset tuottaja Karoliina Kuos-

maselle jonka kanssa yhteistyö jatkuu. Pyrimme esityksiin Cirko festivaalilla toukokuussa 2016.

8.3 Agit Cirk

Sakari Männistö luotsaa Agit Cirk ryhmää, jonka tuottajana toimii myös Helsingin Juhlaviikoilla tuottajana toimiva Saara Juvonen. Luontevaa produktiollemme olisi, että produktiomme olisi Agit Cirkin sekä Bare Bone Business Osuuskunnan yhteistutanto ja etenisimme Agit Cirkin jo olemassaolevia kansainvälisiä kontakteja myöten eteenpäin.

8.4 Texicalli www.texicalli.fi

Martti Heikkinen luotsaa jazzpainotteista Texicalli levy-yhtiötä. Pyrkimyksenä on saada esityksen musiikki julkaistuksi Texicallin kautta. Tämä helpottaisi omaa työtä kun musiikin julkaisu olisi keskitetty luotettavaan ja arvostettuun yhtiöön joka omalta osaltaan markkinoi yhtyettä sekä esitystä. Kartoitus mahdollisesta yhteistyöstä alkoi huhtikuussa 2015.

8.5 Anna-Maija Music Company www.annamaijacompany.fi

Kartoitan mahdollisen yhteistyömahdollisuuden Anna-Maija Saarelan kanssa. Tässä infoa hänen yrityksestään:

- *Annamaija Music Company on vuodesta 2011 alkaen toiminut, uudenlainen kulttuurialan tuotantoyritys, joka yhdistää luovan ajattelun ja byrokratian kiemurat.*
- *Ydinosaamistamme ovat kotimaiset ja kansainväliset konserttituotannot sekä projektisuunnittelu. Erityisosaamistamme on EU-rahoitteisten hankkeiden suunnittelu, rahoitushakemusten laatiminen ja hankkeiden hallinnointi. Hallitsemme myös artistimanageroinnin ja taiteilijoiden välitystoiminnan.*
- *Tuotamme projektisuunnittelua ja ohjelmapalveluita kulttuurialan järjestöille ja yhdistyksille, yrityksille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille koko maan laajuisesti. Toteutamme myös kansainvälisiä musiikkivientihankkeita ja konserttituotantoja.*

Annamaija Music Company toimii asiakkaan lähtökohdista käsin ja yhdessä asiakkaan kanssa. Yrityksen kotipesä on Tampereen Pispalassa.

9 LOPPUAATOKSET

"Nivelet" produktio on uusi ja innostava innovaatioleikkikenttä, jolla on taiteista kiinnostuneille paljon tarjottavaa. Artistikaartiin ja tekijöihin osallistuu alan parhaita tekijöitä, joita nimenomaan kiinnostaa uudenlaiset konseptit ja prosessit sekä tuore ja raikas lähestymistapa alan normeihin. Jotta produktio onnistuisi, vaatii se tuotannolta omistautumista, perehtyneisyyttä, intoa sekä tarmoa kohdata työmäärä ja haasteet. Itselle taiteilijana ja tuottajana tämä onkin aivan ideaali tilanne toimia. Tulevaisuus on tuntematon ja luomme itse oman menestyksemme tai kaatumisen. Paljon riippuu onnesta, teoksen onnistumisesta, suotuisista hetkistä, mutta myös perustavanlaatuisen valmistautuminen, ammattitaito, verkostoituminen ja satsaaminen laatuun edesauttaa tätä.

Olen tottunut ottamaan tuotannollisia sekä taiteellisia riskejä. Intuitio ja vaistot kertovat mikä on aitoa, todellista ja sytyttääkö idean ydin oikeasti itseä ja tällöin myös muita. Aito uteliaisuus, kokeilun halu, intohimo, unelmoiminen, asioista selvän ottaminen sekä silkka toiminta ja työ ovat muuttaneet monet ideat vahvoiksi esityksiksi sekä kokemuksiksi. Sukeltaminen uskaliaasti uusiin territorioihin on mielekkäämpää kuin tutuissa ja turvallisissa, puritaanisissa genreissä tai piireissä pyöriminen. Aika näyttää miten Nivelet produktiolle tulee käymään. Tuleeko siitä kenties maailman festivaaleja kiertävä esitys, jota hiotaan ja kehitetään koko ajan paremmaksi vai tuleeko kenties ennustamattomia vastoinkäymisiä, jotka saattavat laittaa stopin jo varhaisessa vaiheessa. Voiko teoksen sisällön integroida kenties suuremman sirkuksen esitykseen ja olla osa isompaa kokonaisuutta. Ainoa keino saada tietää on uskaltaminen ja yrittäminen. On hyväksyttävä tosiasia, että toisinaan jotkin produktiot saavat ilmaa siipiensä alle, menestyvät ja tartuttavat iloa ihmisiin, ja jotkin jäävät lyhytaikaisiksi. Itseäni kiinnostaa leviääkö exoäänien tuottaminen laajemmin muihin esityksiin ja jos leviää niin millaisia sovelluksia siitä tehdään. Ja tietysti oman kokemuksen sekä ammattitaidon lisääntytyä tietämys onko minulla tuottajana valmiuksia edesauttaa produktion etenemistä siinä määrin mitä työryhmän kunnianhimo ja korkea ammatillinen status edellyttää. Ja onko omat satunnaiset vastoinkäymiset tuottajan uralla lopultakin opettaneet että liika työ ja suorittaminen tappaa ilon työnteosta vaan produktiota voisi luotsata maltillisemmin eteenpäin.

Mieleen tulee produktion kapteenina *Koneen Ruhtinas -Pekka Herlinin Elämä* kirjasta jäänyt mietelmä, jossa ulkopuolinen ihmetteli Pekka Herlinin osittain joutilasta johtamistyyliä. Pekka vastasi, että johtajan täytyy rakentaa aikataulustaan sellainen, että kun eteen tulee tilanne, probleema, joka vaatii perehtymistä, on johtajalla siihen silloin myös aikaa paneutua. Tähän pyrin itsekin. Jotkin entiset produktiot ovat johtaneet omaan uupumiseen ja motivaation kadottamiseen. Tässä produktiossa otan kokeeksi tehdä asiat aivan uudella mentaliteetilla edellisistä virheistä oppineena ja katson mihin se johtaa.

Alea iacta est.

LÄHTEET

Moilanen, Teemu & Ojasalo, Katri & Ritalahti, Jarmo 2009. Kehittämistyön menetelmät - Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOY Pro Oy

Parantainen, Jari 2007. tuotteistaminen 10 - rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. Talentum Media Oy

Pirilä Kaarina & Roivas Marianne & Vehkaperä, Ulla (toim.) 2013. Innostu ja innovoi - Käsikirja innovaatioprojektointoihin,. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Simon, John 2009. Koneen Ruhtinas - Pekka Herlinin Elämä. Otava

Tuulenmäki, Anssi 2012. Lupa toimia eri tavalla. Sanoma Pro Oy

LIITTEET