

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
KULTTUURIALA

CO-WRITING "EXPOSED"

Exposed kappaleen synty ja musiikkivideo

TEKIJÄ

Jenica Idahosa

Koulutusala Kulttuuriala	
Tutkinto-ohjelma Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma	
Työn tekijä(t) Jenica Idahosa	
Työn nimi Co-writing "Exposed", Exposed kappaleen synty ja musiikkivideon teko	
Päiväys 3.3.2023.	Sivumäärä/Liitteet 31
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Savonia Ammattikorkeakoulu	
Tiivistelmä <p>Tämä työ käsittelee co-writingia eli yhdessä säveltämistä. Taiteellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sävellys yhteistyössä toisen muusikon kanssa, ja lopuksi luoda siitä musiikkivideo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua mahdollisuuksiin joita co-writingin kautta tulee ja tarkastella tämän työtavan toimivuutta. Idea opinnäytetyöhön tuli tekijän omasta kiinnostuksesta co-writing työtappaa kohtaan ja tekijän aikaisempien positiivisten kokemusten pohjalta co-writingiin liittyen.</p> <p>Opinnäytetyössä tekijä kertoo oman co-writing sävellyksen luomisprosessista ja sen vaiheista. Työn kirjallisessa osiossa tarkasteltiin syvemmin co-writingia käsitteenä sekä sen hyötyjä että haasteita musiikin tekemisessä. Opinnäytetyössä tekijä kertoo oman kappaleen syntyprosessista ja peilaa sitä co-writingista saatuun teoriapohjaan.</p> <p>Opinnäytetyön tuloksena syntyi kappale nimeltään "Exposed", joka tehtiin yhteistyössä tekijän kollegan Faithful Emamezin kanssa etäyhteydellä Suomi-Yhdysvallat välillä. Lopuksi kappaleesta toteutettiin musiikkivideo yhteistyössä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Tekijä oppi co-writing työskentelytavan kautta uusia näkökulmia musiikin yhdessä säveltämiseen ja tuottamiseen. Tekijä oppi myös yhteistyötaidoista sekä musiikin ja visuaalisen ilmeen yhdistämisestä. Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta co-writingin olevan tehokas työskentelytapa verrattuna yksinsäveltämiseen.</p>	
Avainsanat Co-writing, säveltäminen, yhteistyö, etätyöskentely	

Field of Study Culture	
Degree Programme Degree Programme in Music Pedagogy	
Author Jenica Idahosa	
Title of Thesis Co-writing "Exposed", The making of the song and music video "Exposed"	
Date 3.3.2023.	Pages/Appendices 31
Client Organisation /Partners Savonia University of Applied Sciences	
<p>Abstract</p> <p>This thesis addresses co-writing, in other words composing in collaboration with another person. The goal of this thesis was to compose a song in collaboration with another musician and to transform it into a music video. The purpose of this thesis was to explore the opportunities that come through co-writing and consider the functionality of this method. The idea for this thesis came from the author's own interest and previous positive experiences with the method of co-writing.</p> <p>The thesis describes the author's own experiences and stages that were implemented in co-writing. The written portion of the thesis covers the concept of co-writing, followed by the challenges and the benefits of the method in music. In this thesis the author describes the process of making a song through co-writing and compares it to the theoretical part of the thesis.</p> <p>As a result of this thesis, the song "Exposed" was co-written online by the author from Finland and her colleague Faithful Enamezi who resides in the United States of America. Finally, with the help of other students from other fields, the song "Exposed" was created into a music video. Through this project the author learned new skills for making music and creative content. The author also learned new communication skills and ideas for combining music and visual expression. The conclusion of this thesis describes how the author discovered co-writing to be an effective method compared to writing a song alone.</p>	
<p>Keywords</p> <p>Co-writing, composing, collaboration, remote work</p>	

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO	5
2	CO-WRITING	7
2.1	Co-writing käsitteenä	7
2.2	Roolit co-writingissa.....	8
2.3	Eri työmuodot	8
2.4	Hyödyt ja haasteet	10
3	EXPOSED KAPPALEEN JA MUSIIKKIVIDEON SYNTY.....	12
3.1	Oma taustani säveltäjänä.....	12
3.2	Produktion kuvaus.....	13
3.3	Musiikkivideon synty	14
4	TULOKSET	19
4.1	Co-writingin ja Exposed kappaleen taustaa sekä lähtökohdat.....	19
4.2	Toteutusvaiheet	20
4.3	Tuotoksen esittely	24
4.4	Co-writingiin liittyvät muut havainnot.....	27
5	POHDINTA.....	28
	LÄHTEET	30
	LIITE 1: EXPOSED- J. IDAHOSA AND FOEWH	31

1 JOHDANTO

Taiteellisen opinnäytetyöni tehtävänä on tarkastella co-writingia eli yhdessä säveltämistä. Co-writing valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi, koska olen kokenut sen olevan itselleni toimiva tapa tehdä musiikkia. Halusin tutkia tarkemmin miksi kyseinen työskentelytapa toimii minulle ja olivatko muut säveltäjät kokeneet, että yhdessä työskentely on tehokkaampaa. Yksintyöskennellessä koin usein, että biisistä jäi jotain uupumaan. Opinnäytetyöni oli oiva tilaisuus kokeilla co-writingia uudestaan ja tutkia co-writingin toimivuutta itseni ja muiden kodalla.

Säveltäminen on aina kiehtonut minua ja olen halunnut osata säveltää. Olen ihailnut ihmisiä, jotka uskaltavat tehdä musiikkia ja esittää niitä julkisesti muille. Olen aikaisemmin tehnyt omia kappaleita yksin, mutta kokenut sen ajoittain hankalaksi. Olen pitkään odottanut isoa H-hetkeä, jolloin olisi oikea aika julkaista omaa musiikkia, mutta sitä ei oikeasti ole koskaan tullut. Opinnäytetyöni aihe haastoi minua tekemään omaa musiikkia julkisesti ja menemään pois omalta mukavuusalueelta.

Mielenkiintoni co-writing tyyliä kohtaan heräsi ensimmäistä kertaa musiikkipedagogin opintojeni aikana ollessani Italiassa vaihto-oppilaana. Tällöin pääsin harjoittelemaan säveltämistä monilla kursseilla. Oppiaineesta riippuen, sävelsin välillä yksin ja joskus ryhmässä. Huomasin ryhmätyöskentelyn tuovan esille omia vahvuksiani, joita en ollut aikaisemmin tiedostanut. Pidän ryhmätyöskentelystä, koska sain keskittyä itselleni luontevaan osaan kappaleen teossa. Yhdessä työskentely synnytti myös uusia luovia ideoita kaikkien kesken, joita yksintyöskennellessä ei olisi tullut.

Ennen Italiaan suuntautunutta Erasmus-vaihtoa en ollut kokenut omien sävellyksien olevan riittävän onnistuneita. Vaihdon aikana rohkaistuin onnistuneista säveltämiskokemuksista joita sain, ja ryhmässä työskentely sai minut uskomaan enemmän omaan kykyihini. Tämän johdosta aloin pohtimaan, miksi co-writing on minulle luonteva säveltämistapa. Mielessäni pyöri kuitenkin kysymys siitä, olivatko yhteistyössä onnistuneesti tehdyt sävellykset olleet kohdallani vain sattumaa.

Opinnäytetyöni on taiteellinen produktio, jossa sävellän kappaleen etäyhteydellä ystäväni kanssa Suomi-Yhdysvallat välillä. Työni kirjallisessa osiossa tarkoituksena on kertoa co-writingin työvaiheista, motivaatiosta ja mahdollisesti produktion kautta syntyneistä ongelmista ja ratkaisuksista. Kerron, mitkä asiat olivat vaikuttamassa ja motivoimassa kappaleen eteenpäin viemistä kahden ihmisen tiimityöskentelyssä. Kirjallisessa osiossa tutkin myös co-writingia käsitteenä, sen hyötyjä ja haasteita, eri työmuotoja ja mahdollisia erilaisia rooleja, joihin tekijä voi joutua. Kuvaan tekstissänini myös sitä, miten tein "Exposed" kappaleesta musiikkivideon.

Inspiraatio musiikkivideon tekemiseen tuli myöhemmin osana opinnäytetyön suunnittelua. Visuaalisuus ja luovuus musiikissa ovat itselleni tärkeitä. Musiikkia kuunnellessani tai esittäessäni, ajattelen usein visuaalisesti. Vuosien varrella olen kuvitteellisesti luonut monia musiikkivideoita, joita en kuitenkaan koskaan ollut käsikirjoittanut. Videoita olen puolestaan päässyt editoimaan muiden projektieni puitteissa, mikä on ollut itselleni sekä mieluisaa että luontaista tekemistä.

Oman musiikkivideon tekeminen onkin ollut pitkäaikainen ja samalla kaukainen haaveeni. Aloittaessani opinnäytetyön, koin tämän haaveen toteuttamisen olevan lähempänä kuin koskaan.

Kuulin opettajaltani yhteistyömahdollisuudesta Ingmanedun ammattiopiston opiskelijoiden kanssa, joka tuli mahdollistamaan koko projektin syntymisen. Opinnäytetyssäni kerron myös musiikkivideon käsikirjoitus- ja kuvausprosessista sekä muista huomioista, joita tein produktion aikana.

Opinnäytetyössä tehtiin yhteistyötä monien eri alojen opiskelijoiden kanssa. Tein co-writing kappaleen yhteistyössä Nigerianlaisen ystäväni Faithful Emamezin kanssa. Kappaleen äänitys tapahtui yhteistyössä Kuopion Konservatorion musiikkiteknologian opiskelijoiden kanssa. Musiikkivideon suunnittelu, kuvaukset, editointi ja leikkaus tapahtui yhteistyössä Kuopion Ingmanedun ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Produktion onnistumisen eteen tein tiivistä yhteistyötä monien eri opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Co-writing aiheesta löytyy kirjallisuutta niin suomeksi kuin englanniksi. Aiheesta löytyy tutkielmia ja artikkeleita, mutta kirjoja jotka kertovat suoraan aiheesta on niukasti. Usein kirjoissa kerrotaan säveltämisestä, sen rakenteista ja prosessista, joissa saatetaan kuvailla co-writingia vain lyhyesti. Opinnäytetyöni aihe on hyvin ajankohtainen sen nousevan suosion takia Suomessa. Tässä opinnäytetyössä puhun populaarimusiikin co-writingista eli yhdessä säveltämisestä.

2 CO-WRITING

Työni keskeinen käsite on co-writing, joka tarkoittaa yhdessä säveltämistä. Co-writing on yhteistyötä kahden tai useamman säveltäjän välillä. Co-writing on säveltämisuoto, joka on hyvin suosittu populaarimusiikissa.

Co-writingista löytyy kirjallisuutta niin suomeksi kuin englanniksi. Hyödynnän kirjallisen osan kakkosluvussa englanninkielisestä aineistosta muun muassa Casey Kellyn ja David Hodgen The Art of Songwritingia (2011) sekä Joe Bennetin tekstejä (2011, 2012). Aiheen lähdeaineistoa löytyy myös muun muassa seuraavista kirjoista: Clarke, Erik F. ja Doffman, Mark: Distributed Creativity (2017); Kortekangas, Olli: Säveltäjän verkostot (2005) ja Tucker, Susan: The Secrets of Songwriting (2003).

Mainituissa kirjallisuuksissa on enemmän tietoa yksinsäveltämisestä, joissakin sivutaan co-writingia. Yleisesti kirjallisuudessa käydään läpi säveltämisen teoreettista puolta, harmoniasta, rytmiin ja rakenteisiin, mutta co-writingista ei välttämättä kerrota yksityiskohtaisesti.

2.1 Co-writing käsitteenä

Co-writing sujuvuus piilee säveltäjien välillä kohdattujen samojen intressien ja syvien musiikillisten arvojen jakamisessa. Säveltäjien välillä on syvä ymmärrys ja yhtäläisyys yhdessä tehtyä musiikkia kohtaan. Kyseiset elementit ovat niitä, jotka tekevät co-writingista hedelmällistä ja omalaatuista. (Clarke & Doffman 2017, 24.)

Co-writingissa yksi tai useampi säveltäjä jakaa yhteisen kiinnostuksen ja mielenkiinnon kappaletta kohtaan ja kommunikoi yhteisesti kappaletta eteenpäin kohti haluttua lopputulosta. Työskentelytapa on pidettyä, usein sen nopeuden takia, mutta pohjautuu myös yhteisesti asetettuihin luoviin tavoitteisiin. (Bennet 2011.)

Säveltäjä Olli Kortekankaan (2005, 49) mukaan säveltämisprosessia on totuttu pitämään yhden ihmisen työnä. Säveltäminen kuitenkin tähtää pohjimmillaan aina muiden kanssa kommunikointiin ja yhteyteen. Säveltäjä tarvitsee ympärilleen verkostoja ja yhteistyötä, jotta oma sävellys pääsee parhaimpaan mahdolliseen potentiaaliin ennen sen julkaisemista.

Säveltäminen itsessään on hyvin henkilökohtainen asia. Co-writingissa, jokainen säveltäjä tuo kappaleeseen jotakin, joka merkitsee itselleen paljon. Esimerkiksi lyriikan pätkän, melodia fraasin tai muun itseään musiikillisesti ja henkisesti resonoivan idean. Yhteistyö muiden säveltäjien kanssa ja omien ideoiden esittäminen toisille voi tuntua ryhmässä säveltäjälle herkältä asialta. Yksinsäveltäminen voi tuntua säveltäjälle henkisesti turvallisemmalta ja luontevammalta tavalta tehdä musiikkia. (Kelly & Hodge 2011, 161.)

Silti tämän työtavan toimivuus näkyy historiassamme lukuisten co-writing teosten kautta. Tunnettuja säveltäjäpareja on muun muassa Elton John ja Bernie Taupin, tai esimerkiksi John Lennon ja Paul McCartney.

2.2 Roolit co-writingissa

Kirjassa *The Art of Songwriting* (2011) Kelly ja Hodge kuvailevat, että co-writingissa jokaisella säveltäjällä on olemassa oma roolinsa, joka vaihtelee kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien, sekä aikaisempien kokemusten perusteella. Roolit voivat vaihdella ajoittain ja joillakin osapuolilla voi olla suurempi rooli yhteisen musiikin eteenpäin viemisessä. Co-writingia aloitettaessa toisella osapuolella voi olla esimerkiksi jo melkein valmis kappale. Tällöin toisten osapuolien tehtävänä on täydentää jäljellä olevat puuttuvat elementit, sekä muokata kappaletta tai tehdä viimeistely toisen osapuolen kanssa. Lähtökohtana voi olla myös, että säveltäjät aloittavat tyhjästä ja alkavat ideoimaan yhdessä täysin uutta kappaletta. Prosessissa voi olla mukana musiikillisesti samalla taitotasolla olevia muusikoita, jotka ovat aikaisemmin tehneet sävellyksiä ja ymmärtävät eri biisinteon aspektit. Yhteistyötä tehdessä ryhmässä voi olla mukana myös kokemattomampia musiikin tekijöitä, jotka ovat vasta oppimassa. Tässä tapauksessa kokeneemmat toimivat niin sanottuna mentoreina kokemattomammille säveltäjille. Se ei kuitenkaan Kellyn ja Hodgen mukaan tarkoita, etteikö heillä olisi mitään uutta tuotavaa sävellyksiin. (Kelly & Hodge 2011, 162.)

Carter (1990) kuvailee co-writingia eri yhteistyösuhteiden kautta. Hän listaa eri yhteistyösuhdemalleja. Näitä eri malleja ovat muun muassa: tasa-arvoinen malli, tunnetun säveltäjän kanssa tai aloittelijan kanssa tehty malli. (Carter 1990.) Kelly ja Hodge kuvailevat co-writingia eri roolien kautta (Kelly & Hodge 2011,19). Carterin mukaan co-writingissa on mukana eri tasoisia säveltäjiä, ja roolit sävellyksen tekemisessä vaihtelevat sen mukaan (Carter 1990). Carter, Kelly ja Hodge kuvailevat co-writingia samalla tyylillä, mutta käyttävät hieman eri lähestymistapaa. Molemmilla on samat käsitykset siitä, että co-writingissa säveltäjillä on eri lähtökohtia, joita yhdessä säveltäessä painotetaan.

2.3 Eri työmuodot

Jokaisella säveltäjällä on oma tyylinsä tehdä musiikkia. Myös co-writingissa on monia eri työmuotoja ja tapoja, miten sävellyksiä voi tehdä kahden tai useamman säveltäjän kanssa. Nämä työmuodot vaihtelevat aina ryhmäkohtaisesti. Säveltämisessä voidaankin käyttää erilaisia työmuotoja, esimerkkinä etätyöskentelyn co-writing-sessiot tai biisileirit. (Hajimichael 2011.)

Tapa luoda musiikkia ja säveltää on muuttunut ajan saatossa paljon. Musiikin eri työkalut ja alustat ovat jatkuvasti kehittymässä ja muuttumassa eri suuntiin. Musiikin toistaminen on kehittynyt savikiekoista, vinyylilevyistä, kaseteista, mp3 -laitteisiin ja niistä älypuhelimien Spotifyn soittolistoihin. Kaikkein suurimpana ja muuttuvimpana tekijänä on ollut lisääntynyt netin käyttö ja sen kehitys. Nykyään musiikin tekijät voivat tehdä yhteistyötä eri puolilta maapalloa ja lähetellä tiedostoja, jotka lopuksi muuttuvat kokonaiseksi kappaleiksi. Tämä on ollut yksi mullistava tekijä musiikin historiassa ja jopa mahdoton ajatus monia kymmeniä vuosia sitten. (Hajimichael 2011.)

Hajimichaelin (2011) mukaan musiikin tekeminen etäyhteydellä on noussut suosioon viimeisten vuosien aikana. Internetin välityksellä voidaan jakaa erilaisia tiedostoja sekä järjestää yhteisiä studiosessioita etänä. Jokaisen kirjoittajaparin täytyy kuitenkin löytää oma tapansa tehdä ja toteuttaa musiikkiaan, eikä siihen ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Etänä työskennellessä on paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Kommunikointi co-writing kumppanin kanssa voi olla

heikompaa ja vaihtoehdot kommunikointiin vähäisempiä. Viestittely on huono tapa kommunikoida musiikin tekemisessä ja prosessin aikana, koska viesteillä voi tulla monesti väärinymmärryksiä, sillä vastaanottaja ei kuule eri äänensävyjä tai kehonkieltä. Vaihtoehtona kommunikointiin on myös videopuhelu, joka on parempi vaihtoehto, koska siinä kaikki osapuolet näkevät toisensa, kehonkielen ja eleet. Co-writingissa yleisesti, kommunikointi on erittäin merkittävänä osana sen onnistumiselle. Niinpä etänä työskentely voi tuoda co-writingiin myös epäonnistumisia, jos säveltäjät eivät ole varovaisia kommunikointinsa tyylistä. Hajimichael (2011) kertoo, että työskentely etänä tuo mukanaan omat haasteensa, mutta on tärkeää oppia muiden virheistä ja jakaa oma kokemus muille kuultavaksi. Hänen mukaansa musiikin tekemisestä etänä ei ole tarpeeksi tietoa, mutta hänen työnsä on omalla osallaan jo mukana sen prosessin etenemisessä. (Hajimichael 2011.)

Co-writing sessioissa kaksi tai useampi henkilö tapaavat esimerkiksi studiossa tai muussa rauhallisessa ympäristössä ja alkavat luoda kappaletta. Co-writingissa usein lähdetään tyhjästä liikkeelle, mutta jotta yhteistyö toimisi ja sävellys lähtisi kehkeytymään, on jäsenillä kuitenkin hyvä olla avoin ja virittäytynyt mieli vastaanottamaan toinen toisiltaan ideoita. Carteri (1990) toteaa, että sävellyksen aloittaminen on helpompaa mikäli tulee paikalle jo valmiin idean kanssa. (Carter 1990.)

Toinen toimiva tapa tehdä musiikkia yhteistyössä toisten kanssa on biisileireille osallistuminen. Biisileirit eroavat sessioista siten, että ne ovat tyyliltään pidempi kestoisia ja intensiivisempiä. Biisileirien tarkoitus on musiikin tekeminen tiimissä ja mahdollisuuden eri yhteistyösuhteiden muodostumiselle. Suomessa monet eri tahot järjestävät vastaavia leirejä. (Sound of Vihti biisileiri Vihtiläisille muusikoille. 2023.) Tällaisia ovat esimerkiksi Music Finland, Laulusaaren biisileiri, Rytmiakatemia ja moni muu taho.

Vihdin kunnan verkkosivuilla kerrotaan myös, että biisileirille mennään sovittuun aikaan ja paikkaan. Leirien aikana on tarkoitus keskittyä musiikin tekemiseen kokonaan ja unohtaa muut mahdolliset häiriötekijät, jotka estävät musiikin tekemistä normaalissa arkiympäristössä. Biisileirit ovat hyvä tapa luoda uusia kontakteja. Biisileirillä olevat henkilöt voivat tuntea toisensa entuudestaan tai olla täysin tuntemattomia toisilleen. Parhaimmillaan biisileirien kautta musiikin tekijöille löytyy tulevaisuuden yhteistyötiimi tai säveltäjäpartneri. Biisileirit mahdollistavat palautteenannon vieläkin nopeammaksi ja nopeampien ratkaisujen tekemisen toimintatavan intensiivisyyden vuoksi. (Sound of Vihti biisileiri Vihtiläisille muusikoille. 2023.)

Kellyn ja Hodgen mukaan biisileirien tavoitteena on siis muodostaa tiimi, jonka kanssa tehdään biisi alusta loppuun leirin aikana. Parhaimmassa tapauksessa biisileirien kautta muodostuu yhteistyökumppani, hittibiisi ja mahdollisuus tehdä itsensä tietoiseksi kärkimuusikkojen piireihin. Sitä kautta pääsee myös tekemään musiikkia heille. Biisileiri tuo musiikin aloittelevalle tekijälle itsevarmuutta ja mahdollisuuden tuoda esiin omat vahvuudet, sekä uusia ideoita omaan tekemiseen. Myös etätyöskentely biisileireillä on nostanut suosiotaan. (Kelly & Hodge 2011, 170.)

2.4 Hyödyt ja haasteet

Kun sävellystä on tekemässä enemmän kuin yksi henkilö, on sävellysprosessi huomattavasti erilaisempi. Yksi co-writingin etu on, että toinen henkilö on ennakkoon jo sävellysprosessin aikana kuulijana. Sävellyks muokkaantuu kahden tai useamman ihmisen välillä, ja onnistuneiden kappaleiden todennäköisyydet ovat huomattavasti suuremmat, kuin yksin säveltäessä. Säveltäjä-kollegan suostumus toisen säveltäjän ideaan lisää mahdollisuuksia lopputuloksen onnistumiseen. Kun taas yksin säveltäessä sävellysprosessi käydään läpi itsenäisesti ja lopuksi kuulija kuulee valmiin lopputuloksen. (Bennet 2011.)

Susan Tuckerin teokseen *The Secrets of Songwriting* (2003) on haastateltu Bob Dipieroa. Dipiero toteaa, että suurin hyöty co-writingissa on välittömän palautteen saaminen. Hän kuitenkin korostaa haastattelun aikana, kuinka tärkeää on valita yhteistyökumppani ketä kunnioittaa ja johon voi luottaa. Hänen mielestään luotettava säveltäjäpartneri katsoo samaa sävellystä toisin silmin, jota kautta toinen osapuoli saa kappaleeseen erilaisen näkökulman. (Tucker 2003, 64.)

Kellyn ja Hodgen mukaan onnistuneen tiimityöskentelyn kautta säveltäjät voivat löytää uuden ja toimivamman tavan tehdä musiikkia, joka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Sen sujuvuuden löytämiseksi tarvitaan kuitenkin kommunikointitaitoja ja osaamista tehdä kompromisseja. Kirjoittajan blokin välttäminen on yksi monista co-writingin hyödyistä. Kirjoittajan blokki tarkoittaa, että ideat loppuvat eikä säveltäjä keksi enää mitään, silloin toisen apu on tarpeen. Toisen säveltäjän läsnäolo ja vuorovaikutus tilanne auttaa uusien ideoiden syntymisessä ja parhaimmassa tapauksessa kirjoittajan blokkia ei pääse syntymään. (Kelly, Hodge 2011, 161.)

Co-writingin kautta voi tulla esiin myös haasteita. Yhdessä työskentely tuo mukanaan uudenlaisia haasteita, joita täytyy pohtia, jotta säveltäminen sujuu. Co-writing prosessin kautta käy hyvin ilmi, kuinka taitava säveltäjä olet. Tiimityöskentelyssä, kompromissien teko on myös hyvin tärkeä taito osata. Säveltäjän tulisi osata mukautua toisen työtapoihin ja tehdä niistä yhteisiä. Jos kyseisiä taitoja ei hallitse, voi co-writing olla hyvinkin hankalaa. Jos säveltäjä ei pysty kompromissien tekemiseen, se voi johtaa erimielisyyksiin säveltäessä. Pahimmillaan yhteistyösuhteet katkeavat ja yhteistä kappaletta saatetaan omia itselleen. Ennen co-writingia on hyvin tärkeää siis pohtia yhteisiä tavoitteita ja viestiä selkeästi sitä, mitä toiselta odottaa. (Kelly, Hodge 2011, 165.)

Co-writingissa toinen osapuoli usein esittää lyhyitä biisiin liittyviä ideoita yhteistyökumppanilleen. Yhteistyökumppani voi tämän jälkeen joko hyväksyä tai hylätä ne. Kuitenkin idean hylkäyksen jälkeen tulisi toisen osapuolen esittää tilalle jokin muu ehdotus tai yrittää parantaa kyseisestä kohtaa muulla tavalla. Joissakin tilanteissa co-writingin aikana säveltäjät voivat myös sivuuttaa ongelmakohtan ja päättää selvittää sen myöhemmin. Säveltäjien olisi hyvä löytää yhteinen tapa kommunikoida ja hyväksyä sekä hylätä ideoita, silti muistaen toistensa kunnioittamisen. Yhteistyökumppaneita etsiessä tulisi hakeutua sellaisten säveltäjien seuraan, joiden mielipiteitä ja ideoita itse kunnioittaa. Näin omien ideoiden hylkääminen on helpompaa ottaa rakentavasti vastaan. (Bennet 2012, 155)

Dipiero kertoo haastattelussa, että hänen mielestään epäonnistuneen co-writing-prosessin tiellä on ollut toisen tai molempien ego. Ego voi näyttäytyä co-writingin aikana esimerkiksi liiallisilla tai

tarpeettomilla ehdotuksilla. Toisen säveltäjän ego ei kenties ole kestänyt tasapuolista biisinkirjoittamista ja näin ollen tulee halu tyrkyttää uusia ideoita. Dipiero kuitenkin korostaa, että joskus toinen osapuoli tuo kappaleeseen enemmän ideoita, ja silloin toisen tehtävä on hyväksyä ne ja ajatella biisin parasta eikä pakottaa mitään. (Tucker 2003, 64.)

Vastoinkäymisten välttämiseksi on tärkeää luoda yhteiset säännöt ja kriteerit, joita tiimissä noudatetaan. Co-writing prosessin aikana ei tulisi ottaa kenenkään mielipiteitä itsestäänselvyytenä. Liian usein prosessin aikana säveltäjät riitaantuvat erimielisyyksien takia. Jotkut säveltäjät haluavatkin mieluummin laatia virallisen sopimuksen säännöistä co-writingia koskien ennen sen aloittamista. Varsinkin tuntemattomien henkilöiden kanssa on hyvä tehdä tekijänoikeuksiin liittyvät sopimukset, jotta myöhemmin yhteistyöstä muodostuneen kappaleen oikeudet pysyvät molemmilla osapuolilla. (Kelly, Hodge 2011, 166.)

Kun yhteiseen kappaleeseen ehdotetaan jotain, on kuitenkin kirjoittajana hyvä muistaa, että ei aina kannata kertoa kaikkia parhaimpia ja kullanarvoisia ideoita. Valitettavan monta kertaa toinen osapuoli on varastanut parhaimmat ideat ja ottanut kunnian niistä. Parhaimmillaan co-writingin kautta esille tulleiden haasteiden jälkeen, hyvä työpari osaa jatkaa yhteistyötä. Tutun partnerin kanssa on helpompi käsitellä vastoinkäymisiä. Co-writing on metodi, joka sopii joillekin musiikin tekijöille, kun taas toiselle henkilölle se voi olla estämässä taitoja ja vahvuuksia. Siksi on hyvä tiedostaa ja kokeilla toimiiko tämä tyyli juuri sinulle. Jos yksinkirjoittaminen on helppoa ja vaivatonta, sekä biisinkirjoittamisen ongelmista pääsee eteenpäin itsenäisesti, silloin yksinkirjoittaminen voi olla oikea vaihtoehto. Co-writing voi tuoda uutta inspiraatiota ja auttaa vahvistamaan säveltämisen taitoja. Ennen yhteistyön alkua on kuitenkin hyvä muistaa tavoitteiden ja osapuolten roolien selkeyttäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta erimielisyyksiltä vältyttäisiin. (Kelly, Hodge 2011, 166–167.)

3 EXPOSED KAPPALEEN JA MUSIIKKIVIDEON SYNTY

Taiteellisen opinnäytetyöni tavoitteena oli säveltää kappale co-writing toimintatapaa käyttäen ja lopuksi toteuttaa valmiista biisistä musiikkivideo. Tein kappaleen yhteistyössä USA:ssa asuvan ystäväni kanssa käyttäen etäyhteyttä. Ennen opinnäytetyötäni en ollut aikaisemmin tehnyt co-writingia käyttäen tätä työtapaa. Tässä luvussa kuvaan omaa taustaani säveltäjänä, ja yksityiskohtaisemmin "Exposed" kappaleen luomisprosessia, joka syntyi co-writingin kautta. Kerron myös kuinka tein valmiista kappaleesta musiikkivideon.

3.1 Oma taustani säveltäjänä

Olen ollut luova ihminen jo lapsesta saakka ja musiikki on ollut osa elämäni koko ajan. Musiikki itsessään sen jokaisessa muodossa on minulle luontevaa, mukavaa ja koen sen omaksi ilmaisun välineekseni. Musiikki tuo minulle voimaa ja sen avulla voin käsitellä tunteitani. Kappaletta kirjoitaessani, kaikki ajatukseni, mielipiteeni ja tunteeni ovat sallittuja.

Säveltäminen on aina kiehtonut minua. Ihailen ihmisiä, jotka osaavat sanoittaa omia tunteitaan ja saada ne eloon omien sävellyksiensä kautta sekä välittää näitä tunteita muille. Koen säveltämisen olevan taito, joka vaatii myös itsetuntemusta. Säveltämisessä mielestäni tavalla tai toisella joudut kohtaamaan itsesi ja omat ajatukset. Joudut näin ollen sanoittamaan tunteitasi ja sen lisäksi ajattelemaan muita musiikillisia elementtejä mitä kappaleen kirjoittamiseen tulee.

Musiikin urani aikana säveltäminen on usein tuntunut hankalalta. Koen, että säveltäminen on prosessi, joka kestää pitkään. Kukaan ei ole synnynnäinen säveltäjä. Säveltäjyyteen mielestäni kasvetaan ja sitä opitaan hiljalleen. Osalle se on luontevaa ja toisille tämän taidon opettelu vaatii useita toistoja.

Koen, että minulla on paljon kerrottavaa kappaleissa ja haluan tehdä luovaa työtä ja säveltää. Usein säveltämisestä puhutaan suurena intuitionä, joka lähtee ihmisestä itsestään ja intuitio joko löytyy tai ei. En vuosiin säveltänyt mitään, koska odotin kärsivällisesti jonkinlaista vetoa kappaleiden tekemiseen. Yritin aloittaa säveltämisen monesti, mutta se loppui lyhyeen kun kirjoittajan blokki tuli vastaan tai motivaatiota biisien tekemiseen ei löytynyt.

Merkittävin käänne kohdallani tuli, kun olin vaihto-opiskelijana Italiassa vuonna 2018-19. Melkein jokaisella kurssilla täytyi säveltää jotain. Silloin jouduin tilanteeseen ensimmäistä kertaa elämäni, että oman kappaleen tekemisestä kieltäytyminen ei ollut vaihtoehto. Palaute jota tuolloin sain oli todella rakentavaa. Opettajien aito kiinnostus oppilaan luovan työn kehittymiseen sekä oppimiseen, auttoi minua pääsemään yli pahimmista estoista.

Vaihto-oppilasvuoden aikana tein enemmän kappaleita kuin koskaan aikaisemmin. Jotkut kappaleista olivat todella huonoja, mutta myös onnistuneita biisejä syntyi vuoden aikana. Kun tulin takaisin Suomeen, biisien kirjoittaminen oli helpompaa, vaikka en enää tehnyt niitä yhtä intensiivisesti. Suomessa hetken aikaa oltuani alkoi into säveltämiseen hieman hidastumaan ja motivaatio häilyi hiljalleen. Mutta opinnäytetyöni sai motivaationi taas nousemaan. Päätin tehdä uuden kappaleen opinnäytetyökseeni, jotta voisin olla taas tilivelvollinen jollekin. Olen oppinut sen olevan toimiva tapa

saadakseni kappaleen kokonaan valmiiksi. Yksinkertaisesti tarvitsen deadlineja ja tavoitteellisuutta sävellysprosessin käynnistämiseksi.

Alustava suunnitelmani oli tehdä lastenlauluja päiväkotiryhmän kanssa. Huomasin kuitenkin pian senkin olevan yksi tekosyy siihen, etten uskalla kokeilla omien kappaleiden tekemistä. Huomasin pyrkiväni lastenlauluihin, koska se olisi mielestäni ollut helpompi toteuttaa. Pian tämän huomattuani päätin toisin. Valmistin alustavasti kappaleen, jonka halusin tehdä musiikkivideoksi. Sitten sain idean kokeilla myös co-writing-tyyliä opinnäytetyössäni, koska minulla oli jo aikaisempia positiivisia kokemuksia siitä.

3.2 Produktion kuvaus

Tein opinnäytetyökseni co-writing tyylillä yhden sävellyksen nimeltään "Exposed", ystäväni Faithful Emamezin kanssa etäyhteydellä. "Exposed"- kappale äänitettiin yhteistyössä Kuopion konservatorion musiikkiteknologia opiskelijoiden kanssa. Toteutin kappaleesta myöhemmin musiikkivideon, joka kuvattiin syksyllä 2022. Musiikkivideon käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus ja editointi tapahtui yhteistyössä Kuopion Ingmanedun opiskelijoiden kanssa. "Exposed" kappaleen musiikkivideon julkaisu tapahtuu myöhemmin valmistumiseni jälkeen vuonna 2023.

Aloitimme ystäväni kanssa säveltämisen kesällä 2022 ja kaiken kaikkiaan säveltämistyöhön meillä kului noin kolme ja puoli kuukautta. Pidimme Emamezin kanssa kirjoitussessioita zoomin kautta säännöllisesti. Etätyöskentelynä tehty kappale oli erittäin positiivinen kokemus meille molemmille. Kappaleen eteenpäin vieminen jatkui sävellysprosessin jälkeen äänityksien työstämisessä. Kappale jouduttiin äänittämään pienissä osissa pitkällä aikavälillä, koska emme pystyneet molemmat olemaan fyysisesti samassa paikassa yhtä aikaa. Lähettelimme raitoja puolin toisin, kunnes olimme molemmat tyytyväisiä lopputulokseen.

Kun kappaleemme oli valmis, aloin suunnittelemaan ja tekemään musiikkivideon käsikirjoitusta. Suunnittelun jälkeen yhteistyö Ingmanedun opiskelijoiden kanssa alkoi. Kuvaukset tehtiin syksyllä 2022. Musiikkivideon kuvauksien aikana tuli vastaan pieniä haasteita, joista kerron seuraavassa kappaleessa lisää.

Alkuperäinen suunnitelmani oli säveltää ja äänittää noin 3-4 kappaletta, joista jokaisesta kuvaisin musiikkivideon. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että pelkästään yhden kappaleen musiikkivideon kuvauksissa ja editoimisessa kestää kuukausia. Tämän takia jouduin luopumaan ideastani toteuttaa useita kappaleita kerralla ja keskittymään vain yhteen. Huomasin nopeasti produktion aikana, että yhden musiikkivideon ja sävellyksen loppuun saamisessa on paljon työtä.

3.3 Musiikkivideon synty

Kun "Exposed" kappaleemme oli saatu valmiiksi, aloin tekemään musiikkivideon käsikirjoitusta. Ensimmäinen vaihe oli suunnitteluvaihe. Aluksi kuuntelin valmista kappaletta monta kertaa. Mieleeni tuli monia visuaalisia kuvia. Huomasin kuitenkin nopeasti, että visuaalisen ilmeen punaisen langan löytäminen oli vaikeaa.

Selkeänä visiona minulle syntyi musiikkivideon alku ja loppukohtaukset. Visioni ensimmäisessä kohtauksessa oli mies, joka kävelee puiston polkua pitkin eteenpäin. Ensimmäiseen kohtaukseen halusin myös lisätä ääniä kävelystä hiekkatiellä. Visuaalisessa ideassani katsoja katsoi huppupäisen miehen selkää. Selkeä visioni musiikkivideon loppukohtaukseen oli iso maisemakuva, jossa kohtauksen lopussa mies ja nainen istuivat puistonpenkillä katsoen järvimaisemaa. Lopuksi kuvakulma muuttuu suuremmaksi ja koko maisemakuva paljastuu. Loppukohtauksen tulisikin kuvastaa kappaleeni loppusanoja "everything is exposed".

Kaikki siis paljastuu kuulijalle visuaalisesti. Näiden visuaalisten kuvitelmiä jälkeen lähdin pohtimaan, mikä olisi musiikkivideon punainen lanka, ja mitä muuta musiikkivideossa voisi käydä ilmi. Koin punaisen langan löytämisen ja kuvauskohtausten yhteneväisten teemojen löytämisen erittäin haastavana. Pitkän pohdinnan jälkeen löysin kuitenkin punaisen langan musiikkivideoni käsikirjoitukseen. Musiikkivideon punaisena lankana oli "lost and found" teema.

Musiikkivideon käsikirjoituksessani oli päähenkilöinä mies ja nainen. Mies ja nainen kuvastaa "lost and found" teemaa. Musiikkivideossa mies kuvastaa henkilöä, joka on niin sanotusti "found". Nainen taas kuvastaa henkilöä, joka on "lost" eli eksynyt. Musiikkivideon lopussa molemmat päähenkilöt tulevat samaan paikkaan ja samaistuvat tunteisiinsa. Järvimaisema puolestaan vahvistaa sitä kokonaiskuvaa, joka henkilöille paljastuu elämästä, eli "lost and found".

Käsikirjoituksen valmistuttua visioni oli selkeä ja tiesin kuinka haluan musiikkivideoni toteuttaa. Käsikirjoituksen toteuttaminen ja varsinainen musiikkivideon kuvaus, oli mielestäni erittäin haastavaa. Koin jälkeensä, että tarinallinen musiikkivideo on haastavampi toteuttaa. Uskon, että live-esiintymisen tallenne tai yksinkertaistetun musiikkivideon käsikirjoitus, olisi ollut helpompi toteuttaa ja mahdollisesti myös selkeämpi visuaalisesti kuulijalle ja katsojalle ymmärtää.

Kun musiikkivideon käsikirjoitus oli saatu päätökseen ja olimme yhdessä muiden alan opiskelijoiden kanssa suunnitelleet tarkemmat kohtaukset, alkoivat musiikkivideon varsinaiset kuvaukset. Aloitimme ulkokuvauksista, jonka jälkeen siirryimme sisäkuvauksiin. Kuvaukset kestivät yhteensä noin kaksi kuukautta. Mielestäni musiikkivideon kuvauksissa haastavinta oli monen ihmisen aikataulujen sovittaminen, sääolosuhteiden vaihtelevuus, ja käsikirjoituksen punaisen langan muistaminen kuvauksissa.

Suurin kompastuskivi ja haaste musiikkivideoni tekemisessä oli alkuperäisen aikataulun hidastuminen koronan takia. Ennen kuin musiikkivideon voi kuvata, täytyy kappaleesta olla kokonainen versio äänitteenä, jotta laulut voidaan kuvata oikein videolla.

Ennen musiikkivideon kuvausta minulla oli aikataulu sovittuna biisin äänitykseen studiolla. Äänitysajan saaminen hidastui parilla viikolla, joka ei siinä vaiheessa vielä haitannut kovasti

projektia. Sovittuna äänityspäivänä epäonnekseni sairastuin koronaan, jonka johdosta kurkkuni tuli erittäin kipeäksi.

Kurkkukivussa laulaminen on erittäin hankalaa ja joskus jopa vaarallista äänelle. Äänen pitää antaa levätä ja parantua rauhassa. Kun kyseessä on tärkeä tilanne ja äänenkäytöltä vaaditaan paljon, on tehtävä kaikkensa onnistuakseen. Varmasti monet äänenkäyttäjät pystyvät samaistumaan tähän tilanteeseen ja näihin käytäntöihin. Epäonnekseni ääneni ei kuitenkaan toiminut niin, että olisin voinut tehdä edes demoäänityksen musiikkivideota varten.

Koronan jälkitauti esti minua laulamasta moneen kuukauteen. Kaiken tämän takia musiikkivideon alkuperäinen aikataulusuunnitelma ei toiminut ja kuvaukset siirtyivät monella kuukaudella. Kuvausten siirtyminen ei sinällään haitannut, koska olisimme pystyneet kuvaamaan vielä parinkin kuukauden päästä, mutta vaihtuvien sääolosuhteiden takia se osoittautuikin mahdottomaksi käytännössä.

Kuvaukset aloitettiin myöhään syksyllä. Viivästyksen takia ne pystyttiin virallisesti aloittamaan vasta kun ensilumi alkoi jo tulla maahan. Ääneni ei ollut vielä parantunut enkä pystynyt vieläkään tekemään äänityksiä. Teimme kuitenkin kompromisseja käsikirjoitukseen ja aloitimme ulkokuvauksista.

Alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan olisin tehnyt lip-sync-kohtia ulkokuvauksissa mutta aikataulullisista syistä poistimme tämän ehdotuksen ja päätimme tehdä ulkokuvaukset ilman lip-syncia ja jättää ne sisäkuvauksiin, kunnes ääneni on parantunut ja pystyisin laulamaan omat osuuteni. Lip-sync tarkoittaa laulun mukana samaan aikaan huulien liikuttamista, jossa ääni tulee jostakin muusta lähteestä (Cambridge Dictionary).

Ääniongelmien ja äänitysten hidastumisen kautta tulevat ongelmat eivät olleet ainoita kompastuskiviä musiikkivideon tekemisessä.

Ulkokuvauksissa olevassa käsikirjoituksen kohtauksessa oli suunnitelmana kuvata asematunnelissa kohtaus kahden ystävyksien välillä. Aikataulu kuvauksissa oli jo hyvin rajallinen monen asian takia. Tässä vaiheessa ison kuvausryhmän ja näyttelijöiden aikataulujen yhdistäminen oli erittäin hankalaa.

Asematunnelin kuvauspäivän tullessa, menimme kuvauspaikalle ja epäonneksemme sinä päivänä asematunnelissa valot olivat rikki. Asematunnelissa ei ollut valoja ja kuvauksia oli mahdotonta tehdä. Päädyimme etsimään tilalle vastaavan kuvauspaikan. Kuvauspaikaksi valikoitui asematunnelin päässä oleva kauppakeskuksen käytävä. Visuaalisesti se muutti videota erittäin paljon. Tämä näkyi myös lopputuloksessa editointivaiheessa.

Olen kuitenkin iloinen ja tyytyväinen yhteistyöhön ja kompromisseihin, joita teimme projektin aikana. Oli valitettavaa, että videosta ei tullut visuaalisesti yhtenevää ja käsikirjoituksen tarina katkeili ongelmien takia huomattavasti lopputuloksessa. Olen tyytyväinen, että ongelmista päästiin yli ja osasimme ratkoa ja löytää uuden vaihtoehdon kussakin ongelmatilanteessa. Positiivista on, että projektin haasteiden kautta olen oppinut, miten niitä voidaan välttää tulevaisuudessa.

Ulkokuvausten jälkeen pidimme videoinnissa pienen tauon. Ilmoitin tauon jälkeen kuvausryhmälle, että olin saanut äänitykset valmiiksi. Koska lumi oli jo satanut maahan, emme pystyneet enää uusimaan ulkokuvauksia ja kuvaamaan ulkokuvauksiin lip sync kohtia.

Musiikkivideon kohtauksien kuvauksissa ei haasteilta välttytty. Eräs toinen haaste joka ulkokuvauksissa kävi ilmi, oli dronekameralla kuvaus. Alkuperäinen suunnitelmani lopussa olevaan kohtaukseen oli näyttää ilmakuvaa, jossa kuvakulma muuttuu suuremmaksi ja puiston penkillä järvimaisemaa katsoo kaksi henkilöä. Kun aloin miettimään mistä dronekameran voisi saada lainaan, huomasin pian, että sen kyseisen laitteen saaminen sekä sillä kuvaaminen asettaisi omat haasteensa.

Tunsin henkilön, joka osasi käyttää dronekameraa. Ystäväni auttoi minua drone-kuvauksen luvan hankinnassa, sekä ohjeisti kuvaustiimiä ja minua suunnittelemaan kuvauksen hyvin. Dronekameralla kuvaamiseen tarvitsee luvan, jossa täytyy mainita tarkka kuvausaika ja paikka.

Kuvauspäivänä epäonneksemme satoi lunta. Pari viikkoa takaperin ei lunta ollut vielä maassa mutta sovittuna kuvauspäivänä alkoi lumimyräkkä. Siirsimme kuvauksia ja saimme uuden drone-luvan seuraavalle päivälle.

Tässä kohtaa olimme jo projektin loppuvaiheessa aikataulullisesti musiikkivideon kuvausryhmän kanssa niin, että jäljellä oli enää yksi sisäkuvauskerta mielestäni tämä, sisäkuvaus meni erittäin hienosti. Mielestäni sisäkuvausten kuvakulmat, värit ja visuaaliset ideat toteutuivat erittäin hyvin ja kuva näytti todella hyvältä.

Harmiksemme jälki editoinnissa ja sen aikana huomasimme, että ulkokuvaukset ja sisäkuvaukset eivät sovi hyvin yhteen. Ulkokuvaukset ja sisäkuvaukset eivät olleet värimaailmaltaan yhteneväisiä. Tämän johdosta editoitu musiikkivideo ei visuaalisesti toteuttanut täysin alkuperäistä käsikirjoitusta emmekä saaneet videosta visuaalisesti yhtenevää.

Musiikkivideon kuvausryhmän aika alkoi loppua ja lopullinen versio jäi hiukan keskeneräiseksi. Päätimme musiikkivideon ryhmäläisten kanssa, että tulevaisuudessa yritämme editoida videon yhteneväiseksi. Musiikkivideo siis julkaistaan viimeisen editointivaiheen jälkeen, jos visuaaliset ongelmat saadaan korjattua.

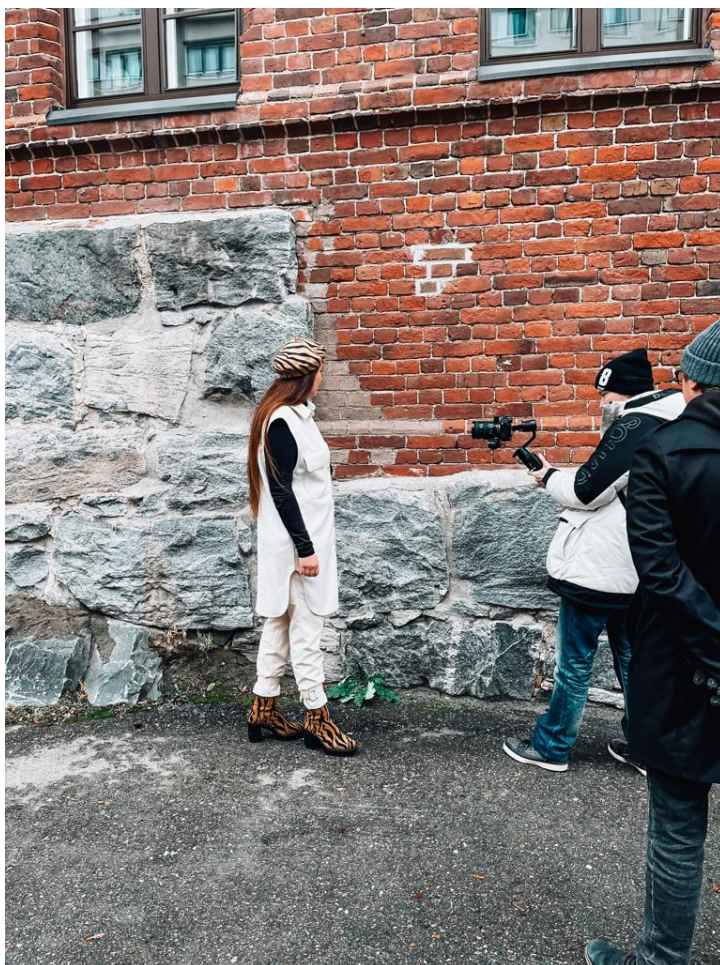
Opinnäytetyön alkuperäisessä suunnitelmassa olin päättänyt tehdä musiikkivideon, jonka julkaisen samalla "Exposed" kappaleen kanssa. Näiden haasteiden takia tähän opinnäytetyöhön en voi liittää musiikkivideota mutta julkaisen kuitenkin musiikkivideon myöhemmin omassa sosiaalisenmedian kanavassa.

Suurimpia oivalluksia, joita musiikkivideon kuvauksen kautta opin, oli tehdä joustava aikataulusuunnitelma musiikkivideon kuvauksia varten. Toinen havaintoni oli, että kommunikointi ison ryhmän kanssa täytyi olla selkeämpää.

Musiikkivideon kuvausryhmän kanssa käytössämme oli WhatsApp:n kautta viestittely. Musiikkivideon kuvausryhmä teki yhtä aikaa kahden henkilön musiikkivideota, joista toinen oli minun ja toinen opiskelutoverini. Molempien musiikkivideoiden aikatauluttaminen, suunnittelu ja keskustelut

kävimme läpi samassa whatsapp ryhmässä, jonka jälkeenpäin huomasimme kaikki, että se olisi ollut toimivampi jos kummallakin olisi ollut eri ryhmät. Myös muuttuvien aikataulujen takia kommunikointi uusista päivistä ja kellonajoista oli välillä epäselvää.

Olimme kuitenkin koko musiikkivideon kuvaustiimin kanssa tyytyväisiä siihen että osasimme ratkaista ongelmat niiden ilmetessä. Musiikkivideon tekeminen ja kuvaaminen oli kokonaisuudessaan todella hauskaa ja naurulta kuvauksien aikana ei vältytty.

Kuva 1. Musiikkivideon kuvauksista Ingmanedun ammattiopiston opiskelijoiden kanssa (Idahosa 2022).

Kuva 2. Lämmittelemässä kuvauksien välissä. (Idahosa 2022).

4 TULOKSET

4.1 Co-writingin ja Exposed kappaleen taustaa sekä lähtökohdat

Opinnäytetyön alkuvalmisteluiden ja suunnitteluiden jälkeen, minun täytyi löytää itselleni co-writing kumppani, jonka kanssa voisin säveltää kappaleen. Pysin siis etsimään henkilöä, jonka vahvuus olisi musiikin tuottaminen ja taustojen tekeminen, koska itselläni ei ollut näihin vahvaa osaamista. Etsin henkilöä, jonka vahvuudet täydentäisivät omia mahdollisia puutteitani.

Olen vuosien varrella verkostoitunut paljon musiikkialan ihmisten kanssa ja minulla on ystäviä, joiden kanssa olen jo tehnyt musiikkia yhdessä. Suurin osa ystäväistäni keiden kanssa olen aikaisemmin tehnyt musiikkia, asuivat ulkomailla. Ajatukseni yhteistyöstä heidän kanssaan oli minulle hyvin selkeä ja etäsäveltäminen tuntui minulle luontevalta vaihtoehdolta. Kellyn ja Hodgen (2011) mielestä co-writing yhteistyö pitäisi olla suunniteltua ja säveltäjien välinen henkilökemia kunnossa. Tämä edesauttaa sujuvaa yhteistyötä ja onnistunutta sävellyksen lopputulosta. (Kelly & Hodge 2011, 165.) Olin siis jo tiedostamatta suunnitellut co-writingia tarkasti ja etsinyt itselleni säveltäjää kenen kanssa työskentely tulisi olemaan toimivaa.

Halusin kokeilla opinnäytetyötäni etätyöskentelyn kautta ja kokeilla etätyöskentelyn toimivuutta. Olinkin yhteydessä eri ystäviini co-writingin merkeissä. Kaikki olivat periaatteessa hyvin innoissaan ajatuksesta. Olimme jo aikaisemmin keskustelleet yhteistyöstä heidän kanssaan, mutta monellakaan heistä ei juuri sillä hetkellä ollut aikaa osallistua säveltämiseen.

Olen huomannut, että co-writingin suunnitteluvaiheessa on myös hyvin tärkeää tiedostaa molempien osapuolien resurssit ja ajankäyttö, jonka kukin pystyy juuri sillä hetkellä tuomaan sävellysprosessiin. Etsin säveltäjä ystävää yhteistyöhön kanssani ulkomailta, joiden kanssa olisimme saaneet sovitettua aikataulumme yhteen. Sopivaa henkilöä ei aluksi löytynyt ja mielestäni tämä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on tiedostaa oma elämäntilanne ja voimavarat ennen sitoutumista co-writing yhteistyöhön.

Opinnäytetyöni suunnitteluvaiheessa kävin keskustelua ystäväni Faithful Emamezin, kanssa opinnäytetyöni aiheesta, sekä hänen uudesta singlestään, jonka hän oli juuri julkaissut. Olimme Faithfulin kanssa suunnitelleet jo pitkään yhteisen kappaleen tekemisestä, mutta päättäneet, että odotamme kunnes olen valmistunut, jotta aikaa biisin tekemiseen olisi enemmän. Keskustelua käydessä oivalsin kuitenkin, ettei meidän tarvitse odottaa valmistumiseen asti, vaan voisimme tehdä ensimmäisen yhteisen kappaleemme osana opinnäytetyötäni. Lähdimme molemmat produktion innostuneena, ennakkoluulottomasti, sekä tutkivasti katsomaan mitä meidän eri musiikkitaustamme ja vahvuutemme toisivat kappaleelle.

Afrobeats ja erityisesti afrikkalainen musiikki on ollut lähellä sydäntäni jo monia vuosia. Haaveeni toteutui tehdä kappale, joka on afrobeats -vaikutteinen ja haluan tulevaisuudessa oppia myös lisää tästä tyylilajista. Lempiartistejani löytyy tästä afrikkalaisen musiikin genrestä, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsen esittämään ja tekemään tämän genren musiikkia.

Afrobeat on afrikkalainen musiikin genre. Se on alkuperäisesti syntynyt Nigeriassa, Yoruba heimon traditionaalisen musiikin yhdistelmänä afroamerikkalaisen funk-, jazz- ja soulmusiikin genreihin. Afrobeat genressä itäafrikkalaisen musiikin rytmit yhdistyvät funk, jazz ja soul musiikkiin. Tyyllilajin perustaja pidetään Nigerianlaista Fela Kuti nimistä artistia, jonka kuultiin ensimmäistä kertaa yhdistävän kyseisiä tyyllilajeja yhteen. (masterclass.com 2021.)

Afrobeat genren lisäksi on afrobeats tyyllilaji, jossa yhdistyy populaari musiikki afrikkalaisiin rytmeihin. Afrobeats eroaa Afrobeat tyylistä siten, että siinä afrikkalaisen musiikin elementit on yhdistetty popmusiikkiin. Suosittuja Nigerianlaisia afrobeats artisteja ovat muun muassa: Burna Boy, Davido ja Wizkid. (masterclass.com 2021.)

Itseni ja Faithfulin suurimpana yhdistävänä tekijänä musiikissa on molempien yhtenäinen musiikkimaku. Molemmat pidämme R&B, pop ja afrobeats tyyllilajeista. Faithful tuntee afrikkalaisen musiikin perin pohjin, minulla taas on ollut kiinnostusta tähän genreen mutta ei varsinaista kosketuspintaa.

Ennen kappaleen varsinaista säveltämävaihetta, sovimme yhteisen teeman, jonka ympärille alkaisimme luomaan ideoita. Rakensimme kappaleelle punaisen langan, josta pitäisimme kiinni koko luomisprosessin läpi. Yhteisen arvomaailman ja mielenkiinnon kohteiden takia sen toteuttaminen tuntui helpolta.

En ollut aikaisemmin päässyt tekemään kappaletta etänä. Etänä työskentely toi mukanaan omat hyödyt ja haitat. Isoimpana hyötynä koin ehdottomasti sen, että etäyhteys ja videopuhelut mahdollistivat säveltämisen juuri oikean henkilön kanssa. Asumme ystäväni kanssa toisilla puolella maapalloa ja ajatus kappaleen teosta on ollut hyvin kaukainen. Etätyöskentely mahdollisti minulle ja ystävälleni kappaleen tekemisen yhdessä. Halusin tehdä kappaleen ystäväni kanssa, koska koin että meidän musiikkityylimme ja arvomaailmat kohtaavat hyvin.

Exposed kappaleen co-writingin kautta huomioin työskentelytapamme muodostavan eri toteutusvaiheita. Hahmotin muodostuneet toteutusvaiheet vasta co-writingin loppu puolella. Tässä osassa kerron omista huomioista eri vaiheista, joita meille mielestäni muodostui. Opinnäytetyöni taustalähteissä ei käynyt ilmi vaiheita, joita co-writingissa tulee, mutta koin itse vahvasti, että yhdessä työskennellessämme niitä muodostui. Jaottelin toteutusvaiheet neljään eri vaiheeseen: Ideointivaihe, toteutusvaihe, hiomisvaihe, sovittaminen ja viimeistely.

Alkuperäinen suunnitelmamme oli säveltää yhdessä useampikin biisi, mutta prosessin aikana aikataulut muuttuivat ja keskitimme energiamme vain yhden kappaleen tekemiseen, josta lopulta tuli nimeltään "Exposed".

4.2 Toteutusvaiheet

Ensimmäinen vaihe oli ideointivaihe. Aloitimme kappaleen konkreettisen ideoimisen lähettelemällä toisillemme ehdotuksia kappaletta varten. Emme laittaneet paljon kriteereitä siihen miten pitkä

ehdotuksen täytyi olla, jotta biisin tekeminen oli mahdollisimman rentoa ja luonnollista. Ainut kriteerimme oli, että molemmat lähetämme jonkun ajatuksen kappaletta varten. Ehdotus saattoi olla esimerkiksi melodian pätkä, jokin teema kappaleeseen, rivi lyriikkaa, rytmisen elementti tai jopa kokonainen säe.

Lähettelimme ideointivaiheessa WhatsAppin kautta ääniviestejä ja keskustelumme täyttyi eri melodianpätkistä. Annoimme palautetta melodioista ja valitsimme molempien ehdotuksista yhden. Mielestämme ylijääneet, mutta hyvät melodiat jätimme myöhemmälle ajalle tulevia uusia kappaleita varten, joihin palaisimme myöhemmin. "Exposed" kappaleen ensimmäinen melodianpätkä valikoitui sen pituuden takia. Aikataulun takia valitsimme melodian, josta oli nopea ja helppo jatkaa kappaleen työstämistä eteenpäin.

Toinen vaihe oli toteutusvaihe, joka oli kaikista pisin. Ensimmäisenä lähdimme tekemään sävellyksen rakennetta. Halusimme pitää rakenteen hyvin yksinkertaisena, olimme kuitenkin avoimia erilaiselle rakenteelle, jos kokisimme vahvasti prosessin aikana sille tarvetta. Rakenteeksi muodostui A B A B C B-muoto. Toteutusvaiheessa aikaisempi ehdotus kappaleen rakenteeksi oli jo kokonainen kertosäe ja pieni pätkä säkeistöä. Faithful työsti kappaleen sanoja kertosäkeistöä varten, ja minä aloin työstämään säkeistön melodiaa loppuun.

Tämän jälkeen tapasimme Zoomin kautta säännöllisesti viikottain ja jaoimme ne asiat, joita olimme saaneet aikaiseksi tahoillamme. Sovimme jokaisella Zoom tapaamisella mitä kumpikin lähtee työstämään ja aikarajana pidimme seuraavaa viikkoa. Joskus jompi kumpi tarvitsi enemmän aikaa kappaleen osan työstämisessä ja silloin, joko pidensimme takarajaa tai kävimme läpi yhdessä mahdollisia kompastuskiviä. Kertosäe ja säkeistö tuntui muodostuvan hyvin nopeasti ja sujuvasti, mutta Bridgen luominen tuntui kankealta meistä molemmista. Olimme samaa mieltä, että kappale tarvitsee jonkun käännekohdan ja halusimme sen takia lisätä kappaleeseen Bridgen.

Bridgeä säveltäessä minulla ja Faithfulilla oli eri näkemykset siitä miltä sen pitäisi kuulostaa. Olin kirjoittanut ehdotuksen Bridgestä, josta ystäväni ei kuitenkaan pitänyt. Tässä tilanteessa teimme kompromissin ja emme valinneet ehdotustani. Ystäväni yritti kirjoittaa vastapainona uutta bridgeä, mutta ei saanut sitä myöskään toimimaan. Päätimme lopulta monen viikon jälkeen, että emme tee bridgeä kappaleeseen ollenkaan. Vaikka erimielisyyksiä Bridgen tekemisessä tuli, pystyimme silti keskustelemaan niistä rakentavasti ja tekemään yhdessä kompromisseja. Myös Bennet (2011) nostaa esille säveltäjien kommunikointia. Hän kertoo, että säveltäjien tulisi löytää yhteinen tapa kommunikoida ja hyväksyä tai hylätä toistensa ideat, silti toisiaan kunnioittaen. Idean hylkäämisen yhteydessä tulisi toisen osapuolen ehdottaa jotain tilalle. (Bennet 2011.) Näin oli myös meidän tapauksessa, kun keksimäni bridge ei tuntunut hyvältä, kehitteli ystäväni siihen uuden idean. Vaikka kappaleen tekemisessä tuli pieni hidaste vastaan, emme kuitenkaan kumpikaan kokeneet sitä negatiivisena.

On hankala määritellä täysin kuka teki minkäkin osan Exposedin säveltämisprosessissa, koska prosessi oli yhteinen. Koko luomisprosessin ajan muokkasimme kappaletta yhdessä eteenpäin. Vaikka jaoimme aluksi päävastuun tietyistä osista molempien kesken, kuitenkin kappale muokkaantui eniten yhteisten etätapaamisten yhteydessä jakamalla ajatuksia. Hajimichael (2011)

kertoo että etäsäveltämisen vaarana on huono kommunikointi, koska vaihtoehtoja kommunikoinnille on vähän. Mielestämme onnistuimme Enamezin kanssa hyvin kommunikoinnissa. Tukeuduimme vahvasti videopuheluihin ja ääniviesteihin. Normaalit tekstiviestit olivat viimeisenä listallamme kappaleen muokkaamisessa tai ideoimisessa. Ääniviesteihin oli myös mukava palata. Näin ollen meillä oli tallennettuna kaikki sopimamme muutokset ja ehdotukset.

Kuva 3. Juuri ennen Zoom-session aloittamista (Idahosa 2022)

Rakenteen ja kappaleen osien melodioiden luomisen jälkeen aloitimme sanojen kirjoittamisen. Tämä oli kaikista aikaa vievin vaihe. Tekstiä kirjoittaessa pidimme muistissa aikaisemmin kappaleen ympärille sovittua teemaa ja jatkoimme niitä lyriikoita, joita ideointivaiheessa oli tullut esille.

Sanojen kirjoittaminen on ollut minulle luontevaa englanniksi, vaikka se ei ole oma äidinkieleni. Yhdessä kirjoittaminen henkilön kanssa, jonka äidinkieli on englantia, toi kuitenkin mielenkiintoisia tilanteita. Jokaisella sanoittajalla on oma tapa kirjoittaa ja sanojen yhdessä kirjoittaminen voi tuntua ajoittain haastavalta. Haastavaa oli saada tekstistä yhteneväistä, kun kyseessä oli kaksi sanoittajaa. Kohdallamme emme olleet sopineet etukäteen kuka tekee minkäkin osan, mutta pääsanoittajana "Exposed" kappaleessa lopulta toimi Faithful. Tämä johtui siitä, että hän oli aiemmin sanoittanut useita kappaleita. Sanoja yhdessä kirjoittaessa koin saavani vinkkejä englanniksi sanoittamiseen. Enimmäkseen sain vinkkejä lausemuotoihin ja eri synonyymeihin, joita sanoittaessa voi käyttää.

Sanojen yhteneväisyyden ja sanamuotojen muokkaaminen vei myös paljon aikaa, mutta siitäkin selvittiin yhdessä.

Etänä työskentely toi mukanaan myös haasteita. Suurimpana haasteena koimme aikaeron. Aikaeroa välillämme oli yhteensä 8 tuntia. Alussa työskentely oli vaihtelevaa, mutta löysimme nopeasti meille toimivan tavan työstää kappaletta eteenpäin. Päädyimme työstämään kappalettamme rutiininomaisesti kellontarkasti, kun minulla oli yö ja ystävälläni aamu. Suurin kompastuskivi etätyöskentelyssä tuli yleensä vastaan videopuhelun aikana, kun toinen osapuoli yritti soittaa pianoa tai laulaa idean mutta toinen ei välttämättä kuullut sitä tarkasti tai sointujen tunnistaminen oli hankalaa. Ystäväni ei myöskään osaa lukea nuotteja, joka hankaloitti ajoittain ideoiden ja sointujen pohdinnassa.

Zoom- sessioiden jälkeen työskentelimme erikseen oman jaetun osan kanssa, kunnes tapasimme jälleen etänä. Zoom -tapaamisissa lähettelimme toisillemme ideoita, kuuntelimme ja muokkasimme niitä haluamamme mukaan. Kun toisen ehdotus ei jommankumman mielestä ollut hyvä, täytyi tämä ehdotus unohtaa tai tehdä kompromissi ja jatkaa eteenpäin. Toteutusvaiheessa saimme tehtyä yhdessä kappaleen melodian, rakenteen sekä sanat.

Kappaleessa on sama sointukierto: F-Dm7-Gm7-Bbm. Soinnut tulivat jo ideointivaiheenaikana ensimmäisen melodiaehdotuksen kanssa.

Oli mielenkiintoista huomata kuinka kirjoitusprosessin aikana kappaleen tempo muuttui paljon. Ideointi ja toteutusvaiheen aikana kappale oli balladi -tyylinen, hyvin hento ja leijuva. Taustojen yhdistämisen jälkeen kappaleen tempo nopeutui ja kappaleesta tuli todella virkistävä ja energinen. Kappaleen tunne ja tyyli muuttui afrobeats -vaikutteiseksi. Tällöin huomasin itse, kuinka selkeästi kahden säveltäjän yhteistyö voi muuttaa kappaletta parempaan suuntaan, jota ei välttämättä yksin kykenisi toteuttamaan.

Kun kappaleen osat olivat tehty, alkoi niin sanottu hiomisvaihe sekä sovittaminen. Kolmas vaihe oli henkilökohtainen suosikkini. Pitkän toteutusvaiheen jälkeen oli mukava löytää erilaisia piirteitä ja sovituksellisia elementtejä kappaleeseen. Ystäväni Faithful teki kappaleen taustat kokonaan. Minä pääsin kuitenkin muutaman kerran mukaan kuuntelemaan, seuraamaan ja kommentoimaan taustoja.

Hiomisvaiheessa Emamezi lisäsi aluksi kappaleeseen instrumentti osuuden, korvaamaan aikaisempaa Bridgeä, jota emme saaneet tehtyä. Instrumentti osuutta kuunnellessa hyräilin jotakin melodiaa ja Emamezilla tuli siitä mieleen Nigerian heimokielellä fraasi "Olori me suo me (Herra, johdata minua)". Sen kuullessa ajattelin Edon heimokielen lauseita, joita osasin ja sopisivat kappaleen teemaan. Valitsin lauseen "Oba no soba" ja aloin laulamaan sillä eri melodioita. Tämän lopputuloksena kappaleellemme muodostui puuttuva Bridge, josta aikaisemmin jouduimme luopumaan.

Sovittamisvaiheen aikana Faithful teki taustoja ja minä soololauluille harmoniaa ja mietin vielä eri vaihtoehtoja välivosalle. Tässä ei kestänyt pitkään, koska osat olivat hyvin pieniä ja työskentely hiomisvaiheessa tuntui kaikinpuolin nopealta ja sujuvalta. Mielestäni uusien havaintojen ja

näkökulmien löytäminen tuli luonnollisemmin sovittamisvaiheessa, koska silloin muu kappaleesta oli jo valmis eikä muutoksien tekeminen tuntunut niin pakolliselta.

Neljäs, eli viimeistelyvaihe oli biisimme viimeistelyä ja loppuhuipennus koko Exposed kappaleen co-writing prosessille. Viimeistelyvaiheessa löimme lukkoon tiettyjä sovituksellisia elementtejä ja ideoita, sekä karsimme kappaleesta turhat pois. Viimeistelyvaiheen aikana päätimme myös tulevista aikatauluista kappaleen virallisen äänitysten suhteen. Tähän mennessä olimme vain tehneet demoja omissa kotistudioissamme tai joskus jopa iphoneen äänittämällä. Sovittuamme aikataulun, Faithful äänitti omat osansa ensin ja lähetti ne minulle, jonka jälkeen minä kävin studiossa äänittämässä omat osuuteni. Äänitin ensiksi soololauluosiot, jonka jälkeen äänitin taustalaulut ja harmoniat. Äänitysvaiheen aikana lähetimme äänityksen ottoja toisillemme pari kertaa puolin ja toisin, kunnes olimme molemmat tyytyväisiä äänitettyihin lauluihin.

Co-writing prosessi oli vihdoin saatu loppuun. Lopuksi kuuntelimme valmiin tuotoksen yhdessä zoomin kautta. Olimme molemmat erittäin tyytyväisiä työtapaamme ja kappaleeseen, jonka olimme saaneet aikaan. "Exposed" kappaleesta tuli hyvin erilainen sävellys verrattuna meidän aikaisempiin biiseihin. Co-writing mahdollisti minulle ja ystävälleni säveltää kappaleen, jota emme olisi saaneet aikaan ilman toisiamme.

4.3 Tuotoksen esittely

"Exposed" kappale kertoo siitä kuinka elämässä voi olla ihmisiä, jotka kantavat eri mielipiteitä sinusta ja elämäsi valinnoista tai teoista, mutta todellisuudessa Jumala tietää kuka oikeasti olet ja mitä käyt läpi. Kappaleen otsikko

Mielestäni, kappaleiden merkitys voi vaihdella jokaisen kohdalla. Kuulijalla on omakohtainen kokemus ja näkemys kuulleesta. Jokainen meistä reflektoi kappaleita omien kokemusten, ajatusten ja tuntemuksien kautta. Exposed kappaleen tarina ja merkitys voi tarkoittaa siis kuulijalle jotain muuta kuin mitä se tekijälle merkitsee.

"Exposed" kappale on kirjoitettu Psalmi 139:23–24 innoittamana. Halusimme pitää kertosäkeen sanat lähellä alkuperäistä raamatunjaetta sen sanoman vuoksi. Säkeistön sanat ovat ajatuksia elämästä ja niistä tunteista, jotka muotoutuvat kyseisen jakeen ympärille.

Kertosäkeistön sanat:

"Search me God and know my heart. Try me for you know my thoughts. Exchanging all the vile for good and lead me in the way everlasting."

Psalm 139:23-24

"Search me, O God, and know my heart, test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life."

Holy Bible, New Living translation.

Halusimme tehdä kappaleen lauluosista mahdollisimman yhteneväiset, mutta toisiaan täydentävät. Jaottelimme melodian osuudet sen mukaisesti. Säkeistö ja ensimmäinen kertosäe alkaa syvällä ja

tummalla miesäänellä, jossa kappaleen melodia ja eri osat "esitellään" kuulijalle. Toisessa säkeistössä herkkä naisääni täydentää aikaisempia osia, melodiaa varioimalla. Hook -kohdassa laulamme molemmat vuorotellen, joka tuo myös samalla vuoropuhelun omaista tunnetta kappaleeseen.

Kappaleen käännekohta tulee kolmannessa kertosäkeessä, kun kappaleen biitti loppuu. Tällä osalla halusimme tuoda dynamiikan ja tunnelman vaihtelua. Kertosäkeen jälkeen tulee Bridge, jossa laulun sanat muuttuvat Nigerian heimokieleksi. Henkilökohtaisesti, tämä on oma suosikkikohtani kappaleessa. Bridgessä laulamme säkeitä vuorotellen. Faithful laulaa omalla heimokielellään Isokolla, ja minä laulan Edon kielellä, jota olen oppinut puhumaan jonkin verran oman perheeni kautta.

Bridge

Olori me suo me (Herra, johdata minua). Oba no soba (Kuningasten kuningas) Olori me suo me.
Oba no soba, oba no soba, oba no soba.

Seuraavalta sivulta löytyy "Exposed" sanat ja rakenne. Opinnäytetyön lopussa myös liitteenä YouTube linkki kappaleeseen:

A1

They call me beloved, sometimes good man, somedays dishonest. The Lord knows my heart. Knows when I sit, and when I rise, you're there.

Hook

I try to be, all that is strong and fine. Each day in compromise. It's bright as day. The way you see all I do, everything is exposed.

B

Search me God and know my heart. Try me for you know my thoughts. Exchanging all the vile for good and lead me in the way everlasting.

A2

They call me beloved sometimes good woman, somedays dishonest. The Lord knows my heart. He knows when I sit and when I rise, you're there.

Hook

I try to be, all that is strong and fine. Each day in compromise. It's bright as day. The way you see all I do, everything is exposed.

B

Search me God and know my heart. Try me for you know my thoughts. Exchanging all the vile for good and lead me in the way everlasting.

B

Search me God and know my heart. Try me for you know my thoughts. Exchanging all the vile for good and lead me in the way everlasting.

Bridge

Olori me suo me. Oba no soba. Olori me suo me. Oba no soba okunte tebite.

B

Search me God and know my heart. Try me for you know my thoughts. Exchanging all the vile for good and lead me in the way everlasting.

Outro It's bright as day. The way you see all I do, everything is exposed.

4.4 Co-writingiin liittyvät muut havainnot

Ennen opinnäytetyön alkua minulla oli jo aikaisempaa kokemusta co-writingista, jonka koin itselleni toimivaksi. Tämän opinnäytetyön myötä olen vahvistunut siitä, että musiikin tekeminen tiimissä on minulle toimiva tapa. Yksinkirjoittaessa koen, että heikkouteni korostuu ja että en pysty ratkaisemaan eteentulevia ongelmia. Kun taas tiimityöskentelyssä pystyn keskittymään vahvuuksiin ja koen enemmän onnistumisen tunteita. Toisen säveltäjän vahvuudet taas täydentävät omia heikkouksiani, ja näin mielestäni muodostuu hyvä pohja musiikin tekemiseen.

Tulevaisuudessa pystyn hyödyntämään co-writingin kautta löydettyjä vahvuuksiani myös yksinkirjoittamisessa. Olen co-writingin kautta varmistunut omista vahvuuksistani säveltäjänä ja koen, että yksinkirjoittaminen voisi tämän kokemuksen takia tuntua myös sujuvammalta.

Kelly, Hodge (2011, 162) kertoo, että co-writing prosessin aikana jokaisen osapuolen roolit voivat vaihdella ja toinen voi olla isommassa roolissa kappaleen tekemistä. Kirjoittaessa "Exposed" kappaletta minun ja ystäväni roolit muuttuivat myös vaihdellen. Minä olin kappaleen alkuvaiheessa selkeästi suuremmissa roolissa, kunnes sanojen kirjoittamisessa ystäväni.

Oivalluksia kappaleen tekoon minulla tuli todella paljon. Ensimmäinen oivallukseni oli, että co-writingissa joudun olemaan tilivelvollinen toteuttamaan sovittuja asioita aikataulussa ja kommunikoidaan ne hyvin. Tämän työskentelyn kautta huomaan olevani tehokkaampi säveltäjä, kuin yksin. Yksin työskennellessä kirjoitusprosessi tuntuu ajoittain uuvuttavalta ja aikatauluja kappaleen tekoon ei ole, jolloin tämä hidastaa minua saamaan kappaletta eteenpäin.

Toinen oivallukseni co-writingista oli jatkuvien tuoreiden ideoiden ylläpitäminen. Yksinkirjoittaessa tulen nopeasti sokeaksi omalle luomisprosessille ja kierrän usein samaa ympyrää ideoideni kanssa. Olen huomannut yhdessä työskentelyn myös ylläpitävän jatkuvien uusien näkökulmien synnyttämistä. Bennet (2011) kertoo, että kappaleen onnistumisen mahdollisuudet tuplaantuvat co-writingin kautta, koska toinen säveltäjästä toimii aina kuulijana ja sitä kautta kappale myös muokkaantuu. Tämä oli myös yksi omista havainnoistani, joita tein prosessin aikana.

Kokemuksieni perusteella mielenkiinnon kohteiden ja arvomaailman jakamisen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua jokaisella elämän osa-alueella. Mielestäni työskentely voi olla sujuvaa pelkästään jakamalla esimerkiksi samat suosikkiartistit ja -tyylilajit, joiden pohjalta sävellyksen tekeminen voi alkaa.

5 POHDINTA

Opinnäytetyöprosessin myötä olen oppinut valtavan paljon uutta musiikin tekemisestä niin teoreettisesti kuin sisällöllisesti, sekä olen kokenut onnistumisia oman luovuuden löytämisessä. Kaikkein suurin oppiminen on kuitenkin tapahtunut itseensä uskomisessa. Olen tämän työn kautta oppinut uskomaan omiin kykyihin ja itseeni enemmän. Haastoin itseäni jo alusta lähtien menemään pois omalta mukavuusalueeltani, koska olen huomannut sen kasvattavan minua eniten. Koen, että uteliaisuuteni ja haluni oppia uutta on auttanut työni eteenpäin menemisessä. Musiikin tekeminen ja musiikkivideon toteuttaminen ei ollut koko ajan helppoa, jota osasinkin jo odottaa.

Tämän prosessin myötä olen huomannut, että isot kokonaisuudet ja kappaleiden tekeminen ei tapahdu hetkessä, vaan kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Ison produktion myötä olen oppinut organisoimaan, aikatauluttamaan ja järjestämään isoja kokonaisuuksia. Kokemukseni perusteella seuraavien isojen kokonaisuuksien suunnittelussa osaan jättää aikatauluun enemmän joustavuutta, jotta työskentely onnistuu paremmin.

Opinnäytetyöni ja vaihto-oppilasvuoteni kautta olen päässyt verkostoitumaan eri opiskelijoiden ja alojen ammattilaisiin ympäri maailmaa, joita pystyn hyödyntämään tulevaisuudessakin. Tarkoituksena onkin tehdä lisää musiikkia Faithful Emamezin kanssa tulevaisuudessa. Kuitenkin hieman hitaammalla tahdilla, jotta voimme työskennellä rauhassa eikä kiireessä. Etäyhteydellä toteutettu co-writing kappale on tuonut myös luovia ideoita opettajuuteen. Opettajan työssä olisi mielenkiintoista kokeilla tulevaisuudessa, kuinka esimerkiksi co-writing toimii etäyhteydellä oppilaiden välillä eri maista. Tässä pystyisin hyödyntämään kontaktejani muihin opettajiin ympäri maailmaa. Tulevaisuuden opinnäytetyöntekijät voisivat tutkia esimerkiksi oppilaiden välistä co-writingia joka tapahtuu etäyhteyksillä.

Musiikinopettamista varten tämä projekti on tuonut minulle paljon eri työkaluja. Pystyn hyödyntämään co-writing työtapaa sekä visuaalisia ideoita myös opetuksessa. Co-writingia voi tuoda opettamisen kautta myös esille lisäämällä eri biisinkirjoitus työpajoja, jotka tukevat oppilaiden luovuutta. Opetuksessa voi hyödyntää visuaalisuutta esimerkiksi kuvaamalla videoita älypuhelimella. Oppilaan esitystä voi kuvata tai kuvia ja äänimaailmaa voi yhdistää. Opinnäytetyöni myötä olen saanut ammatillisesti rohkeutta ja inspiraatiota olla viemässä luovia menetelmiä enemmän myös opetukseen.

Co-writing kautta tehdyn kappaleen tekemisessä nautin eniten siitä, että pystyimme yhdessä ystäväni kanssa tekemään kappaleesta juuri omankuuloisen ja omanlaisen. Välillä kappaletta tehdessä unohdin, että kyseessä on opinnäytetyöni, koska tekeminen oli niin mieluisaa ja yhteistyö ystävän kanssa oli helppoa ja sujuvaa. Mielestäni onnistuin kun valitsin ystäväni Faithful Emamezin co-writing työparikseni. Musiikin tekemisessä koin haastavimpana kappaleen sanojen kirjoittamisen. Niiden kirjoittamiseen kului eniten aikaa, mutta yhteistyön avulla saatiin kirjoitustyö mielekkäästi valmiiksi. Matkan varrella en kokenut valtavaa kirjoittajan blokkia, joka itselleni on hyvin tyypillinen este musiikin yksinkirjoittamisessa. Co-writing oli siinä hyödyksi, että kirjoittajan blokkia ei muodostunut. Kirjoittajan blokin tullessa vastaan se unohtui helposti, koska pystyin turvautumaan ystävääni. Co-writing-prosessin myötä, ajatukseni ovat vahvistuneet siitä, että co-writing on minulle

erinomainen tapa tehdä musiikkia. Kuitenkin, mielenkiintoisesti päinvastoin, tämän produktion myötä olen myös rohkaistunut kokeilemaan yksinkirjoittamista tulevaisuudessa enemmän.

Opinnäytetyön kirjoittaminen tuntui ajoittain raskaalta, mutta joskus jopa avartavalta. Produktion kirjoittaminen yksityiskohtaisesti auttoi minua hahmottamaan onnistumiset ja haasteet, joita taiteellisessa opinnäytetyössäni tuli vastaan. Eniten teoriapohjaa etsiessä itseäni yllätti se miten vähän co-writingista on tietoa. Co-writing on todella yleinen tapa tehdä musiikkia mutta muiden säveltäjien kuvaukset siihen, mitä co-writing sessioissa todella tapahtuu, on vähäistä. Teoriataustaa pohtiessa, kävi ilmi, että co-writing ei välttämättä sovi kaikille säveltäjille. Joillekin yksinkirjoittaminen on luontevampaa ja co-writing voi olla estämässä sujuvaa työskentelyä.

Eniten musiikkivideon tekemisessä minua yllätti se, että sen tekeminen ja suunnittelu ovat hyvin lähellä mielestäni musiikin tekemistä. Vaikka olin uuden äärellä, silti minusta tuntui kuin olisin tekemässä jotain itselleni tuttua. Omia havaintoja, joita tein musiikkivideon ja musiikin tekemisen kautta, oli muun muassa luova työ. Musiikkivideota ja musiikkia tehdessä luodaan jotain uutta. Musiikkivideota varten minun täytyi luoda käsikirjoitus, jonka pohjalta lähdimme toteuttamaan videota visuaalisesti. Käsikirjoituksen rakentaminen tuntui kuin olisi luonut uutta syvempää luovaa elementtiä musiikin tueksi. Tämä vaati paljon enemmän suunnittelua ja ideointia kuin osasin odottaa. Jälkeenpäin pohdin, että on monta eri tapaa tehdä musiikkivideo. Esimerkiksi live esiintymisen videoiminen, joka vaatii vähemmän suunnittelua ja olisi ollut helpompi toteuttaa. Olen kuitenkin iloinen, että tein musiikkivideon, jossa oli myös tarina mukana.

Toivon että opinnäytetyöni inspiroi muitakin menemään kohti unelmiaan ja haastamaan itseään. Toivon, että tämän opinnäytetyön myötä muut lukijat saisivat uusia vinkkejä myös säveltämiseen sekä rohkaistuisivat kokeilemaan säveltämistä yhdessä jonkun toisen kanssa. Tulevaisuudessa haluaisin itse olla tekemässä uudestaan samanlaisen kokonaisuuden. Kaiken kaikkiaan olen hyvin iloinen ja kiitollinen, että opinnäytetyön aiheeni valikoitui co-writing ja lisäksi sain tehdä musiikkivideon. Olen hyvin tyytyväinen ja iloinen lopputulokseen ja koen kasvaneeni tämän työn myötä niin ihmisenä, opettajana kuin myös muusikkonakin.

LÄHTEET

Bennett, Joe 2011. Collaborative songwriting – the ontology of negotiated creativity in popular music studio practice.

Bennett, J. 2012. Constraint, collaboration, and creativity in popular songwriting teams. The act of musical composition: Studies in the creative process, 139-69.

Clarke, Eric F., Doffman, Mark 2017. Distributed Creativity, Collaboration, and Improvisation in Contemporary Music. New York: Oxford University Press

Cambridge Dictionary internet-sivusto: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lip-sync>. Viitattu 12.1.2023.

Hajimichael, M. 2011. Virtual Oasis - thoughts and experiences about online based music production and collaborative writing techniques. Journal on the Art of Record Production, (5).

Idahosa, Uwadia 2022. Musiikkivideon kuvauksista Ingmanedun ammattopiston opiskelijoiden kanssa. Valokuva 2.11.2022. Kuopio.

Idahosa, Uwadia 2022. Lämmittelemässä kuvauksien välissä. Valokuva 2.11.2022. Kuopio.

Idahosa, Jenica 2022. Juuri ennen Zoom-session aloittamista. Valokuva 2.11.2022. Kuopio.

Kelly, Hodge, 2011. The Art of Songwriting, The complete idiot's guide to songwriting. ALPHA; Original edition.

Kortekangas, Olli 2005. Säveltäjän verkostot. Teoksessa Hako, Pekka (toim.) Säveltäjän maailmat. Näkökulmia aikamme suomalaiseen taidemusiikkiin. Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Master class internet-sivusto: <https://www.masterclass.com/articles/afrobeat-music-guide>, Viitattu 1.1.2023.

Sound of Vihti, Vihdin kunnan internet-sivusto: <https://www.vihti.fi/soundofvihti/>, Viitattu 2.12.2023.

Tucker, Susan 2003. The Secrets of Songwriting: Leading Songwriters Reveal How to Find Inspiration and Success. Allworth Press; 1st edition.

LIITE 1: EXPOSED- J. IDAHOSA AND FOEWH

YouTube linkki Exposed kappaleen musiikkivideoon:

<https://www.youtube.com/channel/Uck8DAaZ4vYm7VQQ1SyXHdCw>