

Pauli Heikkilä

DOOM METAL JA STONER ROCK -TYYLISEN LEVYNKANNEN SUUNNITTELU

Opinnäytetyö

Muotoilija (AMK)

Graafinen muotoilu

2024

**Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu**

Tutkintonimike	Bachelor of Culture and Arts, muotoilija (AMK)
Tekijä/Tekijät	Pauli Heikkilä
Työn nimi	Doom metal ja stoner rock -tyylisen levynkannen suunnittelu
Toimeksiantaja	Ambassadors of the Green Garnish
Vuosi	2024
Sivut	78 sivua, liitteitä 17 sivua
Työn ohjaaja(t)	Tarja Brola

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyössä tutkitaan, miten luodaan hyvä ja myyvä doom metal sekä stoner rock levynkansi kuvituksineen ja taittoineen. Asiakkaana projektissa on suomalainen kyseisiä genrejä edustava yhtye Ambassadors of the Green Garnish. Yhtye on tuntematon ja levyttämässä ensijulkaisua, joten levynkannen visuaalinen ilme on entistä merkittävämmässä roolissa kuluttajien kiinnostuksen herättämisessä ja fanikunnan kasvattamisessa.

Opinnäytetyön tutkimusosassa käsitellään levynkansien ja doom metal genren historiaa kontekstin luomiseksi, ja miksi on tärkeää noudattaa alakulttuurin tapoja. Siitä siirrytään doom metal ja stoner rock genrejen estetiikan tutkimukseen genreuskollista ja myyvää levynkantta varten. Opinnäytetyö olettaa genreuskollisuuden olevan tärkeä arvo metallimusiikin alakulttuureissa ja tämä pitää paikkansa tutkimuksen perusteella. Tutkimusongelmana kuitenkin on, miten luoda musiikkibisneksessä artistien ylitarjonnasta erottuva levynkansi, joka ei ole liian geneerinen, mutta tarpeeksi uniikki herättääkseen kuluttajan huomion.

Opinnäytetyön produktio-osassa hyödynnetään tutkimuksen tietoja ja kerrotaan levynkannen suunnittelu vaihe vaiheelta ensimmäisistä asiakkaan haastatteluista valmiiseen tuotteeseen. Produktiota avataan lukijalle erilaisin tunnetauluin ja luonnoksin sekä muutamalla välivaiheella kuvituksen edistymisestä. Päiväkirjamaisella kerronnalla perustellaan kaikki suunnitteluratkaisut valmista ja genreuskollista levynkantta varten.

Dokumentin lopussa analysoidaan vielä valmis levynkansi ja pohditaan vapaasti levynkansitaidetta. Tutkimuksen lopputuloksena todetaan doom metalin levynkansien noudattavan genrelleen tyypillistä kuvastoa, jossa teemoina esiintyvät uskonto, kuolema ja synkkyys. Stoner rockin kuvasto taas eroaa koostaen psykedeliaa ja uniikkia visuaalista tyyliä. Kun levynkansitaide on tehty kohderyhmälle sopivalla tyyllillä, levy menestyy. Tärkeintä levynkannen tekemisessä on luoda levynkansi, joka vastaa tunteiltaan ja tunnelmaltaan artistin musiikkia.

Asiasanat: levynkannet, äärimetalli, kuvitus, estetiikka

Degree title	Bachelor of Culture and Arts
Author (authors)	Pauli Heikkilä
Thesis title	Design of doom metal and stoner rock album art
Commissioned by	Ambassador of the Green Garnish
Time	2024
Pages	78 pages, 17 pages of appendices
Supervisor	Tarja Brola

ABSTRACT

The thesis researched how to create exciting and well-selling doom metal and stoner rock album art with illustrations and layout. The customer on this project is a Finnish doom metal and stoner rock band called Ambassadors of the Green Garnish. The band is still unknown to the public and is recording its first release, which is why having a strong visual identity is crucial for them to attract customers' interest and create a new fan base.

The first part of the thesis was a research of album art doom metal and stoner rock. The study of the general history of album art and the customers' associated genre gave insight into doom metal countercultures. Research of the context leads to discovering which kind of aesthetics to choose by creating a specific visual style for a popular doom metal release. The study assumed that visual and brand credibility is crucial for metal music subcultures. The main research problem is to find the balance between the subculture's street credibility and niches towards finding a unique album art design. There needs to be great attention to visual style so that customers can find album art amongst the music business' over consumption of the artist choices.

The second part of the thesis was the production of the customer's album cover where the information from the research part was used. The production progressed from the first customer brief and sketches to the finished product. It was introduced to the reader using mood boards and multiple sketches during the design process to show the development of the customer's album art illustration. The diary-like narrative is used to justify all design decisions for the finished and genre-loyal album cover.

At the end of the thesis, an analysis of the finished album art and free-form thoughts on album art illustration was presented. The conclusion of the thesis was that the doom-metal genre has specific visual themes, which include imagery of religion, death, and grimness. Stoner rock instead relies on psychedelia and unique visual styles. When album art has been made to with the align target group's tastes, it will succeed. The most crucial part of making album art is to create a matching atmosphere and feelings between the artist's music and album art illustration.

Keywords: album art, extreme metal, illustration, aesthetics

SISÄLLYS

KÄSITELUETTELO

1	JOHDANTO	8
2	TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT	9
2.1	Käsitekartta ja viitekehys	9
2.2	Tutkimuskysymys	11
2.3	Tutkimusmenetelmät	11
3	YLEISTÄ LEVYNKANSISTA JA MUSIIKKIBISNEKSESTÄ.....	12
3.1	Lyhyesti levynkansien historiasta.....	12
3.2	Levykannet nykypäivänä	13
3.3	Alustus metallimusiikin skenestä	14
4	MITÄ DOOM METAL JA STONER ROCK OVAT?.....	16
4.1	Doom metal ja sen historia	16
4.2	Black Sabbath – ensimmäinen stoner ja doom metal bändi?	18
4.3	Doomista kohti stoneria ja muita alakulttuureja	20
5	MILLAISTA ESTETIIKKAA DOOM JA STONER GENREISSÄ ON?	21
5.1	Doom metallin estetiikka	22
5.2	Traditional doom alkuperäisenä genren edustajana	23
5.3	Kuolema ja doom metal	25
5.4	Epic doom ja fantasian kaipuu	26
5.5	Drone metal ja psykedeelinen transsi	28
5.6	Stoner rockin uniikki estetiikka.....	29
5.7	Lyhyesti muista doom metal alagenreistä	31
5.8	Eroavaisuudet muihin metallimusiikin alagenreihin.....	32
6	LEVYNKANNEN SUUNNITTELU	34
6.1	Uuden bändilogon suunnittelu	34
6.2	Asiakasbrief levykannesta	37
6.3	Luonnokset ja tunnetaulut.....	38

6.4	Kansien tekoa ja kuvittamista	46
6.5	Takakannen suunnittelua ja psykedeelisen fontin luomista	49
6.6	Musiikin keräily ja obi strip	52
6.7	Bändi-imagon kehittämistä bändikuvin	54
6.8	Sisäkansien suunnittelua	57
6.9	Levykansien viimeistelyä ja testaamista eri formaateissa	59
7	VALMIS TYÖ JA SEN ANALYSOINTI	62
8	TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS	64
9	JOHTOPÄÄTÖKSET	65
10	POHDINTA	66
	LÄHTEET	69
	KUVALUETTELO	76
	LIITTEET	

Liite 1. Doom metal -levykansien tutkimus ja asiakasbrief

Liite 2. Ambassadors of the Green Garnish -logotyyppi ja fontti

Liite 3. Tunnetaulut projektista

Liite 4. Green EP -levykanen kuvitukset

KÄSITELUETTELO

Alakulttuuri (eng. Subculture)

Alakulttuuria on valtavirran kulttuurin ulkopuolelle jäävät kulttuurit, joissa tietyllä ryhmällä on omat ja yhtenäiset valtavirrasta poikkeavat tavat. Alakulttuurilla voidaan tarkoittaa myös valtavirtakulttuurista syntyneitä uusia kulttuureja ja ryhmittymiä eli toisin sanoen alakulttuureita ovat kaikki suuremman kulttuurin sisälle muodostuneet kulttuurit. (Jenks 2004, 7–10.)

Brändäys (eng. Branding)

Brändäys on yrityksen kuluttajakokemuksen kokonaisuus, joka tarjoaa kohdeyleisölle lupauksen merkityksellisestä tuotteesta. Brändäys koostuu useasta eri markkinointistrategiasta, kuten brändi-identiteetistä, brändipersonasta, yrityksen missiosta ja arvoista ja niin edelleen. (Grondlund 2013, 2–4.)

Doom metal (eng. Doom metal)

Doom metal on heavy metal -musiikin alagenre, joka perustuu hitaisiin tempoihin, raskaaseen kitara- ja bassosoundiin sekä synkkiin lyriikoihin ja tunnelmaan. Doom metal -genren pioneerina yleisesti pidetään englantilaista blues-rock bändiä Black Sabbath. (Doom Metal Music Guide... 2021.)

Estetiikka (eng. Aesthetics)

Filosofian suuntaus, jossa tutkitaan kauneutta ja hyvää makua. Estetiikka on läheinen termi taiteen filosofialle ja taiteen kritiikille. Vaikka esteettinen kokemus saattaa olla subjektiivinen, on se mainio työkalu taiteen tutkimiseen ja kritiikkiin. (Munro & Scruton, 1998.)

Kuvitus (eng. Illustration)

Kuvitus on kaupallista taidetta, joka on tehty asiakkaan palautteen kautta. Kuvituksessa on tärkeämpää kaupallisuus kuin oma taiteellinen visio. Käsitteenä kuvitus on taiteen ja graafisen suunnittelun väliltä. (Zeegen 2009, 6.)

Okkultismi (eng. Occultism)

Uskonnollinen tai mystinen oppisuunta, jossa magian eli taikuuden ja salaisten oppien avulla saadaan tietoa maailmasta. Okkultismi yleensä sekoitetaan esoteriaan, jossa salaiseen tietoon liittyy harjoittajan saavuttama pelastus eli

gnosis. Okkultismi voi olla mitä tahansa pienen sisäpiirin salassa harjoitettua maagista tai yliluonnollista taitoa. Puhutaan myös okkultuurista, jossa salatiheet yhdistyvät populaariin kulttuuriin. (Häkkinen & Iitti 2015, 11; Kokkinen 2019, 22–24.)

Sommittelu (eng. Composition)

Sommittelu on muotoilun visuaalisia sääntöjä työn analysoimiseen, jotka sisältävät esimerkiksi kultaisen leikkauksen, kontrastin ja muotojen keskinäiset suhteet apuviivoilla luoduilla mittasuhteilla ja suhdeluvuilla (Elam 2001, 5).

Stoner rock (eng. Stoner rock)

Hidasta tai keskitempoista riffi-painotteista groovaavaa musiikkia, joka on saanut vaikutteita Black Sabbathin bluesmusiikista ja Black Flagin hardcore punkista. Desert rockia pidetään yleisesti stoner rockin synonyyminä, mutta ne eivät ole sama asia. Tunnettuja Stoner-rock bändejä ovat Kyuss ja Fu Manchu. (Dellinger 2020; What Makes Stoner Rock Unique?... 2020.)

Visuaalinen identiteetti (eng. Visual identity)

Visuaalinen identiteetti on brändin visuaalinen osuus, joka rakentuu esimerkiksi logosta, typografiasta ja värimaailmasta (Pahwa 2023).

Värioppi (eng. Color theory)

Väriopissa tutkitaan väriympyrällä, miten tietyt väriyhdistelmät toimivat ja sekoittuvat keskenään. Väriympyrän värejä ovat primäärivärit, sekundaariset ja tertiäärivärit. Nykyisin värien jaottelu on portaaton laajan värikirjon takia. (Dutcher 2022.)

Äärimetalli (eng. Extreme metal)

Äärimetalli koostuu useammasta metallimusiikin alagenrestä, jossa perinteisen heavy metallin musiikilliset elementit on viety äärimmäisyyksiin asti. Siinä missä perinteinen heavy metal on kaupallisesti suosittua, äärimetallia pidetään ei-kaupallisena underground-ilmionä. Äärimetallin, etenkin black metal musiikin, pioneerina voidaan pitää brittiläistä Venom-bändiä okkultismikuvastollaan. Äärimetalligenrejä ovat esimerkiksi black metal, death metal, doom metal ja grindcore. (Kahn-Harris 2006, 1–5.)

1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni aiheena on stoner rock ja doom metal yhtyeen levynkannen suunnittelu. Aihe on kiinnostava, koska metallimusiikkia ei ole mielestäni tutkittu tarpeeksi laajasti. Doom metal on laaja metallimusiikin alagenre, joka jakaantuu useaan entistä pienempään alakulttuuriin. Metallimusiikki on nopeimmin kasvava musiikkigenre vuoden 2018 tutkimuksen mukaan (Jenke 2019). Doom metallilla on vahvat juuret metallimusiikin synnyssä, Black Sabbath -yhtyeen raskaasta ja hitaasta blues-soundista lähtien. Asiakkaana opinnäytetyötä varten minulla on suomalainen doom- ja stoner metal -yhtye Ambassadors of the Green Garnish, jonka toisena jäsenenä toimin. Bändin musiikki ei ole sidottua yhteen genreen, vaan se ammentaa inspiraationsa useasta eri genrestä. Suurin inspiraatio bändin musiikille on lähtöisin juuri edellä mainituista genreistä.

Metallimusiikki on hyvin lähellä sydäntäni. Aloitin metallimusiikin kuuntelun noin 5-vuotiaana, kun löysin isän cd-hyllystä Iron Maidenin heavy metal -levyn Somewhere in Time. Siitä lähtien olen aktiivisesti kuunnellut metallia, keräillyt cd-levyjä sekä muutaman vinyylin, käynyt keikoilla ja ostanut bändipaitoja. Yläasteella aloitin kitaransoiton ja siitä harrastus on lähtenyt kasikielisiin kitariin sekä basson ja rumpujen opiskeluun. Yläasteikäisenä löysin myös äärimetallin, black, death ja doom metallin, ja se avasi minulle aivan uuden maailman metallimusiikin parissa. Nykyisin suurin osa musiikin kuuntelusta minulla painottuu äärimetalliin. Metallifestareilla olen käynyt Saksassa asti, mutta se suurin festari Wacken on kokematta. Voisi sanoa, että tunnen metallimusiikin skenen erittäin hyvin. Uskon voivani luoda genreuskollisen levynkannen bändille, kun olen vuosia keräillyt pääasiassa metallilevyjä ja metallin eri alagenrejen kuvasto alkaa olla jo tuttua. Metallimusiikissa on valtava määrä alagenrejä, joista itselle rakkaimmat ovat äärimetallin parissa black metal ja death metal sekä tietysti doom metal. Kuuntelen myös muita musiikin genrejä, toisin sanoen olen yleisesti ottaen musiikkiharrastaja, oli kyseessä klassinen musiikki, elektroninen musiikki, Pekka Pohjolan bassosooloilu tai kokeellinen avantgarde.

Opinnäytetyölläni on merkitystä ammattialallani, koska musiikkibisnes on valtaisa ja lähivuosien trendeinä muut musiikkigenret ovat alkaneet käyttää

brändeissään metallimusiikin kuvastoa. Esimerkiksi maailman suosituimmassa musiikkigenressä rap-musiikissa, osa artisteista on alkanut hyödyntää metallimusiikille tyypillisiä logoja omissa projekteissaan (Lyons 2016). Metallimusiikista inspiroituneiden rap-artistien logot ovat lähellä äärimetallilogoja. Uskon metallimusiikin olevan kulttuurillisesti niin suuri voima tai vaihtoehto populaarikulttuurille, ettei sitä voi jättää huomiotta tai tutkimatta. Lisäksi genren artistit ja levy-yhtiöt hyötyvät tutkimuksesta, jossa selvitän, miten tehdään kyseiselle genrelle toimiva ja myyvä levynkannen kuvitus.

En näe työssä olevan paljoa eettisiä ulottuvuuksia, paitsi stoner rock alakulttuurin myönteisen asennoitumisen huumausaineita kohtaan. Genrelle kannabiskasvi on merkittävä inspiraation lähde ja tämä voi aiheuttaa poliittisia ongelmia. Kuitenkaan kaikki genren muusikot eivät käytä päihkeitä, sillä kyseessä on musiikkityyli eikä pelkästään elämäntapa.

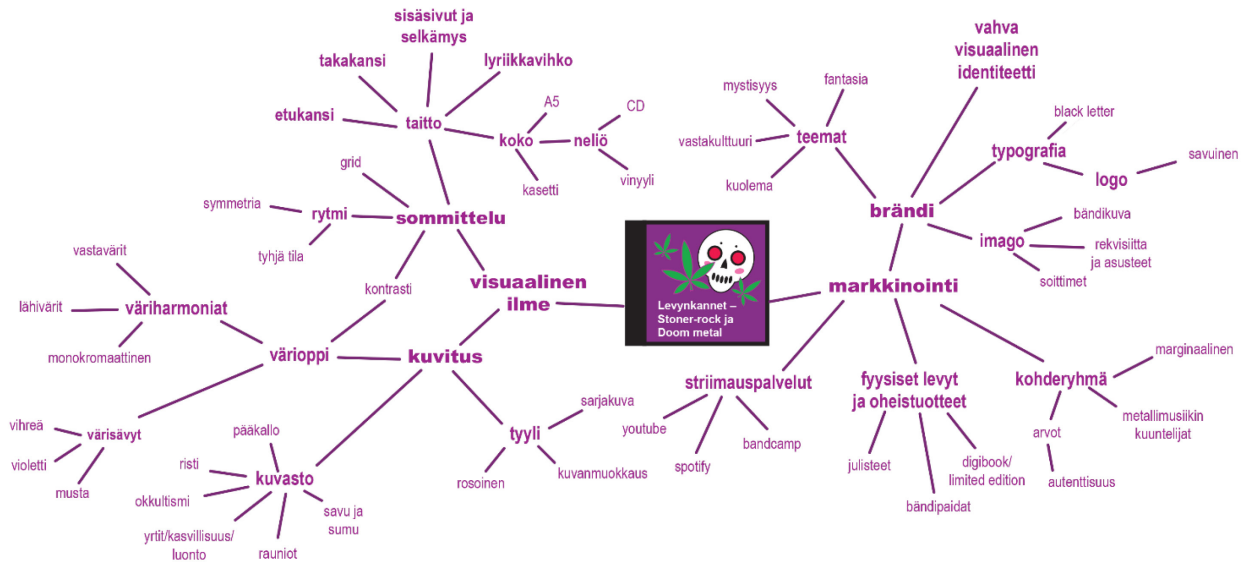
2 TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT

2.1 Käsitekartta ja viitekehys

Käsitekartassa käytetään käytännöllisiä käsitteitä ja ne asetetaan järjestykseen käsitteiden välisten vaikutussuuntien mukaisesti (Anttila 2014, 6.1.2). Käsitekartta esitetään graafisesti käsitteiden verkostona. Käsitekartat ovat tehokkaita työkaluja ideoimisessa sekä monimutkaisia ajatuksia jäsennessä. Lisäksi ne auttavat hahmottamaan uutta tai jo opittua tietoa paremmissa kokonaisuuksissa. (Seitamaa-Hakkarainen s.a.)

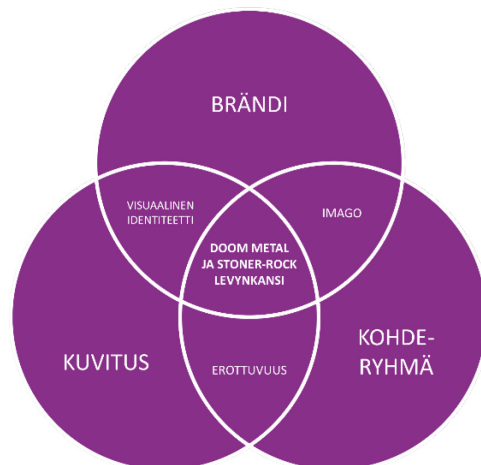
Laitoin opinnäytetyöni käsitekarttaan ensimmäiset ajatukseni siitä, mitä stoner rock ja doom metal levynkannet sisältävät. Pohdin oman tietämykseni perusteella, mitä asiakkaani genre sisältää kokonaisuutena niin visuaaliselta ilmeeltä kuin teemoilta. Käsitekartassa mietin myös, mitä kaikkea liittyy metallibändin markkinointiin ja brändäykseen. Kyseisen musiikkigenren levyjen kansia paljon katselleena, mielestäni doom metal ja stoner rockin levyjenkansissa on vahva visuaalinen identiteetti eli genren kannet ovat helposti tunnistettavissa muista metallimusiikin levynkansista. Doom metal kuvastossa olen usein nähnyt kuoleman teemoja, uskontoa ja fantasiaa. Visuaalisessa ilmeessä taas

näkemäni kannet ovat olleet mustavalkoisia tai mustia taustoiltaan ja yksityiskohdat korostettuna vihreällä tai violetilla värillä. Käsittelin myös markkinointia ja tuotesuunnittelua käsitekartassani pohtiessa genressä myyviä levykansiä.

Kuva 1. Käsitekartta Stoner rock ja doom metal levykansista

Viitekehysellä saadaan rajattua laaja tutkimusaihe haluttuihin kategorioihin. Yleisesti viitekehyksestä tehdään visuaalinen, jotta tutkimukseen vaikuttavat tekijät saadaan havainnollistettua helposti ja esitys toimii teoreettisena lähtökohdana tutkimukselle. (Anttila 2014, 6.1.1)

Kuva 2. Viitekehys Stoner rock ja doom metal levykansista

Tutkielman viitekehykseen otin keskeiseksi teemaksi levykansien erottuvuuden sekä brändin visuaalisessa ilmeessä ja miten ne nähdään kohderyhmän kautta. Opinnäytetyössä selvitän, miten luodaan esteettinen ja myyvä stoner

rock ja doom metal levynkansi. Mielestäni levynkansien visuaalisen ilmeen erottuvuus on erittäin tärkeässä roolissa artistin ja albumin menestymisen kannalta. Erottuvuus on asian poikkeavuutta, erilaisuutta ja kontrastia ympäristöönsä ja muihin ärsykeisiin nähden (Distinctiveness. s.a.). Koin tärkeimpinä erottuvuuden kohtina levynkansissa kuvituksen, värin ja sommittelun.

2.2 Tutkimuskysymys

Tutkimus käsittelee sitä, miten metallibändin genrelle luodaan levynkansi, joka on esteettinen ja markkinoilla menestyvä. Tärkeää olisi käyttää visuaalisia keinoja, jotka ovat marginaaliselle kohdeyleisölle tunnistettavia, mutta levynkannet täytyvät myös erottua massasta. Näin kansi kiinnittäisi kuluttajan huomion uuden ja tuntemattoman bändin kohdalla. Arkikielessä katu-uskottavuus on merkittävää metallimusiikin parissa ja yleisesti pienemmissä alakulttuureissa jaotellaessa henkilöt cooliin sisäryhmään ja epäcooliin ulkoryhmään.

Opinnäytetyöni päätutkimuskysymys on: ”Millainen on hyvin tehty Stoner rock ja Doom metal levynkansi?”. Alakysymyksinä esitän: ”Millaista kuvastoa Stoner rock ja Doom metal sisältävät?” ja ”Miten Stoner-rock ja Doom metal eroavat visuaalisesti muista metallimusiikin alagenreistä?”.

Kysymyksissä haetaan ratkaisua sille, miten voidaan luoda hyvin marginaaliselle ja melkein epäkaupalliselle musiikin suuntaukselle oikea kohderyhmä ja sille sopiva visuaalinen ilme. Musiikissa tunteiden välittäminen on tärkeää ja sama toistuu myös levynkansien visuaalisuudessa. Levynkansilla voidaan luoda brändiä artistille, jos levynkannen kuvituksen ja musiikin muodostamat mielikuvat ovat ristiriidassa keskenään, se voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämykseen. Metallimusiikissa on niin suurta hajontaa eri alakulttuurien sisällä, että olisi tärkeää kuluttajan pystyvän välittömästi levynkannen perusteella erottaa artistin genren muista metallimusiikin genreistä.

2.3 Tutkimusmenetelmät

Käytän tutkimusosuudessa kvalitatiivisia menetelmiä, kuva-analyysiä, vertailevaa tutkimusta sekä tunnetaulu menetelmää etsiessäni visuaalisesti toimivia

levynkansia sekä tutkiessani millaisia eroavaisuuksia niillä on. Lisäksi haastattelen asiakasta, jotta saan kartoitetuksi hänen käsityksiään genrestä ja esteettisestä levynkannesta.

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä selvitetään kokonaisvaltaisesti ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä, ja se sisältää myös aineistoja ja analyyssejä. Laadullisella tutkimuksella saadaan realistista, laajaa ja yksityiskohtaista tutkimustietoa. (Auvinen & Tarkiainen, 2018.)

Kuva-analyysin sekä vertailevan tutkimuksen avulla vertailen stoner rock, doom metal sekä muita metallimusiikin levynkansia keskenään. Analyysissä pohdin kansien eri elementtejä ja tutkin sitä, toistuvatko tietyt elementit hyvin myyvissä levyissä, on kyseessä sitten sommittelullinen konsepti tai väreillä luotu mielikuva. Vertailevaan tutkimukseen ei ole yhtä tapaa, vertailevalla tutkimuksella saadaan helposti selville tapausten eroavaisuudet (Routio 2006, 87).

Lopuksi kun olen saanut tarpeeksi dataa, teen itselleni moodboardin edeltävien tutkimusten perusteella sekä haastattelen asiakasta ja kysyn, miten voisin muokata tunnetauluani ja ideaani vastaamaan asiakkaan toiveita. Tunnetaulujen avulla saan luotua tietyn mielikuvan levynkannesta artistin brändiä varten.

3 YLEISTÄ LEVYNKANSISTA JA MUSIIKKIBISNEKSESTÄ

3.1 Lyhyesti levynkansien historiasta

Levynkansi on kaupallisesti julkaistun audionauhoitteen tai musiikkialbumin kansi, jonka etukannessa on joko kuvitusta tai valokuva, artistin nimi tai logotyyppi ja albumin nimi. (Zinchenko 2022.) Alun perin ”albumi” -nimitys tulee ennen maailmansotia olevalta ajalta, jolloin albumi kirjaimellisesti tarkoitti selkälakkalevyn eli gramofonilevyn paperista kuorta, johon oli kirjoitettu pelkästään levyn nimi etukanteen ja selkämykseen. Joskus levyt oli laitettu nahkaiseen kirjaan, kuten valokuva-albumeissa. (Chilton 2024.)

Kuvituksia levynkansiin alkoi tulla vasta 1930–1940-luvuilla Alex Steinweissin toimesta, jota pidetään levynkansitaiteen pioneerina ja modernin levynkansitaiteen luoja. Steinweiss liittyi Columbia records -levy-yhtiöön 1939, jolloin hän alkoi kuvittaa tilauksesta levynkansia levy-yhtiölle. Steinweissin kuvitus-tyyliin vaikuttivat suuren laman aikaiset julisteet sekä bauhaus-liike. Hän halusi kuvituksensa refleктоivan musiikin tunnetta. (Jackson 2021.)

Kuva 3. Alex Steinweissin sekä Jim Floran suunnittelemia levynkansia

Myöhemmin sodan jälkeisenä aikana jazz-levyt alkoivat lyödä kansitaiteellaan läpi. Esimerkiksi Steinweissin jalanjäljissä Jim Flora teki hyvin tunnistettavalla tyylillä karikatyyrien ja surrealismin yhdistävää kuvitusta, humoristisesti ruumiinrakennetta liioitelluilla hahmoilla: esimerkiksi osalla oli Picasso-tyyliset silmät. Varhaisessa vaiheessa myös typografialla ja sillä leikittelyllä oli merkittävä rooli levynkansitaiteessa. 1950-luvulla typografia eli renessanssiaan, ja tämä vaikutti myös levyjen kansiin. (Chilton 2024.)

3.2 Levynkannet nykypäivänä

Levynkansien rooli on nykypäivänä tullut erityisen tärkeäksi striimauspalvelujen aikakaudella, koska netin valtavassa tarjonnassa levynkannen täytyy erottua informaatiotulvan joukosta. Kuuntelupäätös ja klikkaus useimmiten tehdään levynkannen visuaalisen erottuvuuden takia. Levynkansitaiteen täytyy samanaikaisesti esittää kohderyhmälle tarkoitettua estetiikkaa, herättää huomiota ja houkutella käyttäjää klikkaamaan. Modernit ja minimalistiset levynkannet ovat suosiossa nykyään ja sen suosio kasvaa tulevaisuudessa, koska on saatava näyttäviä levynkansia myös pieneen kokoon skaalattavana. (Lavoie 2022.)

Nykypäivänä levynkansitaide on ensikosketus musiikin kuunteluun, koska digitaalissa palveluissa kuunnellaan eniten soittolistoja ja uutta musiikkia etsittäessä soittolistoilla ensimmäiseksi huomiota herättävät ennen musiikin kuuntelua kappaleen levynkansi ja visuaalisuus. Kiinnostava levynkansi saa tavallisesta kuuntelijasta, joka ei osta musiikkia, super-fanin, joka puolestaan kuluttaa artistin musiikkia ja ostaa levyn. Yhtyeiden super-faneja on kuuntelijoista vain 14 %, mutta super-fanit kuluttavat kaikesta musiikista 34 % ostamalla suosikkiyhtyeidensä levyjä. Levynkansitaide on siis merkittävä keino kontekstualisoida musiikkia ja erottua massasta. Levynkannen visuaalisuuden ja tyylien keinoilla luodaan artistille omaa identiteettiä. (Seydel 2022.)

Suurin levyjen ostajakunta on yli 45-vuotiaat ja yleisesti he eivät osta uutta musiikkia, vaan ostajaryhmälle tuttua musiikkia 60-luvulta 90-luvulle. Vaikka levyjen suurin kuluttajakunta on yli 45-vuotiaat, levy-yhtiöille on helpointa markkinoida musiikkia nuorisolle, joka etsii aktiivisesti uutta musiikkia sekä kuluttaa artistien oheistuotteita, kuten julisteita ja t-paitoja ja muita tuotteita. (Joanca 2023.)

Asiakkaan genrenä oleva doom metal on jo vaikuttanut 60-luvulta eteenpäin ja genre koki renessanssinsa 90-luvulla, joten suurin levyjen ostajakunta keski-ikäisistä musiikinkuuntelijoista saattaisi kiinnostua asiakkaan doom metallista. Kun kansista loisi kyseisten aikakausien mukaiset tai lisäksi perinteistä doom metal kuvastoa, sillä saisi suurimman ostajakunnan huomion.

Helpoin tapa luoda brändiä artistille on tehdä sekä hyväkuuloinen levy että yhtä hyvännäköinen levynkansi, joka kuvastaa levyn sisältöä visuaalisesti (Hill 2020). Kuitenkin on muistettava jokaisen musiikin tyyllilajin sisältävän genrelleen ominaisia piirteitä myös visuaalisessa ilmeessä, toisin sanoen genreillä on omat niche-kuvastonsa, jolla genren kohderyhmä erottaa levynkannen omakseen (Keller 2013).

3.3 Alustus metallimusiikin skenestä

Metallimusiikin kuuntelijat ovat kaikkein lojaalein fanikunta musiikinkuuntelijoista Spotifyn tutkimuksen mukaan. Metallimusiikin kuuntelijoista monet osal-

listuvat suosikkibändiensä keikoille jopa ympäri maailman ja kiertueen peräkkäisille päiville. Fanit myös tatuoivat bändilogoja ihoonsa sekä ostavat kaikenlaisia oheistuotteita bändin logolla ja kuvituksella. (Monroe 2015.) Edellisellä sivulla Seydelin jutussa referoidussa Nielsen tutkimuksessa puhutaan superfaneista ja voisi väittää metallimusiikissa esiintyvän paljon superfaneja, jos fanit ovat valmiita matkustamaan keikkojen perässä ympäri maailmaa.

Metallimusiikki ei ole ainoastaan yksi musiikin genre muiden joukossa metallimusiikin kuuntelijoille, heille identiteettikysymykset ovat tärkeitä ja he kokevat metallimusiikin olevan elämäntapa, joka tuo elämään merkitystä noudattamalla alakulttuurin sisäryhmän tapoja pukeutumisesta erilaisiin rituaaleihin ja genren symboliikan ymmärtämiseen. Heavy metallia tulisi elää ja olla sille sekä omalle itselleen uskollinen. (Schulz 2022, 158–159.) Autenttisuus on merkittävä arvo metallipiireissä.

Toinen yhtä tärkeä arvo metallimusiikin skenessä on veljeys ja jaettu intohimo musiikkiin. Musiikin synkkyys ja vaikeat teemat yhdistävät genren kuuntelijoita ja se luo empatiaa fanien ja muusikoiden välille, mikä vain voimistaa yhteenkuuluvuuden tunteita. (Shukla 2022.) Sisäryhmään kuuluminen vahvistaa metallimusiikin kuuntelijoiden positiivisia tunteita ja yhteenkuuluvuutta. Metallimusiikin kuuntelijat haluavat olla yhdessä valtavirtaa vastaan, niin sanotusti ulkopuolisina ja heille ei kelpaa mikään valtavirran populaarikulttuurissa. (Schulz 2022, 47–51.)

Kuitenkin metallimusiikin alagenret kehittyvät jatkuvasti sekä genren sisäisiä rajoja koetellaan. Metallimusiikilla on laaja vaikutus myös muuhun populaarikulttuuriin metallimusiikin kapinahengen tarttuessa ja metallimusiikki myös lainaa suuresti populaarikulttuurista ideoita aina kirjallisuudesta kauhuelokuviiin. (Dortlouke 2023.)

Metallibändin brändäys alkaa heti nimestä, ja se on bändeillä yksiä parhaimpia keinoja erottua ja saada mielenkiintoa kuluttajaa kohtaan. Bändin nimen kiinnostavuutta mitataan siinä kuinka brutaalilta nimi kuulostaa verta esimerkiksi tunnettujen metallibändien Iron Maiden, Anthrax tai Napalm Death nimiä muihin merkkibrändeihin kuten Gucci tai Nike. (Saladino 2023.)

Metallimusiikin vastakulttuurin takia on haastavaa löytää juuri oikeaa kohde-ryhmää. Monet bändit erottuvat paikallisiksi yhteisöiksi lainaten bändiä ympäröivää valtakulttuuria ja tuomalla esimerkiksi kansansoittimia kulttuuristaan. Tällä tavalla metallimuusikot haluavat erottautua metalligenren globalisatiosta. (Mendoza, Morales ym. 2016, 101–108.)

4 MITÄ DOOM METAL JA STONER ROCK OVAT?

4.1 Doom metal ja sen historia

Kun tutkitaan doom metal -genren juuria, on aloitettava aivan rock-musiikin synnystä, doom metallin ja metallimusiikin ollessa rock-musiikin alagenrejä. Nykyisen rock-musiikin, joka on yksi suosituimpia musiikin tyylilajeja ja populaaria nuorisokulttuuria, juuret ovat afroamerikkalaisten musiikissa. Ennen doomia oli rockia ja ennen rock-musiikkia oli bluesmusiikkia, josta koko maailmaa järjestyttännyt ja nuorisokulttuurin luonut rock and roll -musiikki lähti liikkeelle.

1800-luvulla Yhdysvaltojen eteläisissä valtioissa valkoiset plantaasinomistajat käyttivät Afrikasta tuotuja mustia orjia ruumiillisesti raskaissa peltotöissä. Orjuuden ja pakkotyön kauhuja afroamerikkalaiset pakenivat laulamalla työlauluja ja soittamalla yhdessä hengellistä musiikkia, jonka sanoitukset kertoivat surusta ja kuolemasta. Lisäksi plantaasinomistajat pakottivat orjuutettuja ihmisiä esiintymään ja soittamaan heille, ja tämä tutustutti afroamerikkalaiset eurooppalaisiin soittimiin, pianoon ja akustiseen kitaraan. Pohjoisten osavaltioiden voittaessa yhdysvaltojen sisällissodan, se vapautti etelävaltioiden orjat pakkotyöstä ja orjuudestaan. Afroamerikkalaisten vapaus ja musikaaliset lahjat saivat heidän musiikkinsa leviämään, kun vapautuneet afroamerikkalaiset lähtivät tien päälle hankkimaan elantoansa. Tämä johti uuden bluesmusiikin syntyyn ja kasvuun, vaikka bluesmusiikkia pidettiin kyseisellä ajanjaksolla paheellisena ja rivona. (Anselmi 2020, Osa 1: Omens & Portents.)

1920-luvulla eräs nuori kitaristi Mississippistä nimeltään Robert Johnson pääsi maineeseen laulamalla jumalaa ylistävien ja hengellisten laulujen sijaan omasta elämästään sekä virtuoosimaisella kitaransoitollaan. Johnson koki ko-

via elämänsä aikana niin lapsuudessaan kuin menettäessään molemmat vaimonsa synnytyksissä. Hänen surunsa sai nuoren Johnsonin viettämään kiertolaisen elämää etelävaltioissa ja soittamaan kitaraa. Huhuja alkoi kiertää, että hän oli myynyt sielunsa paholaiselle, kun hän oli oppinut virtuoosimaisesti soittamaan kitaraa hänen ollessaan luultavasti pari vuotta kadoksissa. Kohu sai aikaan ensimmäiset flirttailut rock-musiikin ja etenkin doom metallin tyypillisiin teemoihin eli okkultismiin ja satanismiin. Johnsonin karua bluesmusiikkia pidetään yhtenä musiikkihistorian suurimpina edistäjinä. Johnsonin musiikki on suoraan kuin doom metallia, jos sitä hidastettaisiin ja laitettaisiin valtavat säröefektit kitaran vahvistimeen. (Anselmi 2020, Osa 1: Omens & Portents; Weissman 2004, 54–69.)

Teknologian ja maailman kehittyessä hyvin nopeasti 1900-luvulla, myös musiikki kehittyi uusiin suuntiin. Keksitään ensimmäiset sähkökitarat ja vahvistimet, jotka muuttivat ihmisten käsitystä musiikin luonteesta. Muusikot huomasiivat, jos Fenderin valmistamaa vahvistinta niin sanotusti ”kränkkäsi” kääntämällä volyyymia täysille, sai vahvistimen läpi tulevan äänen hajoamaan säröisen kuuloiseksi. Ihmiset pitivät likaisen kuuloisesta säröytyneestä äänestä ja tämä johti myöhemmin 60-luvulla ensimmäisten säröpedaalien eli fuzz-pedaalien keksimiseen. Sitä ennen muusikot kokeilivat luoda säröäänen keinoja kaihtamatta eli jopa rikkomalla ja pistämällä reikiä kitaran vahvistimiin. (Anselmi 2020, Osa 1: Omens & Portents.)

Vuonna 1968 The Beatles yhtye julkaisi kappaleen Helter Skelter valkoisella albumillaan, joka oli ensimmäisiä raskaan musiikin kokeiluja aikakauden ehkä suosituimmalla bändillä. John Lennon itsekin sanoi The Beatlesin olevan suosituimpi kuin Jeesus. The Beatlesin suosio ja rohkeat musiikilliset kokeilut loivat pohjaa tuleville rock ja heavy metal -bändeille. Vaikka protopunk musiikilla oli suuri merkitys rankan musiikin syntyyn, kuitenkin The Beatlesin Helter Skelter -kappaleella oli protopunkia suurempi vaikutus rock-musiikissa. Helter Skelterin myötä alkoivat ensimmäiset protoheavy ja raskas hard rock musiikki tulla julkisuuteen. Tämän genren suurimpia nimiä olivat Led Zeppelin ja Deep Purple. (Mt. Osa 1: Omens & Portents.; Moores 2021, 19–30.)

Eräs yhdysvaltalainen bändi nimeltä Coven vei psykedeelistä rock musiikkia 60-luvun lopulla aivan uusiin, huomattavasti synkempiin suuntiin ja näin oli

muita aikalaisia bändejä askeleen lähempänä doom metallin luomista. Cove-
nilla oli erittäin vahva okkultistinen ja satanistinen tematiikka musiikissaan ja
live-esiintymisissä. Nykypäivänä voi olla vaikeaa käsittää, kuinka rajua Cove-
nin satanismi oli 60-luvun lopulla, kun olemme tottuneet satanistiseen popu-
laarikulttuuriin jo vuosikymmenien ajan. (Mt. Osa 1: Omens & Portents.)

4.2 Black Sabbath – ensimmäinen stoner ja doom metal bändi?

Black Sabbath loi jotain aivan uutta ja ennen näkemätöntä, yksikään bändi ei
ollut aikaisemmin soittanut yhtä rankan ja synkän kuuloista musiikkia kuin
pieni englantilainen bändi Birminghamista. Black Sabbathia ei olisi syntynyt il-
man teollisuuskaupungin kurjia oloja ja hippiliikkeen hajoamista. Black Sab-
bathin musiikki oli yhtä hiilenmustaa kuin Birminghamin katukuva ja työväen
köyhyys sekä heidän yksitoikkoinen tehdastyönsä. 60-luvulla Yhdysvalloissa
vaikuttanut vastakulttuuri hippiliike ja psykedeelinen rock-musiikki toivat maail-
maan sotien jälkeen positiivisuutta ja rakkauden sanomaa, mutta kuitenkin
pian huomattiin, ettei yhteiskunnan väkivaltaisuutta voinut paeta, oli sitten ky-
seessä Vietnamin sota tai Charles Mansonin kultti. Hippiliikkeen vastoinikäymi-
set sekä Birminghamin toisen maailman sodan aikainen natsisaksan pommi-
tus ”Birmingham Blitz” loivat kyynisyyden perustan Black Sabbathin musiikin
tematiikkaan. Tästä huolimatta musiikki ja musiikinteko toi lohtua Black Sab-
bathin bändin jäsenille eikä heidän sanomansa ollut pelkkää synkkyyttä. (An-
selmi 2020, Osa 1: Sabbath Bloody Sabbath.)

Black Sabbath perustettiin vuonna 1969, mutta sitä ennen bändi oli nimellä
Earth, joka jouduttiin vaihtamaan toisen samannimisen bändin takia. Ennen
Black Sabbathia yhtyeen kitaristi Tony Iommi oli tavallinen tehdastyöläinen,
mutta 17-vuotiaana hän menetti työonnettomuudessa sormenpäänsä niiden
jäädessä puristuksiin tehdaskoneen väliin. Tämän takia Iommi oli luopua mu-
siikin soittamisesta, mutta hänen nähtyänsä jazz-kitaristi Django Reinhardtin
soittavan kitaraa pahasti palaneilla käsillä, Iommi sai inspiraation jatkaa musii-
kintekoa ja pian musiikkimaailma tuli muuttumaan. Iommi teki itse sormilleen
proteesit ja vaihtoi kitaransa kielet ohuemmiksi sekä viritti kitaransa alaspäin,
jotta pystyisi soittamaan vahingoittuneilla sormillaan ja tämä vaikutti hänen
musiikkinsa soundiin ja tapaan tehdä sitä, minkä ansiosta hänen musiikkinsa
toisin sanoen yksinkertaistui voimasointuihin ja hitaaseen riffittelyyn. (Mt. Osa

1: Sabbath Bloody Sabbath; McIver 2016, Kappale 1: What Evil Lurks 1948-1969.)

Yhtyeen jäsen nimeltä Geezer oli kiinnostunut suuresti okkultismista ja kauhuelokuvista, mikä vaikutti vahvasti Black Sabbathin lyriikoihin ja kuvastoon. Okkultismi voitiin nähdä vaihtoehtona hippiliikkeen LSD-huumeen tajunnanlaajennukselle tai sen lisänä. Yhtyeen Black Sabbath -nimi on bändin kertomuksen mukaan otettu samannimisestä kauhuelokuvasta, joka on julkaistu vuonna 1963. Myös Geezer Butlerin masennus vaikutti bändin imagoon muidenkin jäsenten kärsiessä ajoittain masennuksesta Tony Iommia lukuun ottamatta. (Mt. Osa 1: Sabbath Bloody Sabbath.)

Kun Iommi sävelsi Black Sabbath -kappaleen, hän keksi käyttää kappaleen pääriffissä tritonusintervallia, jota pidettiin keskiajalla paholaisen musiikkina. Tritonus on dissonanssin ja jännitteisen kuuloinen intervalli tasan puolivälissä oktaavia. (Hahn 2023.) Black Sabbath saavutti heti suosiota ensimmäisellä levyllään Black Sabbath, ja levy nousi Yhdistyneen kuningaskunnan albumilistoilla kahdeksanneksi sekä Yhdysvalloissa listoille numerolle 23. (McIver 2016, Kappale 2: Heavy Metal's Year Zero 1970.) Black Sabbathin ensimmäisen levyn ensimmäistä biisiä Black Sabbath pidetään yleisesti ensimmäisenä doom metal kappaleena historiassa (Nordström s.a.).

Black Sabbath sai nopeaa menestystä kovalla työllä, soittaessaan seitsemän kertaa viikossa, keikkailemalla klubeilla ja säveltäessä musiikkia. Vaikka Black Sabbath keikkaili alkuvuosinaan paljon, siitä huolimatta yhtye julkaisi uusia albumeja noin kerran vuodessa. Bändi julkaisi toisen klassikkolevyistään Paranoidin vain kahdeksan kuukautta debyyttilevyn julkaisun jälkeen. Paranoid -levyä voidaan pitää kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimpana metallialbumina, joka inspiroi tulevia metallibändejä alagenreistä riippumatta. (McIver 2016, Kappale 2: Heavy Metal's Year Zero 1970.)

Samoihin aikoihin 1970-luvun alussa Yhdysvalloissa perustettiin raskasta psykedeelistä rockia soittava bändi Pentagram. Yhtyeen Pentagram musiikki oli aikalaisten korvissa toiseksi raskainta musiikkia Black Sabbathin jälkeen. Myös Pentagram yhtyeen jäsenet olivat kiinnostuneita okkultismista, ja he

soittivat raskasta psykedeelistä rockia, kun taas Black Sabbath oli bluesmusiikkia. (Anselmi 2020, Osa 1: Be Forewarned.)

80-luvulle tultaessa ja thrash metal -musiikin noustessa suosioon, bändien Metallica, Slayer, Anthrax ja Celtic Frost kautta metallimusiikissa keskityttiin siihen, kuka soittaa kaikkein nopeimmin ja rankimmin, mutta Pentagram-yhtyeellä oli eroava käsitys musiikin rankkuudesta. Pentagram vuorostaan keskittyi soittamaan hidastempoista musiikkia, joka vaikutti suuresti tuleviin doom metal -bändeihin, vaikka Pentagram jäi pienen piirin underground bändiksi. Yhtyeen musiikki sai suurempaa suosiota vasta 2000-luvulla. (Anselmi 2020, Osa 1: Be Forewarned.)

Vasta 1980-luvulla varsinainen doom metal käsitteenä syntyi 70-luvun bändien vaikutuksen kulminoituessa bändeihin St Vitus ja The Obsessed, heidän soittaessa äärimmäisen hidastempoista, melankolista, mutta eepistä musiikkia. 1990-luvulle tultaessa doom metal hioutui nykyiseen muotoonsa bändien My Dying Bride ja Paradise Lost vaikutuksesta, näille kahdelle bändille yhtenä tärkeänä vaikutteena oli aikaisemmin syntynyt goottirock. (Kahn-Harris 2006.)

4.3 Doomista kohti stoneria ja muita alakulttuureja

Stoner rockin voidaan nähdä syntyneen Black Sabbathin biisistä ”Sweet Leaf”, jonka tyyliä myöhemmät bändit yrittivät kopioida soundiinsa. Kuitenkin genren syntymiseen tai genren nimen keksimiseen meni kolmekymmentä vuotta Sweet Leaf -kappaleen julkaisusta, jolloin stoner rock kehittyi nykyiseen muotoonsa muutaman bändin toimesta esimerkiksi Kalifornian Palm Desert -kaupungissa. Stoner rock oli kuin Black Sabbathin uudelleen syntyminen, uudet bändit kiinnostuivat 60-luvun psykedeelisen rockin ja doom metallin yhdistämisestä omaksi genrekseen. Kun ajassa palataan takaisin 70-luvun psykedeeliseen ja progressiiviseen rockiin, stoner rockin syntyyn voidaan nähdä vaikuttaneen myös Jimi Hendrix hänen intohimoisella kitarasankaruudellansa ja Robin Trower tuotannollaan (Little 2022).

Punk-skene toi musiikin jokaisen musiikkiharrastelijan ulottuvilla ja pienet autotallibändit alkoivat tehdä omia demoja tee-se-itse-mentaliteetilla. Punkin

suosion kasvaessa se myös vaikutti doom metal -genreen. Kun hardcore punkin aggressio ja yksinkertaiset voimasointukuviot yhdistettiin doom metallin raskauteen ja hitauteen syntyi uusi doom metal -alagenre sludge metal. (Anselmi 2020, Osa 1: Figure in Black; Anselmi 2020, Osa 2: Of Concrete and Glass.)

Doom metallin ja sludgen kehitykseen myös vaikuttivat Yhdysvalloissa pikkukylien ja paikkakuntien bändit, kuten Melvins, koska muoti- ja skenetietoisten kaupunkikulttuurien ulkopuolelle jääneet pienten yhteisöjen valtavirran ulkopuoliset teinit sekoittivat vapaasti kaikkea kuulemaansa musiikkia uusiksi musiikin tyylilajeiksi, oli se sitten noise rockia tai muuta kokeilevaa musiikkia. (Anselmi 2020, Osa 2: Sniffing Glue on Your Cousin's Porch.)

5 MILLAISTA ESTETIIKKA DOOM JA STONER GENREISSÄ ON?

Käyn tässä luvussa läpi sekä doom metallin eri alagenrejen sekä stoner rockin visuaalista estetiikka ja niiden välillä olevia yhtäläisyyksiä. Tutkin musiikkilehtien ja foorumien avulla, mitkä ovat doom ja stoner -musiikin suosituimpia artisteja ja esittelen heidän suosituimmat albuminsa. Esittelen eri alagenreistä muutaman albumin ja samalla arvioin niiden estetiikkaa. Yritän tällä menetelmällä löytää arkkityypin myyvistä ja esteettisistä doom metal -levynkannesta.

En käsittele kaikkia doom metallin alagenrejä seikkaperäisesti, vaan esittelen vain niiden alagenrejen levyjen kansia, jotka ovat asiakkaan bändin genrelle ja imagolle oleellisia. Esimerkiksi, kun Ambassadors of the Green Garnish -yhtyeen musiikissa ei esiinny örinävokaaleja, en tutki death-doom genren levyjen kansia. Olen tästä huolimatta lisännyt opinnäytetyön liitteisiin muutamaksi kuvaksi esittelyn jokaisesta tunnetuimmasta doom metal -alagenrestä ja alagenren viidestä suosituimmasta artistista.

Koin tärkeäksi doom metallin historiallisen kontekstin avaamisen, koska muutamat bändit ovat niin vahvasti vaikuttaneet doom metal -musiikkilajin syntyyn ja koko alakulttuuriin, musiikin soundista aina estetiikkaan ja lavaesiintymiseen asti. Estetiikka yleisesti on erittäin tärkeässä roolissa kaikissa äärimetallin alagenreissä ja juuri se luo eroa perinteisen heavy metallin välille. Etenkin

äärimetallibändien live-keikat ja niihin osallistuminen ovat alakulttuurissa keskiössä, silloin tulee olla katu-uskottava oikeilla bändipaidoilla ja heviliiveillä sekä mustilla vaatteilla. (Allett 2010, 38–42.) On tärkeää kuulua sisäryhmään, ja jos et tiedä genrestä tarpeeksi sinut leimataan termillä ”poser” eli suomeksi teeskentelijäksi. (Tandy s.a.) Sanankäyttö on osittain internet-meemiä, mutta sitä käytetään myös puolivakavissaan enemmän tai vähemmän eri underground-piireissä. Siksi selvitän tutkimuksessani, millainen on genreuskollinen ja katu-uskottava levynkansi doom metal ja stoner rock -genreissä.

5.1 Doom metallin estetiikka

Sisällytän parhaani mukaan jokaiseen doom metallin alagenrejen tutkimukseen menestyneitä suomalaisia yhtyeitä tai genren klassikkoasemassa olevia yhtyeitä. Alaotsikoissa on yleisimmät doom metallin alagenret, kaikkia alagenrejä en lisännyt, koska bändeillä on tapana luoda myös omia genrejään, kuten suomalaisella doom metal yhtyeellä KYPCK, jonka alagenre on ”doomsday metal” (Mäenpää 2022).

Levynkannet tutkimukseeni on valikoitu useammasta lähteestä discogs.com -sivuston genren keräilyimpien levyjen listoilta, rateyourmusic -sivuston käyttäjien äänestyslistoilta, joissa on tuhansia ääniä sekä last.fm -sivustolta. Muita sivustoja, joita käytin, on myös metallimuusikoiden suosimaa sivustoa metalarchives.com, josta otin tutkimukseeni valikoimani artistin parhaimman arvostelun saaneen levynkannen. Kaikki edellä mainitut sivustot ovat tunnettuja musiikin tietopankkeja. Käytin kuitenkin päälähteenäni valikoidessa arvostetuimpia doom metal -levynkansia musiikkilehden Decibel julkaisemaa lehtijulkaisua Top 100 Doom Metal Albums of All Time Special Issue (Mudrian & Mulcahy 2014). Decibelin lehtijulkaisussa on suuri journalistiraati, joista jokainen on valinnut omia suosikkilevyjään top 100 listalle. Muutamassa alagenressä hyödynsin lähteenä myös deathdoom.com -sivustoa ja blogia, jossa on mielestäni onnistuneita artikkeleita doom ja death metal -genreistä.

Olen nimennyt levynkannet lyhenteillä, esimerkiksi Traditional doom -alagenren kannet ovat nimillä TD1 aina TD5 numeroon asti. Lyhennetyt nimet helpottavat referoimista pitkien artistien ja albumien nimien sijasta. Analysoin valitse-

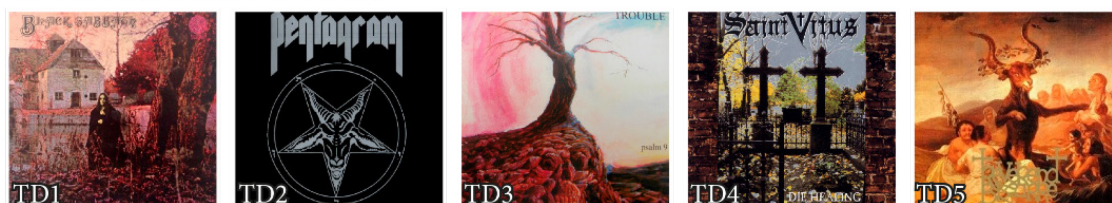
miani kansia yleisesti järjestyksessä vasemmalta oikealle länsimaisen lukusuunnan mukaisesti. Liitteistä löytyvät kaikki valitsemani levynkannet, joiden estetiikkaa arvioin. Viimeisessä kuvassa on lyhenteiden selityksen artistin ja albumin nimellä sekä julkaisuvuodella varustettuina.

Analysoin levynkansia kuva-analyysin eri metodein, käytän formaalianalyysiä, vastaanottajakeskeistä ja semioottista kuva-analyysiä, mutta en käytä Panofskyn semioottinen sisällönanalyysiä, jossa täytyy tutkia myös kuvan semiotiikan lisäksi kuvan taustat ja historiallinen konteksti, kuka on oikein teoksen luonut ja miksi (Muotio 2022). Panofskyn metodin jätän pois, koska muuten opinnäytetyöni paisuu liian valtavaksi ja toisena syynä on metallimusiikin levynkansien taustatietojen vaikea saatavuus. Tulkitseen enimmäkseen kuvia vastaanottajan näkökulmasta, millaisia tunteita ja elämyksiä ne herättävät sekä semioottisen kuva-analyysin näkökulmasta pohtien symbolien kulttuurillisia merkityksiä.

5.2 Traditional doom alkuperäisenä genren edustajana

Traditional doom tarkoittaa doom metallin perinteistä vanhan koulukunnan tyylisuuntausta, jossa on vahva 70-luvun heavy musiikin, bluesin ja psykedeliisen rockin vaikutus puhtailla vokaaleilla ja monotonisilla toistavilla riffeillä. Lyriikat käsittelevät yleensä masennusta, surua ja pelkoa sekä kuolemaa, ja jos bändit käyttävät uskonnollista kuvastoa, se tehdään puhtaasti esteettisistä syistä luomaan musiikille bändien haluamaa spesifiä tunnelmaa. (Traditional Doom Metal s.a.)

Traditional doom

Kuva 4. Traditional doom -genren levynkansia

Ensimmäinen levynkansi kategoriassa Traditional doom on Black Sabbathin debyyttilevy (TD1). Levynkansi on värimaailmaltaan violetti ja hieman tummansävyinen. Perspektiivi on kuvattu silmän korkeudelta, mutta kaikki kuvan elementit ovat etäällä kuin maisemakuvassa. Kannen viivojen suunta on horisontaalinen, mutta sen rikkoo keskellä oleva musta naishahmo ja oikeassa

reunassa oleva puu, joka samalla luo painoa mustan alaosan avulla muuten kevyen harmoniseen kanteen. Sisällöltään kansi vaikuttaa pahaenteiseltä ja okkultistiselta siinä esiintyvän noitamaisen hahmon vuoksi, jonka kasvoista ei saa kunnolla selvää. Lisäksi taustalla on vanha ja ränsistynyt talo, joka voisi olla hylätty kummitustalo. Kansi on sommittelullisesti hyvin tasapainoinen, mutta kuvan sisältö luo painostavan ja synkän tunnelman. Juuri kannen synkkä tunnelma herättää tunnereaktiollaan kiinnostusta ja tasapainoinen sommittelu mahdollistaa levynkannen pitkäaikaisen katselun ja tutkimisen.

Pentagrammin (TD2) levynkansi on hyvin minimalistinen. Kannessa on vain kahta eri sävyä mustaa ja valkoista ja levynkannessa on pelkkä bändilogo ja yksi symboli. Pentagram -logo on tehty hyvin voimakkaalla fontilla, joka hallitsee kannen sommittelussa. Kuitenkin sen alapuolella olevassa saatanallisessa vuohenpää-pentagrammisymbolissa olevat vaaleat korostukset tasapainottavat asettelua. Tasapainoa kanteen luo myös symbolin symmetria, samalla tavalla kuin myös Saint Vituksen levynkannessa (TD4) on vahvaa symmetriaa ja rajausta yhteen kohteeseen. Rajattu kuva Saint Vituksen kannessa sammutetuin värisävyin luo melonkolista tunnelmaa, mutta vahva kontrasti kuvan keskellä oleviin tummiin risteihin saa raskaan ja synkän vaikutelman, vaikka kannessa on kirkkaan keltaisia ruskanvärisiä puiden lehtiä. Syksy voidaan tulkita vuoden loppuna, samoin kuin metaforisesti ihmiselämän loppupuolella olemista. Kannen teema on vahvasti kuolemassa ja kuolemanjälkeisessä elämässä. Saint Vituksen levynkannen voisi kuvitella ottavan jopa kantaa siitä, miten inhorealistisesti kannen teema kuolemasta on kuvattu. Samalla kansi on myös hyvin minimalistinen valokuva vain yhdestä kohteesta.

Seuraavissa kategorioissa tullaan havaitsemaan, miten doom metal -musiikin eri genreissä pääkalloteema toistuu. Troublen kansikuvassa (TD3) esiintyy autiomaa ja sen edustalla on kivinen mäki, johon muodostuu pääkallo metamorfoosin avulla. Mäen päällä on kelottunut puunrunko ilman lehtiä. Kannessa on kontrastia vastaväreillä sinisen taivaan ja oranssin kallion välillä. Puunrunko jakaa kannen kahtia ja samalla taivaan sävyt, sillä vasemmalla puolella puuta on liilansävyä, kun taas oikealla hyvin hentoa sinistä sävyä. Taivaan sävyt saavat kannen tunnelman kylmäntuntuiseksi ja raikkaaksi. Troublen kannesta välittyy tuonpuoleisen ja ylikuonnollisen tunnelma pääkallon muodostavalla

metamorfoosilla ja kelopuulla. Kannen puu näyttää kuolleelta kivisessä autiomaassa ja kannen nimi Psalm 9 viittaa raamatulliseen kertomukseen, jonka ansiosta kansikuvan tunnelma välittyy entistä paremmin.

Suomalaisen yhtyeen Reverend Bizarren levynkansi (TD5) on valokuva espanjalaisen taidemaalari Francisco Goyan maalauksesta Noitien sapatti vuodelta 1798. Historiallisessa kontekstissa Goyan maalaus oli satiirinen espanjan valistuksen aikainen teos. (Anapur 2022.) Tästä voisi päätellä suomalaisen bändin Reverend bizarren haluavan parodioida metallimusiikin muiden bändien vakavuutta omanlaisella provokaatiolla. Sekä bändin nimestä että kannen maalauksesta tulee vaikutelma uskonnollisuuden parodioimisesta.

Yleisesti katsottuna traditional doom -genren levynkansissa on vähän elementtejä ja ne ovat valitsemisani esimerkkikuvissa sommittelullisesti asetettu keskelle suoraan edestäpäin kuvatussa perspektiivissä. Kansien teemassa esiintyvät luonto, uskonnollisuus ja okkultismi sekä hahmoina kansissa on vuohia ja noitia. Traditional doom -esimerkeissä on vahvana myös kuoleman teema hautausmaakuvalla sekä pääkallon muotoisella kalliolla. Kannet eivät ole erityisen värikkäitä, vaikka kahdesta kannesta (TD1 ja TD3) löytyy eri kirkkausasteisia violetin sävyjä.

5.3 Kuolema ja doom metal

Doom metallissa esiintyvät pääkallot ovat keskiajan uskonnollisesta kuvastosta, jossa pääkallo ja kaikki kuolemaa muistuttavat asiat, kuten haudat, arkut, nukkuminen ja kuihtuneet kukat symboloivat kuolemaa ja elämän kiertoa. Pääkallo nähtiin kuoleman viimeisenä vaiheena, jolloin ihmisestä ei ollut enää muuta jäljellä. Pääkallo on selkein kuolemaa muistuttava symboli eli *memento mori*, muista kuolevaisuutesi -symboli. Vanitas-muotokuvat sisältävät näitä elementtejä, pääkalloja, kirjoja, kuihtuneita kukkia ja tiimalaseja. Tiimalasia pidetään ajankulumisen ja kuoleman symbolina. (Bennett-Carpenter 2017, 30–37.)

Myös esimerkiksi miekka on kuoleman ja oikeuden symboli, kun kuoleman jälkeen punnitaan synnit tuomiopäivänä (Schuchard 2011, 317). Keskiajalla monesti kuolema personifioitiin luuranko- tai ruumisolenoksi. Tunnettuna meta-

forana *Danse Macabre* eli kuolemantanssi esitti kuolemaa, ihmisten ja personifioidun kuoleman tanssiessa yhdessä. Danse Macabre muistutti kuvastollaan sanomaa kaikkien olevan tasavertaisia kuoleman edessä luokkaeroista riippumatta ja kaikkien joskus kuolevan. (Oosterwijk 2011, 9–18.)

Kuva 5. Doom metal -levynkansia personifioidusta kuolemasta

Danse Macabressa musiikki yhdistetään kuolemaan. Kristinuskon taivaassa musiikki on harmonista ja kaunista, kun taas helvetissä musiikki on kakofonista ja epäsointuista melua. (Mt. 9–18.) Metallimusiikki hyödyntää näitä elementtejä, esimerkiksi Black Sabbathin tritonusintervallin käyttö ja riitasointuiset melodiat.

5.4 Epic doom ja fantasian kaipuu

Epic doom on myös vanhan koulukunnan doom metallia, kuten traditional doom, mutta genre on saanut vaikutteita power metallista. Vokaalit ovat korkeita ja teatraalisia ja genren nimen mukaisesti musiikin tunnelma on mahdollisimman mahtipontista ja eepistä. Lyriikoissa tarinat ovat sankaritekoja, soittaa ja fantasiaa. (Epic Doom Metal s.a.)

Epic doom

Kuva 6. Epic doom -genren levynkansia

Candlemassin (ED1) levynkansi on yhtä pelkistetty kuin edellisen kategorian Pentagrammin kansi. Candlemassin kansi kuitenkin ei ole kuvattu suoraan edestä, vaikka kannen kuva on keskitetty. Kuvan keskellä oleva pääkallo, jolla on pirun sarvet ja sen lävistävät puiset vaarnat tai piikit ristin muodossa. Ku-

vassa on ylöspäin katoava pakopiste ja se saa aikaan illuusion kuin kuvaa katsottaisiin alhaalta päin. Kuvasta välittyy pahan tunnelma ja se on pelottava, kuin demoneja vastaan joutuisi taistelemaan uskonnolla ja väkivallalla. Demonin pää on lävistetty puuvaarnoilla kuten länsimaisessa mytologiassa vampyyrit tapetaan iskemällä puuvaarna sydämen läpi. Tunnelmaa korostaa hyvin voimakas mustan ja valkoisen kontrasti sekä tehovärinä toimiva kirkas punaisen sävy bändin ja levynkannen nimessä.

Cirith Ungolin levynkansi (ED2) on suoraan kuin fantasiakirjallisuuden kuvituksesta. Fantasia teema on korvannut traditional doom -genren okkultistisen ja uskonnollisen kuvaston selkeästi fiktiivisillä sankaritarinoilla hyvästä ja pahasta. Kannessa on urhoollinen soturi punaisessa asussa ja kultaisen keltaisessa viitassa vasten vihreää taustaa. Soturista oikeaan yläviistoon leijuu ilmassa korkea-arvoisen näköinen luurankosotilas repaleisessa kaavussa ja kultaisessa haarniskassa. Kuvan miljöö on maan alla suuressa holvissa, jonka keskellä olevaan pylvääseen osuu vasemmalta ylhäältä lämmintä valoa. Kuvassa kilpailevat keskenään keltaisen valon sekä sankarin vaatetuksen lämpimät värisävyt ja taustan kylmä sininen ja vihreä sävy. Kuvituksessa esiintyy sekä etualalla että kaukana taustalla apinamaisia tai örkkejä muistuttavia olennoita tiiviinä joukkona. Kuvasta välittyy pahan ja hyvän taistelu, jota korostaa hahmojen dynaamiset asennot. Maskuliinisella ja lihaksikkaalla soturilla on vastassaan pahan armeija kuin Conan barbaarin seikkailuista. Kuvassa on selkeä taistelutilanne.

Kahdessa seuraavassa levynkannessa (ED3 ja ED4) sommittelu on symmetristä ja keskitettyä. Solitude Aeternuksen kannessa (ED3) on mystinen toiseen ulottuvuuteen vievä ja ilmassa leijuva portti, joka muistuttaa kreikkalaista temppeleitä. Portti on punertavan taivaan ja aavikkotaustan edessä, jonka kaukaisessa horisontissa on vuoristoa. Portista hehkuu melkein turkoosia valoa ja valon keskeltä erottuu aavemainen kasvoton hahmo. Kuvan teemat ovat fantasiassa sekä yliluonnollisessa. Yhtäläisyyksiä löytyy Troublen levynkanteen molempien kuvatessa punaisen väristä hiekka-autiomaata, tunnelma on kuiva ja kuollut kannen autiomaassa. Onko ilmassa leijuva portti vain kangastus vai väylä tuonpuoleiseen. Yliluonnolliseen kuvassa viittaa portin lisäksi aaltoileva taivas, joka punaisena hehkuu ja mustin pilvin maalaa apokalyptistä maailmanlopun asetelmaa.

Solsticen (ED4) levynkansi muistuttaa suuresti muinaisskandinaavisesta mytologiasta siinä esiintyvien korppihahmojen ja riimumaisen tauluasetelman ansiosta. Muinaisnorjalaisissa myyteissä pääjumala Odin kantoi aina harteillaan kahta korppia Huginn ja Muninn, jotka olivat luultavasti yhtä jumalan kanssa (Harridsleff 2023). Kannesta löytyy pari noidan näköistä naishahmoa sekä miespuolisia puolialastomia velhoja. Kuvituksen yksityiskohdista on vaikeaa saada selvää, mutta tunnelma on esoteerinen ja kuvitus muistuttaa vanhaa keskiaikaista puupiirrosta. Kannesta löytyy myös symboleina kaksi alaspäin suuntautuvaa kolmiota ja monissa kulttuureissa oleva paha silmä -symboli, joka yhdistetään noituuteen.

Jokaisessa Epic doom -genren esimerkki levynkannessa toistuu fantasia-tema. Esimerkkikuvien kansissa värimaailma on joko mustaa tai värikästä siinistä ja punaista sävyä. Suurimmassa osassa kuvista sommittelussa on liikettä. Khemmis yhtyeen levynkannessa (ED5) hallitsee turkoosin sävy, joka luo kylmän tunnelman kanteen, mutta taustalla esiintyvä maa näyttää aavikolta. Khemmisin kansi on hyvin yksityiskohtainen luurankovelho hahmolla ja hänen armeijallaan. Khemmisin kansi on hyvin samantapainen Cirith Ungolin levynkannen kanssa.

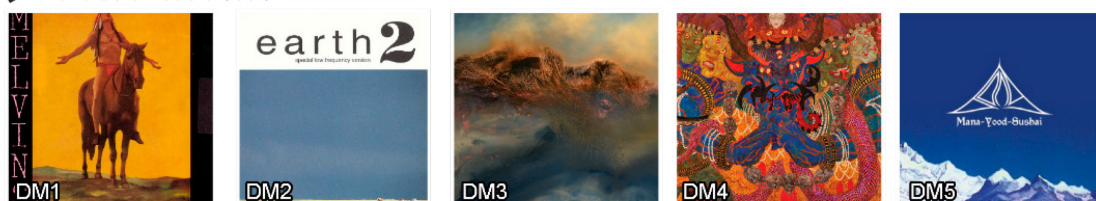
5.5 Drone metal ja psykedeelinen transsi

Drone metalli on metallimusiikin ja drone-musiikin sekoitusta, jossa erittäin hidasta drone-ääntä sekoitetaan metallimusiikkiin ja särökitaroihin (Drone Metal s.a.). Drone on yleensä yksittäistä toistuvaa taajuutta, joka luo pohjan genren musiikille. Drone on raskaan hidasta funeral doomiakin hitaampaa, mikä hitaalla säröäänellä luo genren äänimaailmaan tekstuureja hitaudellaan ja toistollaan.

Drone metallin kannet ovat valituissa esimerkkikuvissa värikkäitä, eikä tummia sävyjä esiinny paljoa. Lähes jokaisesta kannesta löytyy sinisen sävyjä ja muutamassa ne ovat sommittelun pääroolissa. Sinisen sävyt ovat pääasiassa lämpimiä ja hyvin kylläisiä sävyjä. Useammasta kannesta löytyy myös kylläisiä keltaisen ja punaisen sävyjä.

Kolmessa kannessa esiintyy vuoria (DM1, DM3, DM5) ja yksi niistä on abstrakti maalaus, joka muistuttaa hyvin paljon vuoren muotoa (DM3). Vuoristo- maisema voidaan tulkita autiomaana, jolloin neljä viidestä kuvasta esittää autiomaata, ja vain yksi esimerkeistä esittää muuta kuvastoa kuvituksella itämaisestä mytologiasta.

Drone metal

Kuva 7. Drone metal -genren levykansia

Drone metal -genren esimerkissä levykannet eivät vaikuta pahaenteisiltä kuten doom metal -genren, mutta tunnelma on mystinen. Tässä on havaittavissa, kuinka jokaisella Doom metal -alagenrellä on omat niche-kuvastot.

5.6 Stoner rockin uniikki estetiikka

Stoner rock -bändeille on yleensä tärkeää vahva visuaalinen ilme levykansissa sekä imagossaan, mukaillen genren psykedeelistä ja mielikuvituksellista luonnetta. Levykannet ovat värikkäitä, monimutkaisia ja "trippaavia". Kannet korostavat musiikin tunnelmaa ja ne tekevät musiikin kuuntelusta kokonaisvaltaisen elämyksen. Surrealistisuus sekä artistien itseilmaisuu ovat tärkeitä elementtejä stoner rockin visuaalisessa ilmeessä. (Stoner Rock: A Complete Guide 2023.)

Suosituimpien stoner rock ja stoner metal -genren kansissa on huomattavasti enemmän värisävyjä kuin muissa doom metallin alagenreissä. Vain kaksi viidestätoista esimerkkikannesta ovat mustavalkoisia, muuten kannet ovat värikkäitä sekä hyvin tyylitelttyjä lähes sarjakuvamaisiksi teoksiksi. Lähes jokaisessa esimerkkikansissa on uniikki ja muista eroava taidetyyli. Huomiota esimerkkikansissa herättää myös se, miten yksikään niistä ei ole puhdas valokuva. Vain kahdessa esimerkkikansissa on hyödynnetty valokuvia (SR4 ja SR5), mutta niissä on myös kuvitusta ja valokuvat ovat rajusti manipuloituja. Kaikissa muissa kansissa on perinteisempää kuvitusta.

Asiakkaan bändin humoristisuutta voidaan nähdä stoner rock -genressä. Esimerkiksi genren sisällä klassikkoasemassa olevan Melvins-yhtyeen Bullhead-levynkannesta. Bullhead-albumin kansi on erittäin värikäs ja raikkaan tai kevyenoloinen koriasetelma hedelmistä, kun taas musiikillisesti levy on hyvin raskas ja omalaatuinen äänimaailmaltaan. Hyvin omalaatuisen teoksen kanneksi tästä huolimatta on valittu geneerisen oloinen asetelmamaalaus, jonka tyylistä asetelmaa jokainen harjoitteleva taidemaalari on joskus maalannut. Artistin ja albumin nimi on myös laitettu mahdollisimman yksinkertaisella tasapaksulla ja geometrisella sans-serif fontilla. Valkoinen reunus levynkannessa voisi viitata huonoon kuvamanipulaatioon tai asetelma voisi olla kanteen liimattu tarra. Kannen kuvituksen ja musiikin kontrasti on leikkisä ja luo hämmentävän mielikuvan, miksi kuvassa on hedelmäkori, onko se jollain tapaa irtas vai miksi tunnelma on niin surreaali biisien nimien ja musiikin kanssa.

Stoner rock & metal

Kuva 8. Stoner rock ja -metal genren levynkansia

Yksilöllisen kuvituksen mukaisesti stonerin rockissa myös teemat hieman vaihtelevat kansien kuvituksissa, mutta eniten kansissa esiintyy psykedeliaa ja viittauksia stoner -kulttuuriin, jossa kannabiskasvi on merkittävässä roolissa. Viittauksia on myös okkultismiin ja magiaan.

5.7 Lyhyesti muista doom metal alagenreistä

Black-doom on doom metallin alagenre, joka lainaa vaikutteitaan black metallin puolelta ja ottaa black metal musiikin elementtejä omaan musiikkiinsa, kuitenkin pysyen vaikutteissaan ja tunnelmassaan enemmän doom metallin puolella hitaalla ja raskaalla soundilla. Black metal puolestaan on yleensä nopeampaa tuplabasso-rummuilla ja tremolokitarariffeillä. Black-doomin tai black metallin sisällä voidaan kuulla myös omana alagenrenään Depressive suicidal black metal musiikin tyylilaji, joka sekoittaa toisen aallon black metallia ja doom metallia keskenään luoden hyvin minimalistista ja äärimmäistä musiikkia kirkuvin vokaalein, toistuvilla monotonisilla riffeillä ja hitaalla tempolla. (Nordström s.a.)

Sekä Black-doom että DSBM-genrejen kannet ovat yleisesti kuvastoltaan ja tunnelmaltaan hyvin synkkiä, teemoina esiintyvät kuolema ja pahuus, depressive suicidal black metal -genressä erityisesti itsensä vahingoittaminen on oleellista kuvastoa. Kannet ovat väriltään yleisesti ottaen näissä genreissä mustavalkoisia, kuten liitteessä olevista esimerkeistä on havaittavissa.

Kuva 9. Suomalaista doom metallia eri alagenreissä

Death-doom on doom metallin alagenre, johon on sekoitettu death metal -musiikkia, kun nopeuden sijasta perinteiset death metal -bändit 80-luvun lopulla alkoivat hidastaa musiikkiaan. Uudessa alagenressä death-doom on säilynyt death metallin aggressio, mutta myös doom metallin hitaus ja raskas soundi. Death-doom esimerkkikansista Rippikoulu (DD5) on kuvastoltaan raamatullinen käyttäessään kantana Philip James De Louthembourgien öljymaalausta *The Vision of the White Horse* vuodelta 1798. Maalauksessa esiintyy ilmestyskirjan ratsastajat, jota on käytetty keskiajalla sodan ja kuoleman vertauskuvana (Tate s.a.).

Funeral doom on death-doom alagenren oma alagenre, jossa musiikki on erittäin hidastempoista ja kappaleet hyvin pitkiä. Doom-musiikin hitaus ja raskaus on funeral doom -genressä viety äärimilleen. Funeral doom voidaan nähdä varsinaisesti syntyneen Suomessa bändien Thergothon ja Skepticism vaikutuksesta. Siinä missä muussa heavy metal ja doom metal -musiikissa riffit ovat tärkeimpiä elementtejä kappaleen säveltämiseen, funeral doom -musiikissa se on päinvastaisesti tunnelmanluominen eikä riffien teko. Tavallaan genrellä on yhtäläisyyksiä ambient-musiikkiin, mutta rauhallinen tunnelma on korvattu särökitaroilla ja örinällä. (Nordström s.a.)

Esimerkkikansissa death-doomin kuvasto on hieman vaihtelevaa sekä väreiltään että teemoiltaan. Funeral doomissa puolestaan kaikki levykannet ovat tummia tai värisävyiltään hyvin sammuneita. Sludge metal on hardcore-punkin ja doom metallin sekoitusta. Genre muistuttaa doom metallia, mutta vokaalit ovat otettu hardcore-punkista. Myös punkmusiikilla oli merkittävä rooli doom metal -musiikin kehityksessä nykyiselleen.

Gothic doom -genressä goottirock ja doom metal on yhdistetty uudeksi genreksi. Goottikulttuurissa tärkeässä roolissa ovat mystisyys, kuolema ja uskonnollinen kuvasto. Teemat ovat samanlaisia kuin muissa doom musiikin alalajeissa, mutta gootti doom metalli eroaa musiikillisesti muista doom metal alagenreistä ollessa melodista. Myös goottikulttuurilla on pitkä historiansa.

5.8 Eroavaisuudet muihin metallimusiikin alagenreihin

Heavy metal musiikille kaikissa alagenreissään visuaalinen kuvasto on erittäin tärkeässä roolissa, koska metallimusiikin eepinen ja suuren tunnelatauksen sisältämä musiikki tarvitsee kansikuvakseen edustamaan bändin visiota jotain yhtä mahtipontista. Musiikin ja kansitaiteen välillä on oltava yhdistävä tunnekokemus eli kannen ja musiikin fiilis on osuttava yhteen. (Krovatin, 2019.) Kerrang! -musiikkilehti on avannut lisää levykansitaiteen merkitystä Chris Krovantin jutussa, kertomalla viidentoista tunnetuimman metallimusiikin parissa työskentelevän kuvittajan kansitaiteesta.

Perinteisessä heavy metal -musiikissa korostuvat niin nahka ja niitit Judas Priestin tyylissä kuin Manowarin lihaksikkaat ja pitkätukkaiset sankarihahmot. Perinteisessä heavy metallissa kuvasto saattaa hieman vaihdella, mutta yleisesti teemat ovat fantasiassa, uskonnossa ja politiikassa. Power metal -alagenren kuvasto on lähinnä fantasiaa, esimerkiksi ritarit taistelemassa lohikäärmeitä vastaan. Thrash metallissa kuvasto on jo poliittisempää, esimerkiksi kuvastoa sodasta. (Tarre 2023.)

Kuva 10. Esimerkkejä heavy metal -musiikin eri alagenrejen levykansista

Black metal musiikissa visuaalisuudessa okkultismi ja satanismi on kaikkein räikeintä ja provosoivinta. Parhaiten black metal musiikin tunnistaa corpsepaint -kasvomaalauksista, joissa naama on maalattu valkoiseksi ja mustalla meikillä on tehty kuvioita kasvoihin, yleensä silmät ja niiden ympärys on maalattu mustaksi muistuttamaan ruumista tai päkalloa (Metal Injection 2016).

Death metal musiikissa tärkeää kuvastoa ovat väkivalta tai gore. Death metallin alagenreissä kuvasto voi hieman vaihdella oli kyseessä sitten tekninen death metal, brutal death metal tai war metal, joka yhdistää black metallin ja death metal musiikin. Grindcore on lähellä death metal -kuvastoa, mutta grindcoressa sosiaaliset ja poliittiset epäkohdat ovat korostuneesti esillä. Grindcore -musiikin alagenreissäkin kuvastossa on vaihtelua, esimerkiksi pornogrind -musiikissa albuminkannet ovat selkeästi seksuaalisia ja groteskeja. Siinä

missä death metal ja grindcore mässäilee kuvottavalla kuvastolla ja väkival-
lalla, doom metal puolestaan luottaa synkän tunnelman luomiseen yleensä il-
man äärimmäisen väkivaltaista kuvastoa. (Allett 2010, 32–34.)

Myös kuvataiteilijoiden maalauksia on hyödynnetty metallissa, kuten sivulla 23
kuvassa 4 on Reverend Bizarren kannessa käytetty Francisco de Goyan maa-
lausta. Esimerkiksi H.R. Giger, Alien – kahdeksas matkustaja elokuvan ava-
ruusolion suunnittelija, on tehnyt kuvataidetta tilaustyönä suoraan metallibän-
deille ja puolalaisen post-apokalyptisia maalauksia tehneen taiteilijan Zdzisław
Beksiński taide on erityisen suosittua äärimetallibändien keskuudessa
(Beksiński and heavy metal... 2015). Kirjallisuuden puolelta taas J.R.R. Tol-
kienin tuotanto on suosittua metallimuusikoiden keskuudessa, etenkin black
metal sekä power metal -alagenreissä.

Muihin metallin genreihin yleisesti sopivat synkät teemat ja uskonnollinen ku-
vasto. Metallimuusikkoja on aina kiehtonut menneisyys, tämä on havaittavissa
metallimusiikin alkuaikojen Black Sabbath -bändistä jopa vanhempaan rock-
musiikin puolelta tulevaan Led Zeppelin -yhtyeeseen, heidän käyttäessä mu-
siikissaan folk-elementtejä. Led Zeppelin -yhtyeen jäsenet olivat erittäin kiin-
nostuneita kansantaruista ja spiritismistä. Pohjoismaalaiset metallimuusikot
ovat vuorostaan hyödyntäneet musiikissaan pakanallisia teemoja. (Steer
2019).

6 LEVYNKANNEN SUUNNITTELU

Asiakasprojektini alkoi alun perin uuden bändilogon suunnitteluna, mutta pian
päädyimme asiakkaan kanssa suunnittelemaan kokonaista levynkantta kuvi-
tuksineen ja taittoineen pelkän logon suunnittelun sijasta.

6.1 Uuden bändilogon suunnittelu

Kyselin aluksi bändiltä tarkemmin, millaisen logon asiakas haluaa vanhan
bändilogon tilalle. Asiakas halusi logoon hahmon selätysten nostamassa kita-
raa ilmaan vuoren edessä, toivoen näin logoon mystistä tunnelmaa. Ideoimme
hetken, millaisessa asennossa hahmo olisi, rockin ja heavyn voima-asen-

nossa sekä tarvitsisiko hahmon olla selätysten. Mielestäni logoon saisi mielenkiintoisemman asetelman hahmon ollessa katsojaa kohti, mutta se muuttaisi täysin logon tunnelman. Aluksi pohdimme olisiko hahmo niin sanotusti perinteinen hevimusiikko pitkillä hiuksilla ja metalliliiveillä vai farkkutakilla, Darkthronen -bändin kansion tyylillä. Mutta Ambassadors of the Green Garnish -yhtyeen ollessa myös stoner rockia perinteisen doom metallin lisäksi, ehdotin tutkimukseni pohjalta parrakkaan velhohahmon laittamista maskotiksi. Näin kannessa olisi metallimusiikille tyypillinen sankarimyytti ja fantasiaa, sisältäen genrelle uskollista kuvastoa ja samalla tunnelma säilyisi mystisenä kontekstin avulla, vaikka hahmo olisi kääntyneenä katsojaa kohti.

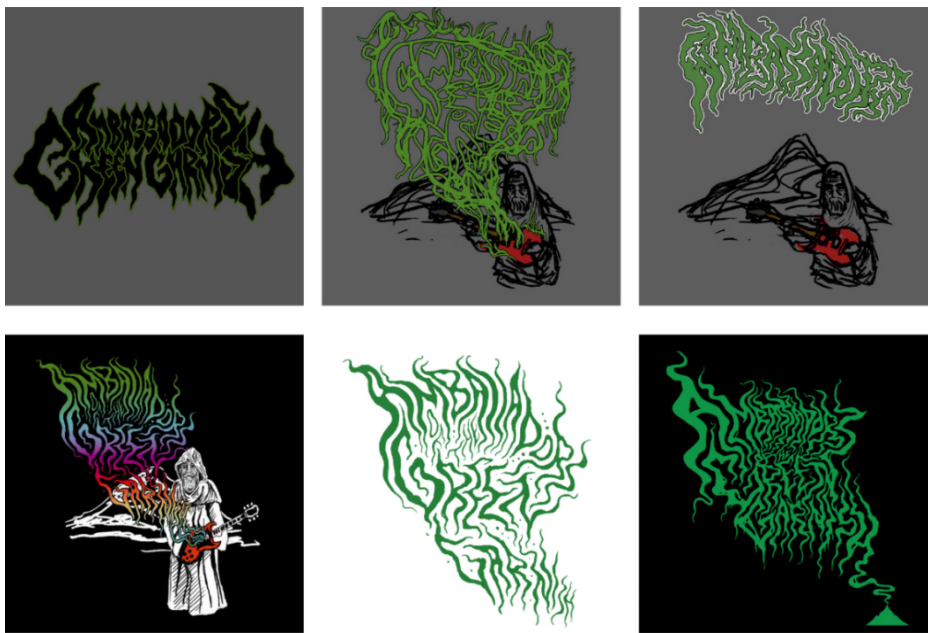
Kappaleen alapuolella on moodboard, jonka tein ennen logon luonnosten aloittamista. Asiakkaan toiveesta etsin savusta kuvia ja lisäsin inspiraatioksi muutaman erittäin tunnetun bändin asiakkaan genreissä. Laitoin jopa vanhan Ambassadors of the Green Garnish -logon keskelle tunnetaulua, jotta voisin verrata sitä sillä hetkelle valmistuvaan uuteen versioon. Tähän ensimmäiseen moodboardiin hain inspiraatiokuvia vain logotyyppiä varten, suunnittelisin myöhemmin velhon ja taustan. Savuisuus sopisi mystisen tunnelman luomiseksi, joten voisin luoda logotyyppin esittämään savua. Savukiekurat sopisivat Stoner rockin alkujuurien eli psykedeelisen rock musiikin teemaan sekä genreä inspiroivaan kannabiskasviin.

Kuva 11. Ambassadors of the Green Garnish -bändin uutta logoa varten tehty tunnetaulu

Tein muutamia luonnoksia ja sain mielestäni hauskan idean laittaa logotyyppin savuksi, joka nousisi kitaran mikeistä velhon soittaessa kitaralla. Savuinen teksti loisi uuden tason kuvan merkitykselle, kun se nousisi kitarasta ja lisäisi

mielenkiintoa sekä erottuvuutta katsojan joutuessa miettimään kuvan assosiaatioita tarkemmin. Etenkin jos logotyyppi olisi vihreä kuten kannabiskasvi, johon on epäsuora viittaus bändin nimessä. Kuvasta jäisi vahva mielikuva, kun mukaan saisi useamman aistin ja katsoja voisi kuvitella ääntä tai hajua nähdessään savuavan kitaran. Tein useamman kokeilun logotyypillä ja yhteen luonnokseen laitoin sateenkaaren väreissä olevaa savuista tekstiä, jos sillä saavuttaisi entistä psykedeelisemmän tunnelman. Psykedeelisyyttä voidaan pitää mystisenä katsauksena ihmismieleen. Hylkäsin kuitenkin tämän idean, koska bändin nimessä sanan ”vihreä” merkitys häviäisi sateenkaaren väreihin.

Kuva 12. Ambassadors of the Green Garnish -bändin logon kehitys

Välivaiheita logonsuunnittelusta ei minulla ole montaa valmiiseen logoon, koska tein bändilogon hyvin suoraviivaisesti, voisi sanoa lähes yhdeltä istumalta piirtämällä tyhjäan photoshop-piirtoalustaan. Päätin tehdä tunnuksesta pelkän logotyyppityylisen bändilogon tekstillä, koska mielestäni logo ei toimisi asiakkaan toivomalla tavalla, esimerkiksi levynkannessa pienikokoisena. Säilytin ideoiduista kuvista vuoren logoon ja laitoin logotyypin nousemaan siitä savuna ilmaan saavuttaen mielikuvan tulivuoresta sekä musiikin elinvoimaisesta räjähtävyydestä. Yhteen logoon suunnittelin silmän vuoren huipulle, mutta hylkäsin idean, koska se ei olisi toiminut pienessä koossa ja yksityiskohta olisi hävinnyt. Vuorella oleva silmä päättyi kuitenkin levynkanteen.

Suunnittelema logoni on perinteisen äärimetallimusiikin bändilogon tyylinen, mutta hieman luettavampi. Metallin- ja punkkulttuurissa on tyypillistä rikkoa rajoja ja se näkyy ensimmäisenä bändien nimissä ja logoissa. Äärimetalli haluaa viedä tunnuksiensa elementit ja kuvaston aivan äärimmilleen verrattuna muihin musiikin genreihin, tai jopa perinteisempiin metallin alagenreihin, omalla hyvin nichellä ja shokeeraavalla kuvastollaan (McGabe 2018).

6.2 Asiakasbrief levynkannesta

Haastattelin asiakasta etänä skype-puhelun välityksellä ja kirjoitin lyhyinä muistiinpanoina ylös keskustelumme, joka on löydettävissä kokonaisuudessaan opinnäytetyöni liitteestä 1. Suunnittelin ennen asiakkaan kanssa käymää briefing-palaveria useita kysymyksiä yhdelle A4-arkille, jossa kävin läpi bändin omaa käsitystä doom metallista ja sen ideologiasta aina erilaisiin levynkannen suunnitteluratkaisuihin. Tiivistettynä Ambassadors of the Green Garnish kokee erottuvansa muista saman genren bändeistä omalla kokeilevalla tyylillä, jota ei rajoita tiukat genremääritelmät. Yhtye tekee musiikkia omilla ehdoillaan ja sen on myös oltava esillä levynkannen visuaalisuudessa, kuitenkin kunnioittaen aikaisempia doom metal -bändejä ja niiden perinteitä. Tässä on havaittavissa metallimusiikissa autenttisuuden arvon merkitys.

Kuitenkaan yhtyeen musiikki eikä imago ole liian vakava ja huumori on merkittävässä roolissa aina yhtyeen nimeä myöten, bändinimen alkuperän ollessa inspiroitunut tšekkiläisestä aikuisviihde-elokuvasta samalla leikitellen stoner-kulttuurilla sanan garnish tarkoittaessa ruuan yhteydessä aterian koristeita ja koristeiden ollessa vihreitä kuten kannabiskasviken. Bändin nimi lähentelee osittain dadaismia ja nonsense -kirjallisuutta omituisella ja järjettömällä mielikuvalla. Perinteisen eli traditional doom -metallimusiikin kuvasto on yhtyeelle tärkeää, kuten esimerkiksi Black Sabbathin raamatullista hyvän ja pahan taistelua mystisellä tai okkulttisella kuvastolla. Myös suomalainen yhtye Reverend Bizarre on merkittävä vaikuttaja Ambassadors of the Green Garnish yhtyeelle.

Hyödynnän opinnäytetyöni tutkimusosuuksien tietoja asiakkaan levynkannen kuvitusta varten. Kliseitä levynkannessa ei saa olla, vaikka perinteistä doom-kuvastoa saa käyttää tehden kannesta genren kuuntelijoille tunnistettavan.

Asiakkaan toiveesta perinteisempään kuvastoon voisi vain lisätä jonkin ”twistin”, jonka avulla bändi olisi persoonallinen ja erottuva. Persoonallisen sekä erittäin uniikin visuaalisen tyylin luominen on tärkeää etenkin stoner rock -genressä (katso sivu 29).

Kannen graafisesta suunnittelusta kysellessä selvisi, ettei kanteen saa tulla valokuvia vaan ehdottomasti kuvitusta, jonka avulla yhtye saa persoonallisen ilmeen. Asiakas antoi minulle suuret taiteelliset vapaudet, jolloin sääntönä on, ettei ole sääntöjä. Vaikka sain ideoida kaiken alusta alkaen bändin imagolle ja kuvamaailmalle, yritin johdatella ja kysellä bändin käsitystä, millaista levynkantta he haluavat sekä millaisilla tyyli- ja suunnitteluvalinnoilla kansi tehdään. Sain selville, että tekstiä tulisi vähän kanteen isolla, ja kannen täytyy olla sommittelulta ja yksityiskohdiltaan tasapainoinen. Yksityiskohtia saa olla reilusti, mutta ei liian sekavasti. En ollut aivan varma siitä, mitä asiakas halusi, joten kokeilin tehdä useampaa eri tyylistä luonnosta.

Bändin kohderyhmä on Suomessa hyvin pieni ja marginaalinen. Suomesta ei löydy montaa bändiä, jotka soittavat Stoner doom metal -musiikkia. Maailmalla genren kuuntelijoita sekä bändejä on enemmän.

6.3 Luonnokset ja tunnetaulut

Kävin asiakkaan kanssa hieman myöhemmin myös kasvotusten levynkannen suunnittelua tarkentavan ideoimispalaverin ja asiakas esitti muutaman kuvateeman, joita voisi hyödyntää kannessa. Pyysin myös asiakkaan lähettävän ennen palaveria inspiraatiokuvia, mistä voisin hyödyntää vaikutteita. Asiakas ehdotti kannesta mahdollisimman monokromaattista värisävyltään, sisältäen pelkästään vihreää värisävyä mustaan asti. Kuvallisiksi teemoiksi asiakas ehdotti sumua, vuorta, velhoa ja pirua. Parrakas velho voisi soittaa ESP-merkistä kitaraa ja sumuisessa vuoritaustassa voisi olla kuvioita. Tyyli saisi olla vahvaa ja hieman sarjakuvamaista. Näiden ehdotusten perusteella suunniteltiin tunnetaulun levynkannesta.

Moodboardin lähteenä käytin lähinnä Pinterest-palvelua. ESP-kitaran kuva on otettu verkkokaupasta kaksikitaraa.com. Bändin jäsen omistaa kyseisen kitaran, joka on verkkokaupan kuvassa.

Moodboardissa on kuvia bändille tärkeistä vaikutteista ja bändeistä sekä muutamia esimerkkejä mustavihreistä metallimusiikin levykansista. Asiakas kertoi erityisesti pitävänsä Black Sabbathin vol. 4 levykannesta sen kaikessa yksinkertaisuudessaan. Esimerkeissä on useampi kuvitus Queens of the Stone Age ja Sleep -bändeiltä, molemmat bändit edustavat stoner rockia ja molemmilla kuvitukset ovat erittäin tyyliteltyjä ja lähellä sarjakuvatekniikkaa kansien sisältäessä tasaisia sävyypintoja ja vahvoja ääriviivoja suurella kontrastilla. Näissä kansissa käytetään cel-shading-tekniikkaa kuvien varjostuksessa.

Kuva 13. Ambassadors of the Green Garnish -bändin levykantta varten tehty tunnetaulu

Ehdotin asiakkaalle, että levykantteen lisäksi vielä yhden sävyn luomaan kiinnostavuutta liiankin tasapainoiselle vihreän ja mustan sävyn monokromaattiselle väriharmonialle. Esimerkiksi uuden sävyn voisi laittaa logoon kuvituksen sijasta tuomaan katseelle kiintopisteen ja se samalla kohdentaisi katsojan huomion bändin logoon. Bändin logo ja nimi ovat niin merkittävässä roolissa yhtyeen brändissä, että sen tulisi erottua ja jäädä mieleen kannen nähtyään. Jos muistaisi vain tasaisen vihreän kuvituksen ilman bändin nimeä, tulevaisuudessa voisi kuluttajalla olla mahdotonta löytää pieni ja tuntematon bändi uudestaan verkosta sinnepäin liittyvillä hakutermeillä.

Tein kanteen myös tulevasta velhosta moodboardin, koska halusin luoda velhosta yksityiskohtaisen kuvituksen käyttämällä referenssikuvia. Referenssien avulla saan tehtyä mielestäni parempaa kuvitusta kuin täysin omaan mielikuvii-

tukseen luottamisen sijasta. Kun referenssejä on monta, ei tarvitse luoda täydellistä kopiota yhdestä kuvasta, vaan voi luoda uuden kuvituksen yhdistelemällä monta referenssiä keskenään sekä lisätä kuvitukseensa omaa tyyliä.

Kuva 14. Moodboard- eli tunnetaulu levynkannen velhohahmosta versio 1

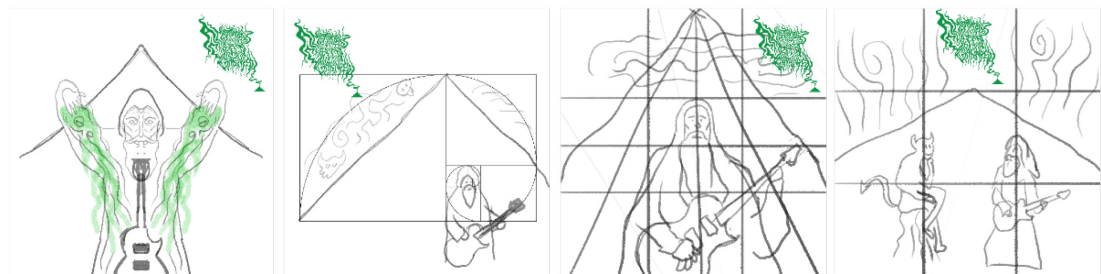
Lähdin ideoimaan levynkanta julistesuunnittelun keinoin, koska koin levynkansien ja julisteiden esittävyiden ja katsojan huomionkilpailun samanlaisiksi. Ajatuksena olisi tehdä levynkansikuvitus, joka erottuisi selkeästi muista levynkansista levykaupan levyhyllyssä ja olisi yhtä huomiota herättävä ja vaikuttava kuin juliste. Lisäksi levynkansista monesti tehdään keikkajulisteita, joten levynkansien ja julisteiden maailmat kohtaavat myös siinä.

Julisteet ovat erinomainen keino mainostaa tuotettaan ja se vangitsee katsojan huomion jättäen vaikutuksen kuluttajan mieleen (Why posters can be so effective... 2023). Täytyy kuitenkin huomioida julisteiden ja levynkansien koerot sekä ympäristö, missä ne ovat esillä. Cd-levyt ovat kooltaan hyvin pieniä noin 15 senttimetriä leveitä, kun taas julisteet ovat yleisesti A3-paperin kokoisia. Mutta tästä huolimatta levynkannet voivat olla myös vinyyliformaatissa, jolloin vinyyliens kansien leveys on jopa 32 senttimetriä ja tässä mittakaavassa kannet ovat jo näyttäviä.

Ja koska levynkannet ovat myytävä tuote muiden joukossa, halusin hyödyntää yleisesti käytettyjä tuotemerkkinoinnin tekniikoita tekemällä niin sanotun "hero shot" -kuvan levyn etukanteen. Englanninkielisellä termillä "hero shot" tarkoitetaan hyvin laadukasta valokuvatuotekuvaa, joka tuo esille yrityksen brändiä ja arvoja visuaalisesti yhdellä kuvalla (Rodgers 2022). Levynkanteni perustuu kuvitukseen, mutta voisin siitä huolimatta luoda bändin maskotista tuotekuvan

viimeistellyllä kuvituksella muistuttamaan valokuvan keinoin tehtyä tuotekuvaa.

Huomioin opinnäytetyössäni useaan kertaan katsojan huomion kuvitusta katsojalla, koska hyvin tehdyn suunnittelun täytyy vaikuttaa miellyttävälle katsojalle. Se saavutetaan pitämällä visuaalinen hierarkia sekä kognitiivinen raskaus tasapainossa. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos tuote ja tekemäni levynkansi luetaan tai niin sanotusti skannataan digitaalisesti tietokoneen ruudulta. Suunnittelun elementtien tulisi avautua katsojalle flow-tilan avulla ilman turhaa pohtimista siitä mitä se esittää. Kun eri elementit ohjaavat katsetta, kaikki levynkansisuunnitteluni ideat eivät välity katsojalle kerralla ylikuormittaen häntä, vaan asiakkaan toiveen mukaisesti kuvituksessa riittää tutkittavaa ja katsottavaa pidemmäksi aikaa. Legendaarisen suunnittelijan Dieter Ramssin mukaisesti hyvä suunnittelu on ajatonta, innovatiivista, hyödyllistä, esteettistä ja helposti ymmärrettävää. (Castex 2020.) Yritän vastata näihin kaikkiin suunnittelun perusteisiin levynkanteni teossa.

Kuva 15. Luonnokset levynkansista

Piirsin ensimmäiset luonnokset etukannesta asiakkaalle arvosteltaviksi. Luonnoksista tein mahdollisimman yksinkertaiset, esittämään pelkästään elementtien sijaintia levynkannen sommittelussa, ilman liikoja yksityiskohtia, jotka veisivät huomiota muualle. Kokeilin kansien luonnoksissa useaa sommitteluteorian keinoa. Ensimmäisestä luonnoksesta vasemmalta luettuna, tein symmetrisen ja keskitetyn julisteen. Toinen vasemmalta on tehty kultaisen leikkauksen mukaisesti, kolmas on keskitetty suunnittelu yhdellä pakopisteellä, joka katoaa ylöspäin luoden perspektiiviä. Viimeinen luonnos oikealla on tehty kolmanneksen säännöllä. Viimeisessä kuvassa tärkeimmät elementit on aseteltu kolmanneksen säännön mukaisesti apuviivojen päälle.

Asiakas valitsi parhaaksi luonnokseksi yllä olevasta kuvasarjasta ensimmäisen vasemmalta ja sen jatkan valmiiksi työksi. Asiakas piti luonnoksen symmetrisestä ja keskitetystä sommittelusta. Myös kolmas vaihtoehto samanlaisuudellaan kiinnosti, mutta asiakas piti kannen tunnelmaa voimakkaampana suoraan edestä kuvattuna. Pakopiste olisi luonut tunnelman eeppeisyydestä katsojan ollessa kannen hahmon alapuolella katsoen velhoa alhaalta ylöspäin.

Lähdin viemään prosessia eteenpäin tekemällä tyylikokeiluja kannen hahmosta. Alapuolella olevassa kuvassa on ensimmäiset tekemäni tyylikokeilut velhohahmosta ja tein myös toisen moodboardin uusia tyylikokeiluja varten. Asiakas valitsi jälkimmäisen luonnoksen tyyliinsä sopivaksi, toinen vasemmalta. Siinä tyyli on yksityiskohtaisempaa sekä realistisempaa ja ääriviivat ohuempia. Ensimmäisessä kuvassa vasemmalla luonnos on vahvemmin tyyli-tely ja erittäin sarjakuvamainen paksujen ääriviivojen ansiosta. Ensimmäinen kuvitus on vahvasti omaa mielikuvitukseutuotetta ilman referenssejä, mutta luonnos muistuttaa tatuointia tai 1920-luvun aikaisia animaatiopiirroksia.

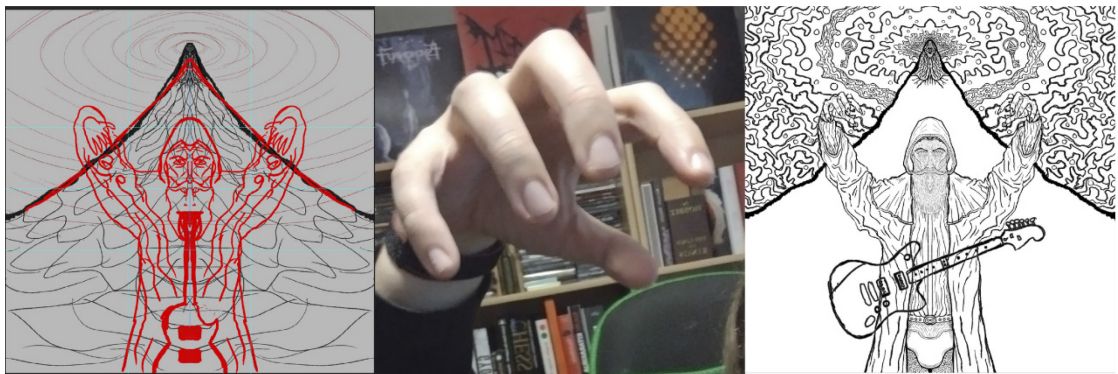
Kuva 16. Velhohahmon tyylikokeilut ja tunnetaulu levynkannen velhohahmosta versio 2

Seuraavaksi lähdin suunnittelemaan loppua taustasta ja piirsin koko etukanesta viivapiirroksen helpottamaan työn tulevia vaihteita. Seuraavalla sivulla vasemmanpuolisessa kuvassa on nähtävissä ensimmäisiä luonnoksia, jossa on mukana apuviivoja ja kolmanneksen säännön mukainen grid. Laitoin velhon täyttämään kolmanneksen säännön mukaisesti kuvan keskikohdan kasvoilla ja vartalollaan. Vuoreen on vedetty viivoja luomaan aaltoilevaa pintaa kuin tulivuoren laava olisi jähmettynyt vuoren päälle. Jatkoin työtä tekemällä taivaaseen ympyrän muotoisia apuviivoja, jotta sumu kiertäisi vuoren huippua

ja loisi toisen katseen kiintopisteen myös taustalle. Näin katsojalle olisi enemmän vaihtoehtoja katsella työtä edestakaisin eri elementtien välillä ja syventyä kuvitukseen ilman liian vahvaa ja ohjaavaa sommittelua.

Keskimmäisessä kuvassa sivun alaosassa on itse kuvattu referenssikuva omasta kädestä velhohahmon kämmeniä varten. Oikealla puolella kuvassa taas on valmis viivapiirros eli englanniksi käytettynä terminä "line art". Työn tyyliä voi vahvasti muokata vain sillä, että ääriviivat jätetään kuvan päälle tai piilotetaan renderöidyn version alle. Piirsin viivapiirroksen teksturoidulla penselityökalulla, jotta viivojen reunat olisivat hieman orgaanisemmat ja muistuttaisivat aitoa kynän jälkeä myös digitaalisena versiona. Muuten kannen tunnelma saattaisi olla liian kliininen asiakkaan halutessa persoonallisuutta.

Tein taivaan hyvin kiemurtelevaiseksi psykedeelisyiden lisäämiseksi, taivas näyttää melkein valuvulta ja nestemäiseltä öljyseokselta ja samalla tunnelma luonnosta muuttuu yliluonnolliseksi ja mystiseksi, tai satumaiseksi fantasiaksi velhohahmon ohella. Vuoren huipulle piirsin pahuutta ilmentävän silmän, koska halusin referoida Tolkienin kirjallisuudesta Sauronin silmää. Näin etukannessa esiintyy hyvä ja paha. Huumoria syntyi viivapiirrokseen piirtämällä velhon pukeutuneena pelkkiin kalsareihin. Orgaaninen muotokieli toistuu taivaan lisäksi velhon kauluspaidan ja kaavun rypyissä.

Kuva 17. Levynkannen luonnoksesta viivapiirrokseen ja kuva kämmenen referenssistä

Asiakas halusi vahvaa tyyliä ja sarjakuvamaisuutta, mutta halusin kokeilla myös maalauksellisempaa tyyliä, koska doom metallissa ja muussa heavy metal -musiikissa monet bändit ovat hyödyntäneet klassikoiksi luokiteltuja

maalauksia taidehistoriasta ja leikitelleet perinteisellä taiteella omissa kansissaan. Maalauksellinen tyyli olisi pehmeämpi ja lähes vastakohtainen sarjakuvatyylille, mutta olisi viittaus asiakkaan toivomalle metallikulttuurin perinteille.

Tein kaksi tunnetaulua ja etsin esimerkkikuvia molemmista tyyleistä, sarjakuvamaisesta tekniikasta ja digimaalauksesta, joka muistuttaa perinteistä maalaustaidetta. En ottanut tunnetauluihin perinteisen taiteen esimerkkejä, koska toteutan kannen täysin digitaalisena. Digitaalinen työskentely antaa minulle paremmat muokkausmahdollisuudet sekä vähentää resurssikuluja.

Tunnetauluissa on käytetty lähteenä pinterest -palvelua. Ensimmäinen tunnetauluista vasemmalla on tehty cel-shading nimisellä tekniikalla, jossa on suuri kontrasti varjojen ja valokohtien välillä. Toisessa tunnetaulussa oikealla kannen tyyliksi on valittu maalauksellisempi tekniikka. Maalauksellisessa tyyliässä varjot ja kirkkaimmat valot sulautuvat toisiinsa pehmein reunoin ja muistuttaa siten aitoa öljymaalausta. Lisäsin luonnoksiin värejä tekemään työstä mielenkiintoisemman ja elävämmän usealla erilaisella sävyllä. Ajattelin sen antavan lisää vaihtoehtoja asiakkaalle, jos saisin muutettua asiakkaan mielipiteitä.

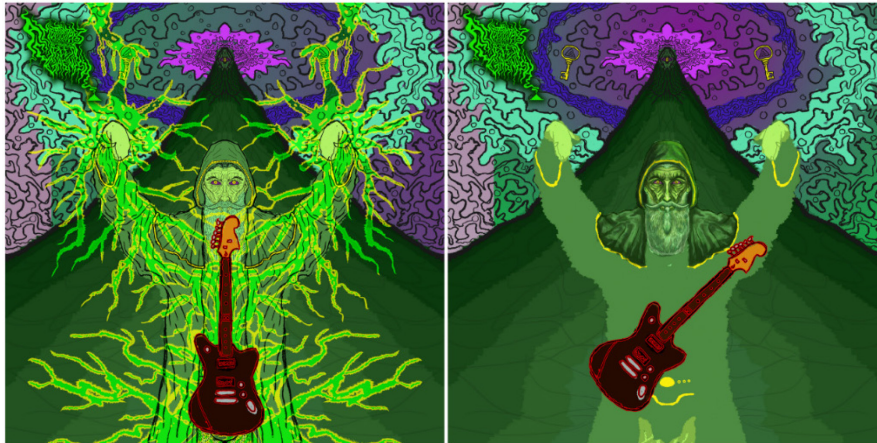

Kuva 18. Tunnetaulut levynkannen kuvituksen tyyleistä

Maalauksellisen luonnoksen tein suoraan väreillä, vaikka yleisesti digimaalauksessa työ etenee ääriviivoista harmaasävy-vaiheeseen, jossa kuvan valaistus viimeistellään neutraalin harmaansävyn valööriarvoilla. Vasta valmiin valaistuksen luomisen jälkeen kannattaa siirtyä työn värittämiseen. Digimaalauksessa ei periaatteessa ole väliä työvaiheilla tai niiden järjestyksellä, mutta yleinen tapa tehdä aluksi harmaasävyinen työ helpottaa jälkikäteen kuvan ja värisävyyden muokkausta sekä harmaasävymaalausta on helpompi hahmottaa. On niin sanotusti astetta vaikeampaa aloittaa digimaalaus suoraan väreillä, eli tätä tekniikkaa varten sinun täytyisi olla jo alan kokenut ammattilainen, ettei

lopputulos näyttäisi amatöörin naivistiselta teokselta vaan aidolta myyntiin kelpaavalta tuotteelta.

Toki yhtyeen leikkisyyteen ja huumoriin sopisi myös hyvin naivistinen tyyli vaihtoehtoisen alakulttuurin tunnelman esille tuomiseksi, ja se myös sopisi yhtyeen tee-se-itse-meiningille eli kaikki tehdään itse musiikista valmiiseen tuotteeseen kuten underground-metallikulttuurissa ja punkkulttuurissa on tehty, demokasetteja jakaessa sekä fanzine-lehtiä tehdessä. Metallin ja punkkulttuurin rajojen rikkominen ja uniikki visuaalinen tyyli on vahvasti lähtöisin aikakauden fanzine-lehdistä ja sen kokeilevasta sekä amatöörimäisestä graafisesta suunnittelusta. (McRobbie & McRobbie 1994, 138–141.)

Kuva 19. Etukannen ensimmäisiä väriluonnoksia ja kokeilut kitaran asennosta

Asiakas osti itselleen uuden kitaran ja halusi ehdottomasti hänen upouuden Fender Jaguar -kitaransa kanteen ESP-mallisen kitaran tilalle. Ehdotin mahdollisuutta kokeilla kahta erilaista levykantta, joista toisessa olisi Fender ja toisessa olisi ESP-kitara. Toinen kansista voisi olla niin sanottu ”limited edition” -kansi, koska useat metallibändit teettävät erikoisversioita albumeistaan keräilijöitä varten. Kun kitara on kuvan pääroolissa, olisi hauskaa sisällyttää artistin molemmat työvälineet eli kitarat velhon esille taikomiksi. Kuvassa leijuva kitara velhon edessä luo mielikuvan siitä, miten velho tarjoaa kitaraa katsojalle. Katsoja voi kuvitella itse olevansa se kitarasankari, joka soittaa bändin musiikkia ja samalla tunneside yhtyeen musiikkiin vahvistuu.

Alun perin levykannesta olisi tullut mahdollisimman symmetrinen, joten luonnostelin kitaran pystyasentoon. Muutin kuitenkin kitaran asentoa perinteisempään soittoasentoon, koska pystysuorassa leijuva kitara peitti alleen kuvan

hahmoa liikaa eikä se toiminut sommittelussa. Vinossa leijuva kitara tuo sommitteluun lisää dynamiikkaa antaen katseen vaeltaa luonnollisesti vasemmalta oikealle. Samalla kitara on perinteisessä soittoasennossa valmiiksi soitettavaksi, minkä ansiosta kuva tuntuu mielikuvissa luonnollisemmalta, ainakin muusikoiden mielestä.

6.4 Kansien tekoa ja kuvittamista

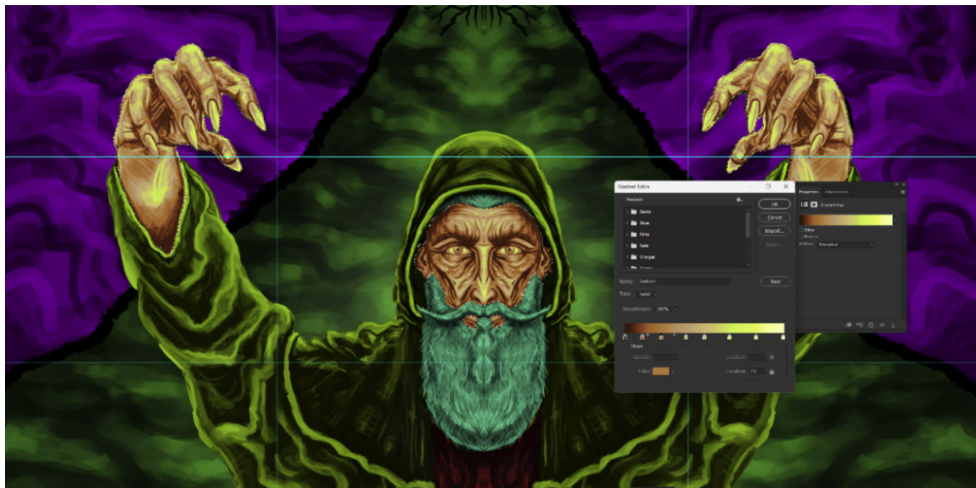
Asiakkaan nähtyä vaihtoehdot hän päätyi realistisempaan ja maalauksellisempaan tyyliin. Maalauksellisessa tyyliässä tein taivaasta mahdollisimman pehmeänoloisen, jotta se jäisi taustaksi eikä hyppäisi suoraan katsojan silmille. Tärkeintä olisi saada velho ja salammat etualalle. Taustan tulisi pysyä takalalla syvyyden saavuttamiseksi. Asiakas piti kovasti maalauksellisesta luonnoksesta, joten jatkoin työtä harmaasävyisenä saadakseni kaikki valaistuksen valööriarvot kohdilleen. Hyvin tehty varjostus maalauksellisessa tyyliässä luodun vaikutelmaa ja pyrin ammattimaiseen kuvitukseen.

Kuva 20. Levynkannen harmaasävyarvojen kehitys

Kun sain mielestäni kuvan harmaasävyt kohdilleen, testasin monokromaattista sävyä kanteen. Väritin levynkannen liukuvärikartan avulla ja hienosäädin eri valöörit mielestäni sopiviin sävyihin. Halusin saada salamoihin kellertävää vihreän sävyä. Liukuvärikartoilla kuvan sävyttäminen on hyvin nopeaa, mutta pelkkä liukuvärikartan käyttö ei tee työstä valmista, yksityiskohtia olisi suositeltavaa värittää erikseen elävöittämään työtä ja lisäämään kontrastia yksityiskohtien välille (Brunet 2023).

Esitin monokromaattisia versioita levynkannesta asiakkaalle, mutta asiakkaan nähtyä neliväriverсион kuvasta, hän halusi ehdottomasti värillisen version pelkän monokromaattisen kuvan sijaan. Huomiota herättävää kantta varten päätin yhdistellä värimalleja keskenään. Värikäs ja stoner rock teemainen psykeedellinen värimaailma varmasti erottuisi edukseen doom metallin synkän kuvaston rinnalla, yhtyeen musiikin ollessa lähempänä stoner rockia kuin doom metallia. Säilytän vahvan stoner rock vaikutteiden lisäksi myös viitteet doom metallin eri alagenreihin, koska bändillä musiikkigenre saattaa vaihtua eri biisien välillä ja jopa biisin sisällä. Värimalleina käytän sekä analogisia vihreän sävyjä aina lähes keltaisesta turkoosiin että vastavärejä keltaista ja violetta.

Kuva 21. Kannen värittämistä liukuvärikartoilla

Värittämistä varten aloitin suunnittelun luomalla väripaletin Adoben sivustoilla. Päätin käyttää vastavärejä työssäni erottaakseni hahmon ja taustan toisistaan värikontrastin avulla. Kun laitan hallitsevaksi elementiksi levynkanteen salammat keltaisena, ne hyppäävät ja räiskyvät silmille violetin taivaan vastavärinä. Värit valittuani siirryin liukuvärikartoilla työn sävyttämiseen. Loin iholle sopivan sävyn useasta eri ruskean ja keltaisen sävystä. Lisäsin kirkkaimpiin huippuväriin kellertävän vihreää sävytystä, koska halusin vihreän kaavun ja keltaisten salamoiden heijastusta iholle, sillä saavutan väriharmonian.

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa, ensimmäinen kuva vasemmalta on väritytty Adobe Photoshopin harmaasävytason kertovalla sekoitustilalla ja alla olevilla tasaisilla värisävyillä. Lopputulos tällä menetelmällä on tumma jättäen mustimmat sävyt kuvaan, jolloin värisävyt näyttävät likaisilta ja tukkoisilta.

Jotta sävyt saadaan sävytettyä kirkkaiksi ja eloisiksi, sävytin kuvan kaikki sävyt mustasta valkoiseen pisteeseen liukuvärikartoilla. Salammat olivat taiseksi sävyiksi väritettynä liian hallitsevassa asemassa, joten säädin salamoiden tasojen läpikuultavuutta sekä tason sekoitustilaa. Tason sekoitustilaa muokkaamalla sain salammat pienempään arvoon sommittelussa, mahdollistaen velhohahmon olevan huomion keskipisteessä kitaran kanssa.

Kuva 22. Levynkannen erilaiset värikokeilut

Asiakas päätti kuitenkin vaihtaa levynkannen värityksen monokromaattiseksi ja jouduin värityksessä takaisin alkupisteeseen. Mielestäni kansi olisi toiminut värillisenä paremmin ja tuonut esille stoner rockin tunnelmaa. Monokromaattinen vihreä kansi puolestaan sopisi paremmin doom metallin synkkään tunnelmaan ja viittaisi vahvasti goottimetalli -bändi Type O Negativeen, jonka brändi perustuu muun muassa mustaan ja vihreään värisävyyn.

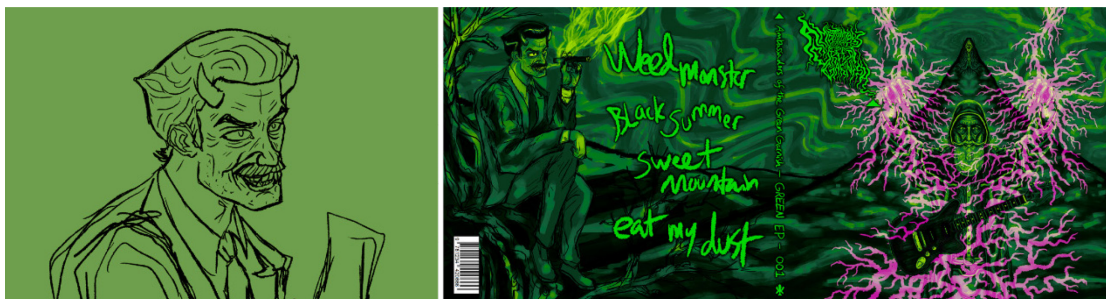
Kuvituksen yksityiskohtia parannellessa ajattelin sommitella salammat uudelleen. Mielestäni salammat eivät ole sommittelullisesti tasapainossa muun kuvan kanssa. Salammat leijuvan kitaran alla ovat liian sekavan ja epätasapainoisen näköisiä. Kokeilen salamoille uutta hillitympää suunnittelua. Olen tyytyväinen salamoiden yläosaan ja siihen, miten ne osuvat velhon käsiin, mutta en kitaran alla oleviin salamoihin.

Ehdotan asiakkaalle vielä yksittäisen värisävyn lisäämistä kanteen rikkomaan monokromaattista väriharmoniaa. Jos kansi jää liian harmoniseksi, vaarana on sen häviäminen kaupanhylyllä tai digitaalisilla alustoilla muiden paljon räikeämpien levynkansien sekaan. Esimerkiksi salammat voisi laittaa vihreän sävyn vastavärillä punaisella tai violetilla ei sävyillä aina lähelle keltaisen sävyjä.

6.5 Takakannen suunnittelua ja psykedeelisen fontin luomista

Tein etukannen jatkoksi takakannen ja selkämynksen. Asiakas toivoi alun perin etukanteen piruhahmoa velhon lisäksi, mutta ehdotin pirun lisäämistä takakanteen, ettei etukannesta tulisi liian täysi. Lisäksi asiakas toivoi myös tyhjää tilaa ja halusi sommitteluluonnoksista ensimmäisen, en vaihda sommittelua tai olen taas alkupisteessä. Olisin voinut tehdä ja tarjota lisää vaihtoehtoja asiakkaalle, mutta arvelin ettei aikatauluni olisi riittänyt kaikkiin kokeiluihin.

Laitoin takakanteen pirun istumaan kelottuneen puunrungon päälle, näin saavutan autiomaan tunnelmaa. Samalla puu toimii myös referenssinä drone metal -genren eräälle suurimmista nimistä Sunn O))) -bändille. Referenssi on Sunn O))) ja Boris yhtyeiden yhteisjulkaisun Altar kansikuvasta. Muu takakannen tausta jäi tarkoituksella hyvin yksinkertaiseksi, kuvaksi toisesta vuoren rinneestä, jotta psykedeelinen taivas pääsisi oikeuksiinsa, eikä se hukkuisi muiden elementtien alle. Ajattelin asiakkaan kanssa laittaa takakannen taustalle linnoja tai raunioita, metsää ja jokea. Mutta se olisi vaatinut valtavasti työtä.

Kuva 23. Ensimmäinen luonnos Green EP -julkaisun ulkokansista

Pirun avulla saavutan doom metal -musiikille tyypillisen hyvän ja pahan taistelun, etukannessa on luultavasti hyvää edustava velho. Suunnittelin pirun polttavan sikaria ja pukeutuvan hienoon pukuun, joka viittaisi yritysmaailmaan ja suuriin korporatioihin. Lisäsin tämän asiakkaan punk ja grindcore -musiikin vaikutusten takia. Tämän ansiosta kannen antama mielikuva monipuolistuu ja vihjaa yhtyeen kokeilevaan ilmaisuun, joka ei täysin rajoitu yhden genren sisälle. Asiakkaan toiveesta pirulle täytyi laittaa ilkikurinen ja viekas ilme, joka sopii mielikuvaan pahasta riistokapitalistista. Antikapitalismi on vahva teema grindcoressa ja eri punkmusiikin alalajeissa.

Halusin saada kaikki elementit yhdistettyä tasaiseksi kokonaisuudeksi, joka kuitenkin herättäisi katsojan mielenkiinnon liian turvallisen sommittelun sijasta. Ensimmäinen luonnokseni levynkansista, etukannet yhdistettynä selkämyksellä takakansiin, vaikutti mielestäni liian vaisulta kuin jotain puuttuisi ja tyhjää tilaa olisi liikaa. Etukannesta puuttui albumin nimi.

Sain idean julkaisun nimelle levynkannen värimaailmasta ja ehdotin asiakkaalle, mitä jos EP-julkaisun nimi olisi hyvin lyhyt ja yksinkertainen nimeltään ”Green EP”. Se viittaisi asiakkaan bändin nimeen sekä levynkanteen. Nimi olisi helposti muistettava bändin pitkän ja omituisen nimen sijasta, sekä samalla vain vahvistaisi asiakkaan bändin tunnistettavuutta. Vaikutteita Green EP -albumin nimen fontille hain vanhojen viskitislaamojen seinien tekstityksistä. Yhtyeellä kun on kappale nimeltä Whiskeymoker.

Kuva 24. Moodboard viskiteemaisesta fontista

Kappaleen yläpuolella on tekemäni tunnetaulu viskiteollisuudesta inspiroituineista fonteista. Halusin levyn etukanteen tulevan fontin näyttävän käsinmaalatulta, joten tein sen teksturoidulla ja ilmaisella Angel Ganevin luomalla photoshop-siveltimellä, joka on löydettävissä kyseisen mediapersoonan omilta patreon-sivuilta. Kehittämäni fontti on itse luotu ja mahdollisimman brutalistinen, kaikessa yksinkertaisuudessaan ja tasapaksussa kirjainvartalossa.

Takakannen kappaleiden nimiä varten halusin luoda toisen käsintehtyn fontin valmiin sijasta, näin ei tule lisenssi ongelmia missään vaiheessa, ja levynkan-

sien tunnelma pysyy täysin itsetehtynä kuvituksena kaikkineen elementteineen. Omaan fonttiin tavoitteenani oli luoda savuisuuden tai usvan tunnelmaa vaihtelevalla viivanpaksuudella ja kiemuroilla kirjainten päätteissä. Fontti viittaa muotokielellään asiakkaan bändin logotyyppiin ja toimii jälleen yhdistävä tekijänä suunnittelussa.

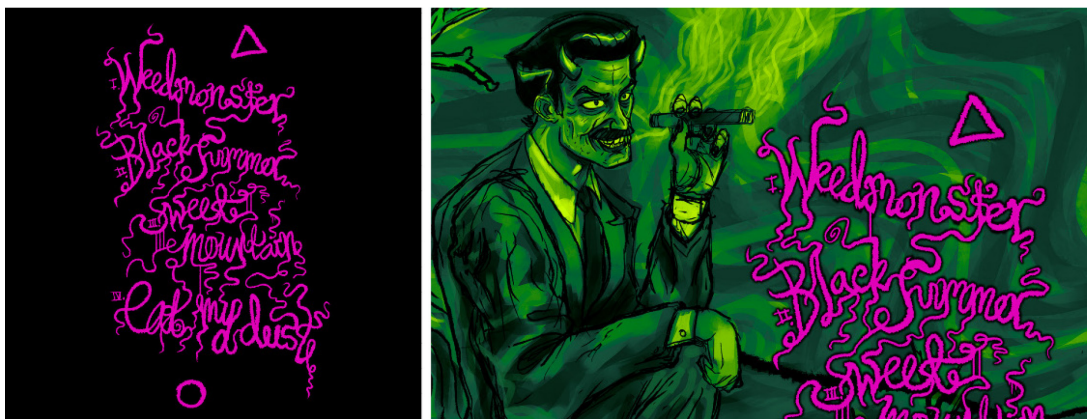
Psykedeeliseen fonttiin on haettu inspiraatiota eri psykedeelisen rockin ja stoner rock artistien keikkajulisteista, joita olen laittanut esimerkkikuviksi alapuolella olevaan tunnetauluun. Mielessäni oli samalla myös The Beatles -yhtyeen julisteet ja levynkannet. Kaikki kuvat on otettu tunnetaulua varten pinterest.com palvelusta. Inspiraatiokuvia löysin tunnetauluun hakemalla erilaisia fantasia fontteja ja kokeilemalla hakusanoja aina savuisesta fontista okkultistiseen ja esoteeriseen fonttiin. Valikoin tunnetauluun kuvat tarkoin kirjaisimien muotokielen mukaisesti, kaikki erittäin kiemuraiset fontit kiehtoivat minua ja assosioin ne savumaisiksi. Löysin inspiraatioksi omaan psykedeeliseen fonttiin jopa kelttiläisiä Reiki-symboleja kuin taidegrafiikkaa vuonna 1900 ilmestyneestä *Deutsche Kunst und Dekoration (German Art and Decoration)* – *art nouveau* -nimisestä aikakauslehddestä.

Kuva 25. Moodboard psykedeelisestä rockista inspiroituneista fonteista

Mielestäni takakannen kappaleiden nimiä varten tehty fontti onnistui hyvin. Fontin vaikutelma kääntyy melkein jo black metal -musiikin tai sen alagenren dungeon synthin puoleen, jossa käytetään vahvaa okkulttista symboliikkaa.

Metallimusiikissa on trendikästä käyttää kappaleiden numeroinnissa roomalaisia numeroita, joten piilotin ne pienellä kappaleiden nimien eteen. Esoteerista ja mystistä tunnelmaa voimistin lisäämällä alkemian symbolit tekstin viereen, kolmion ja ympyrän. Lisäsin kappaleiden nimet mahdollisimman isolla takakannen tyhjään tilaan piruhahmon oikealle puolelle, jolloin kuvitusmainen fontti pääsee oikeuksiinsa. Fontin värityksen otin etukannen salamoista.

Kuva 26. Green EP -julkaisun kappaleluettelon valmis fontti

Yläpuolella on kuva käsintehtystä fontista mustaa taustaa vasten, sekä yksityiskohta takakanteen liitetystä fontista. Takakannen esimerkkikuvassa vihreän ja liilan sävyn välillä on havaittavissa vahva kontrasti.

6.6 Musiikin keräily ja obi strip

Historiallisesti ajateltuna ennen nettiä metallikenessä oli ilmiönä tape trading, jossa pienet ja tuntemattomat bändit jakoivat demojaan kaseteilla toisilleen. Vielä nykyään metallimusiikin kuuntelijat ostavat cd-levyjen ja vinyyliä lisäksi myös kasetteja. Koska keräily on tärkeää metallimusiikin kuuntelijoille, halusin lisätä tunnelmaa levyn eksklusiivisuudesta laittamalla sen digipak -formaattiin tavallisen muovisen levynkannen sijasta sekä lisäämällä pystysuorat suorakulmiot kansien reunoihin, joihin laitoin levyn nimen.

Musiikin keräilijöille on tärkeää saada jotain uniikkia ja hienoa, eli rahalle vastinetta, joten super-fanit ovat valmiita maksamaan ekstramateriaalista ja erilaisista kansista ylimääräistä tavalliseen julkaisuun verrattuna. Tämän takia halusin tehdä kannesta jo perusversiossaan keräilyharvinaisuuden, jos pienenä tuntemattomana bändinä Ambassadors of the Green Garnish julkaisee le-

vynsä pienessä itsekustannetussa erässä. Esimerkiksi, 90-luvulla itsejulkaisu-
jen sekä rajoitetuin painoksin tehtyjen black metal levyjen ja kasettien arvo on
nykypäivänä päätähuimaava. Norjalaisen black metal genren historiallisen
bändin Burzumin omakustanne kasettia *Reh / Demo 91* myydään tällä hetkellä
discogs.com -palvelussa noin 400 euron hintaan, eikä tämä ole mikään epä-
tyypillinen hinta keräilyharvinaisuuksille. Toki bändin tulee saavuttaa suosiota
tai nauttia kulttiasemasta päästäkseen näihin hintoihin, joka jää vain arvoi-
tukseksi Ambassadors of the Green Garnishin suhteen. Yritän silti luoda mieli-
kuvia kannen suunnittelussa kalliista keräilytuotteesta.

Musiikinharrastajien keräilyinnosta hyvänä esimerkkinä toimivat japanijulkai-
sut, joita keräillään jopa länsimaissa ja muualla maailmassa vielä nykypäi-
vänäkin kuin pelkästään Japanissa. Japanin kalliiden markkinoiden ja valtai-
san väestön määrän takia, levyjen menekin ehtona on ollut erityisjulkaisujen ja
bonus-kappaleiden lisääminen levyihin. Japanissa 80- ja 90-luvuilla julkais-
tuissa levyissä on ollut muuta maailmaa parempi äänenlaatu, joka on lisännyt
Japanin erikoisjulkaisujen arvostusta musiikinharrastajien parissa. (Wheatley
2022.)

Japan Special Edition

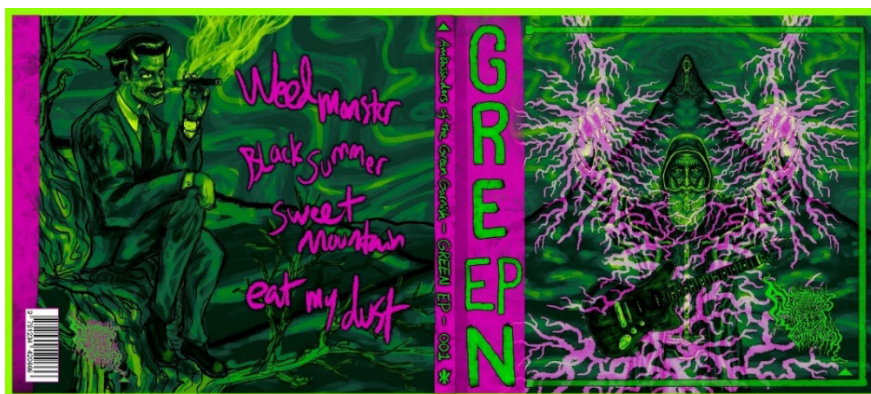
CD incl. 1 Bonus Track w/Obi

Kuva 27. Esimerkkejä eri yhtyeiden japanijulkaisuista obi strip -paperilla

Tunnusomaista japanijulkaisuille on kansissa oleva ”obi strip” paperi, jossa
kerrotaan japaniksi julkaisun tiedot sekä se toimii myös sinettinä ja lisäsuojana
vinyylille (Deepgrooves Vinyl Pressing Plant s.a.). Halusin tämän saman mieli-
kuvan tekemiini kansiin ja lisäsin omanlaisen ”obi strip” -paperin suoraan kan-
sien kuvitukseen. Laitoin myös saman palkin takakansiin ohuempana ver-
siona, jotta kuluttaja voisi kuvitella levyn olevan pakkauksessa. Kappaleen ylä-
puolella olevissa kuvissa on esimerkkejä japanijulkaisuista sekä ”obi strip” -pa-
pereista ja tarroista.

Tein obi strip -tarrasta liilan ja tasaisen väripinnan. Julkaisun nimi on etukannessa heti ensimmäisenä obi strip -tarrassa ja vasemmassa reunassa, mutta teksti on vertikaalissa suunnassa kirjoitettu mahdollistaen EP-julkaisun nimen mahdollisimman suuren koon. Vertikaalinen tekstielementti lisää vuoren korkeuden tuntua ja syvyyttä kanteen olemalla kaikkein päällimmäisin elementistä. Pystysuora teksti muistuttaa lukusuunnaltaan japanilaista kirjoitusjärjestelmää. Etukannen vuorikin on yhtä teräväkärkinen kuin japanin tunnettu tulivuori Fuji. Japani-viittaukset toimivat sopivana lisänä bändin huumorille.

Kuva 28. Toinen luonnos Green EP -julkaisun ulkokansista

Yläpuolella olevaan luonnokseen ei ole vielä lisätty aikaisemmin tehtyä psykedeelistä fonttia takakanteen. Sivulla 60 kuvassa 33 on valmiit kannet, joissa on psykedeelinen fontti mukana. Kuva 28 demonstroi vain miltä ”obi strip” -tarran näyttäisi kannessa.

6.7 Bändi-imagon kehittämistä bändikuvin

Seuraavaksi aloin suunnitella bändikuvia ja päätin jatkaa esoteerisella ja okkultistisella linjalla. Ideoin, mitä jos bändinjäsenille laittaisi symbolit kuvastamaan heidän ominaisuuksiaan. Sain idean alkemian symboleista, niiden minimalistisen ulkoasun takia. Käytin samoja symboleja eli ympyrää ja kolmiota bändinjäsenten kuvaamiseen, mitkä laitoin myös takakanteen.

Ympyrää pidetään hyvin perinteisenä ja universaalina symbolina, jota on käytetty useissa eri uskonnoissa ja kulttuureissa eri merkityksin. Yleisesti ympyrä nähdään täydellisyyden, kokonaisuuden ja ajattomuuden symbolina. Ympyrää voi tulkita myös jumaluuden tai auringon symbolina. Ympyräsymbolista on useita variaatioita eri uskonnoissa, esimerkiksi ympyrään yhdistettynä toinen

symboli, kuten neliö, piste, risti tai siivet luovat uusia merkityksiä niin vallan symboleista uskontojen taivaskäsityksiin ja kosmokseen. Zen-buddhalaisuudessa tyhjä ympyrä kuvastaa valaistumista. (Cooper 1987, 78–79.) Kolmio vuorostaan kuvaa maailmankaikkeuden kolminaisuutta, maskuliinisuutta, mutta myös taivasta sekä maapalloa. Ylöspäin osoittava kolmio kuvastaa elämää, tulta, totuutta ja maskuliinisia periaatteita. Alkemiassa kolmiot merkitsevät maailmankaikkeuden peruselementtejä tulta, vettä, ilmaa ja maata. Alkemian elementeistä ylöspäin osoittava kolmio on tulen symboli. (Cooper 1987, 430–431.)

Teemoiltaan alkemia sopii asiakkaani bändille asiakkaan halutessa mystisyyttä. Stoner rock ja psykedelia sopivat modernin kemian teemoihin lysergihapon ja kukan käytön kanssa, kun taas doom metallin vanhan maailman raamatullisuus mystisyyteen. Teemat yhdistettäessä keskenään alkemia toimii linkkinä mystisyyden sekä modernin tieteen ja kemian välille (Jackson 2023).

Kuva 29. Ambassadors of the Green Garnish -yhtyeen bändikuvat kuvituksilla

Lisäsin esoteeriset symbolit kuvastamaan bändinjäsenten arvoja ja samalla pyrin saavuttamaan mystistä mielikuvaa yhtyeen brändiä varten. Bändikuvat ovat kuvituksessa rujan näköisiä vahvoilla viivoilla ja ristiviivavarjostuksella. Kuvitusten ulkoasu taustoineen luo mielestäni mielikuvia vanhoista puupiirroksista ja taidegrafiikasta, jotka muistuttavat vanhasta ajasta.

Kolmio elementtinä on terävämpi, kuten sähkökitaran säröinen äänimaailma. Kolmion ollessa maskuliininen, myös kitaristi on bändissä enemmän keula-

hahmona ja rokkikukkona. Leikittelen symboleilla, maskuliinisuudella sekä feminiinisuudella. Basson ollessa pehmeämpi ääneltään, se luo täydellistä tasapainoa rumpujen rytmin ja kitaran melodian välille. Siksi valitsin ympyrän basson symboliksi, basson tehdessä musiikista kokonaista. En halunnut symboleista täysin identtisiä alkuperäisten alkemian symbolien kanssa, vaan jätin ne tarkoituksella abstrakteiksi esittämään vain geometrisia kuvioita, kolmiota ja ympyrää, näin symbolien käyttö ei rajaa liikaa bändinjäsenten imagoa. Mutta ne toimivat viittauksena teemoihin, jota bändi hyödyntää omassa taiteessaan.

Taiteilijanimet ovat anagrammeja. Yhtyeelle huumorin ollessa tärkeä erottumiskeino, myös anagramminimet ovat koomisia sekä dadaistisen merkityksettömiä sanaleikkejä. Kitara ja basso teksti ovat rajumman näköisiä ja kulmikkaita, etteivät ne sekoitu samaksi massaksi taiteilijanimien kanssa. Valkoiset reunat mustassa tekstissä on oiva keino luettavuuden parantamiseksi vilkkaan taustan päälle. Esimerkiksi monet metalliyhtyeet käyttävät tätä tyyliä, kun kansien ja kuvituksen värimaailma on hyvin rajoittunut. Mustaa ja valkoista tai mustaa ja punaista tai muita yksittäisiä sävyjä mustan taustan kanssa.

Kuva 30. Moodboard yhtyeen Ghost visuaalisesta tyylistä

Esimerkiksi ruotsalainen rock-yhtye Ghost, alkuaikoinaan doom metal -yhtye Ghost B.C, käyttää symboleja kuvatessaan bändinsä jäseniä. Yhtyeen keulahahmo on paholaista palvova paavi ja muut jäsenet edustavat nimettömiä aaveita soittamassa rituaalia tavallisen rock-bändin soittimilla ja paavin samalla laulaessa paholaisen hymnejä. Nimettömiä aaveita symboloivat eri alkemian

elementit. Ghost yhtye on noussut maailmanlaajuiseen suosioon ja heidän kappaleensa Mary on a Cross, päätyi spotifyn ”50 viraaleinta” -listalla sijalle kymmenen Tiktok-videoiden ansiosta (Muurikainen 2022). Yksi syy bändin menestymiseen on ollut yhtyeen luoma vahva brändi. Ghost on panostanut suuresti teatraalisiin live-keikkoihin ja on luonut jotain uutta yhdistämällä vaikutteita vanhoista stadionrock bändeistä ja tehden oman myyttisen imagonsa monoteismisen satanismiin teemalla (Schticky 2022).

Käytin Ghost yhtyeen menestystarinaa inspiraationa Ambassadors of the Green Garnishin imagon luomisessa. Pystyin näyttämään asiakkaalle Ghostin esimerkillä, miten tehokkaasti asiakkaan idea toimii, kun vanhaan ja tuttuun ideaan yhdistetään asiakkaan sanoin ”uusi twisti” ja kuinka myös revittelevämmät teemat metallimusiikin maailmasta uppoaa massakulttuuriin.

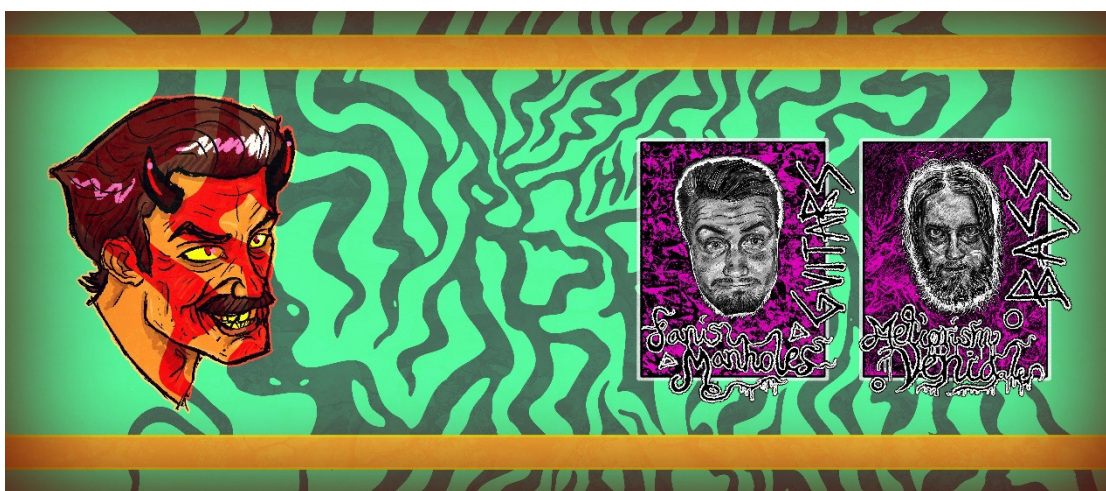
6.8 Sisäkansien suunnittelua

Seuraavaksi bändikuvien suunnittelun jälkeen aloin tehdä sisäkansia.

Sisäkansissa on aivan erilainen tunnelma ja värimaailma, joka luo leikkisän yllätysefektin levynkannet avatessa. Halusin saada lisää väriä kansiin, mutta ylläpitää väriharmoniaa, joten pidätydyin levyn ulkokansien värimaailmaa lähellä olevissa värisävyissä. Ulkokansien värien ollessa tummia ja taivaan ollessa pilvinen, levykannen mielikuvat muistuttavat yöstä. Päätin lisätä niin sanotusti aurinkoisuutta ja kirkasta valoa sisäkansiin. Tehostan kontrastilla leikkittelyä sisäkansien värien ollessa vaaleampia ja myös vahvistan yhtyeen brändäystä, koska keltainen väri assosioi iloisuutta ja samalla bändi ottaa etäisyyttä vakavasta metallimusiikin synkkyydestä.

Laitoin bändilogon sisäkansien taustalle valtavan kokoisena. Ylimoitettu logo tuo tunnuksen yksityiskohdat esille ja muuttaa logotyypin lähes abstraktiksi taustatekstuuriksi. Isossa koossa bändin logoa ei välittömästi tunnista, vaan sen mieltää psykedeelisenä savukuviona. Mielestäni suunnittelussa on hienoa kerroksellisuus, ja miten siitä löytää katseltavaa pidemmäksi aikaa. Monimutkaiset ja runsaat yksityiskohdat muistuttavat katsojaa psykedeelisestä kokemuksesta.

Asiakas piti suuresti piruhahmosta, joten lisäsin sen isolla tyhjälle sisäkannen sivulle heti ensimmäiseksi vasemmalta katsottuna. Säädin piruhahmon tason läpikuultavuutta ja sekoitustiloja, ja sain alla olevan logon muuttumaan punaiseksi pirun kasvoilla. Tämä luo mielikuvan kasvomaalauksesta tai militaristisesta naamioväristä sisäkansien keltaisen, ruskean ja vihreän värimaailman kanssa. Esimerkiksi suomalainen folk metal -yhtye Turisas käyttää imagossaan punamustia kasvomaalauksia esittäessään viikinkisotureita. Ajattelin tämän olevan jälleen uusi viittaus muuhun populaarikulttuuriin ja suomalaiseen metallimusiikkiin.

Kuva 31. Ambassadors of the Green Garnishin Green EP -julkaisun sisäkannet

Intertekstuaalisuus markkinoinnissa on toimiva keino luoda parempaa brändiä ja kuluttajakeskeistä markkinointia. Pop-kulttuurin referoinnilla luodaan sopivaa kontekstia kohdeyleisöä varten sekä samalla kohdeyleisöä kasvatetaan lisäämällä brändin ja tuotteen samaistuvuutta. Pop-kulttuuri on valtavirran kulttuuria, jota kulutamme ja josta keskustelemme, jonka takia se on erittäin samaistuttavaa. Intertekstuaalisuus inhimillistää palvelun ja tuo sen nykypäivän post-moderniin yhteiskuntaan sopivaksi vastaamaan ajan ilmiöitä. (Ivanovic s.a.)

Logon ollessa jo taideteos itsessään halusin tuoda bändilogoja vielä enemmän esille. Kokeilin jatkaa bändilogoasettelua myös cd-levyn pintaan ja mielestäni logo toimii erinomaisesti myös cd-levyssä ja tämän ansiosta bändin nimeä ei tarvitse kirjoittaa cd-levyn pintaan uudestaan. Kokeilin aikaisemmin laittaa cd-levyn kuvitukseksi väripyörteitä kuten solmuvärjätyissä t-paidoissa, mutta se ei sopinut estetiikalta tai tunnelmaltaan muun kannen kanssa, ehkä

olisin voinut varioida värikuvioita eri tyyleillä. Mutta kopioin ep-levyn nimen kuvituksena suoraan etukannesta cd-levyn pintaan yhtenäisen ja minimalistisen suunnittelun nimissä. Ajattelin usein toistuvien suunnittelun valintojen ja elementtien uudelleenkäytön vain vahvistavan kokonaisuutta.

Kokeilin cd-levyyn kahta eri väri vaihtoehtoa, liilaa ja vihreää. Mielestäni vihreä levy olisi toiminut paremmin levyn nimen Green EP kanssa, mutta se ei olisi sopinut sisäkansien vihreää taustaa vasten ollessaan hyvin lähellä taustan sävyä. Päädyin liilan väriseen cd-levyyn, koska digipakin etukannessa olevassa ”obi strip” -värialueessa, jossa julkaisun nimi on, on sama tekstin ja taustan väri. Liilassa versiossa sana ”green” on itsessään vihreä, sanan merkityksen mukaisesti.

Kuva 32. Green EP -julkaisun cd-levyjen mockup

Ulkokansien jo ollessa hyvin yksityiskohtaisia ja täynnä elementtejä, en lisännyt uusia elementtejä sisäkansiin, paitsi bändikuvat piiloitettuna cd-levyn taakse. Jouduin tasapainoitella yksityiskohtaisuuden ja selkeyden välillä, ettei kansista tulisi liian sekava tilkkutäkkimäinen kuvakollaasi. Yksinkertaisemmat sisäkannet antavat katsojalle hieman rauhaa ja vahvistaa ulkokansien vaikuttavuutta, jälleen kontrastia hyödyntämällä.

6.9 Levynkansien viimeistely ja testaamista eri formaateissa

Työni teko alkoi hidastua ja tein levynkansiin enää pieniä muokkauksia. Olisin voinut tehdä useamman ja erilaisen yhtä pitkälle viimeistellyn version kansista kuin tämänhetkinen työni. Asiakas kuitenkin piti edelleen levynkansista, eikä osannut kuvitella muita vaihtoehtoja, joten viimeistelin kannet valmiiksi.

Viimeistelyssä poistin takakanteen laittamani kuvitteellisen viivakoodin ja laitoin sen tilalle bändilogon. Viivakoodi toimi aikaisemmassa suunnittelussa pelkästään referenssinä sille, jos takakanteen tulisi painon tai levy-yhtiön pakolliset tiedot. Näin suunnittelussa huomioisin takakannessa olevaa tyhjää tilaa.

Huomasin epäonnekseni unohtaneeni täysin lisätä leikkuuvarat kuvitukseeni, koska alun perin en vielä tiennyt cd-levyn formaattia eli sen mittoja. Voin joko jälkikäteen lisätä kuvitusta tai voisin vain laittaa tasaista vihreää väriä leikkuuvaraan, jolloin tulostaessa se voisi toimia kuvituksen reunoina.

Kuva 33. Ambassadors of the Green Garnish Green EP valmiit digipak julkaisun kannet

Muutoksia kuvitukseen laitoin viimeistelyssä ainoastaan kitaran ja salamoihin. Vaihdoin salamoiden läpikuultavuutta ja kitarassa muokkasin värisävyjä vaaleammiksi. Käytin jälleen liukuvärikarttoja ja kitaran uusi sävy, vaalealla vihreällä tai lähes turkoosilla, saa mielikuvia radioaktiivisesta ja hohtavasta kitarasta. Kitaran liilat ja salamoiden kanssa samenväriset kielet yhdistävät assosiaatioissa salamoiden sähköisyyden ja voiman sähkökitaran ääneen. En koskaan muokannut salamoiden alaosaa, vaikka niin suunnittelin.

Kirkkaat koko etukannen täyttävät luonnottoman väriset salamot ja hohtava kitara vihreän taustan kanssa herättää katsojassa tunteita yliluonnollisesta tapahtumasta, jossa velhohahmo on taikomassa. Levynkannen mielikuvat tässä vaiheessa alkoivat jo olla niin sanotusti asian ytimessä, en alkaisi enää muokata suunnittelua. Kuitenkin minulla teki mieli vielä lisätä yksityiskohtia kuvitukseen.

Kannessa sekoittuvat leikkisästi sekä maalauksellinen että hieman sarjakuva-
maisempi luonnosmainen ilmaisu. Esimerkiksi taidemaalarit jättivät tarkoituk-
sella maalauksiinsa jotkut kohdat luonnosmaisiksi ilman yksityiskohtia. Sen
avulla he voivat vaikuttaa katsojan huomioon ja tuoda esille vain merkitykselli-
set asiat maalauksesta, kun haluttuihin katsepisteisiin lisätään enemmän vii-
meistellyjä yksityiskohtia. Tällä tekniikalla tekemäni levynkansien takakansi on
kuvitukselta hieman luonnosmaisempi, jonka ansiosta kappaleiden nimissä
oleva fontti pääsee paremmin esille sekä etukansi pysyy suunnittelun keski-
pisteenä sen ollessa viimeistellympi takakanteen verrattuna.

Kokeilin vielä miltä kannet näyttäisivät eri formaatissa ja suunnittelin levynkan-
sista vinyyliversion. Vinyylit ovat suuria 32 senttimetriä leveitä neliöitä ja vinyy-
lejä pidetään korkeassa arvossa musiikinkeräilijöiden piireissä.

Kuva 34. Ambassadors of the Green Garnish Green EP vinyyli- sekä digijulkaisun kannet

Jotta sain kaikki elementit sopimaan vinyylin neliönmalliseen pohjaan, jouduin
poistaa Obi strip -tarran etukansista ja pienentää sekä liikuttaa kappaleiden ni-
miä lähemmäs pirua. Koska obi strip -tarrassa oli albumin nimi, lisäsin Green
EP -tekstin uudestaan etukanteen. Teksti ei sopinut vinyylin kanteen vertikaal-
isessa suunnassa, joten laitoin sen tavalliseksi horisontaaliksi tekstiksi alkaen
heti ylävasemmasta kulmasta. Etukansi vaikutti tyhjältä, joten lisäsin siihen ke-
hykset piirtämällä tasapaksua viivaa kannen reunojen ympäri. Kehysviiva tuo
levyn etukanteen ryhdikkyyttä ja rajaa sitä, jotta huomio pysyy keskitetyssä
velhohahmossa. Kun katse seuraa kehyksiä, kannesta löytyy kaikki olennai-

nen tieto julkaisusta bändilogosta albumin nimeen. Jälkikäteen liitin myös tavalliseen digipak -julkaisuun kehykset, mutta häivytyin kehysten reunoja niiden lähestyessä obi strip -tarraa tasapainoisen sommittelun ylläpitämiseksi. Näin vinyyli- sekä digipak -julkaisu eivät eroa toisistaan liian paljoa.

7 VALMIS TYÖ JA SEN ANALYSOINTI

Kanteen saattoi päätyä enemmän yksityiskohtia ja visuaalista sekavuutta kuin alun perin oli tarkoituksena bändin kanssa käydyissä palavereissa. Asiakas oli silti erittäin tyytyväinen lopputulokseen, kun esittelin valmista levynkantta hänelle. Levynkannen tekemiseen ei kulunut paljoa aikaa ja suunnittelun prosessi oli hyvin vaivaton. Hyödynsin suunnittelussa vain muutamia ideoita kerralla ja tukeuduin niihin luodessa toimivaa ja visuaalisesti kiinnostavaa levynkansikuvitusta sekä taittoa.

Kontrastilla leikkittely oli kantava teema suunnittelussa, joka loi huomiota herättävää visuaalista ilmettä ja viittasi bändin humoristiseen imagoon. Vahva kontrasti epätyypillisellä värimaailmalla erottaa asiakkaani levynkannet muista geneerisistä ja turvallisista levynkansisuunnitteluista ja mahdollistaa poikkeavalla suunnittelullaan myynnin kuluttajien nähdessä jotain erilaista täyttämään uutudenviehätystä. En ole nähnyt doom metal tai stoner rock -genressä tällä värimaailmalla levynkansia, ainakaan montaa kappaletta tai yhtä räikeän värisiä. Pinkki korostusvärinä luo uniikin tunnelman kanteen. Tunteuttoman bändin kohdalla olisi lottovoitto kuluttajan tehdessä heräteostoksen levynkannen visuaalisen ilmeen takia. Silloin erottuvuus muista levynkansista olisi myyvänä keinona.

Seuraavalla sivulla on katseltavissa valmiin työn mockup-esitys. Yhdistin samasta lähteestä otettuja ilmaisia mockup-kuvia yhdeksi kollaasiksi. Mockup-tuotekuvat on tehnyt Mockups Design ja tiedostot ovat ladattu resourceboy.com -sivustolta. Tuotekuvat levynkansista hahmottavat, miltä asiakkaan EP-julkaisu näyttäisi painettuna ja kuluttajalle myyntivalmiina tuotteena.

Yritin ehdottaa muutamaan otteeseen asiakkaalle suunnittelun viemistä entistä hiotumpaan suuntaan, mutta asiakas ei halunnut muutoksia työhön. Itse

olisin voinut vielä viedä työtä astetta maalauksellisempaan ja realistisempaan suuntaan, ettei työ näyttäisi keskeneräiseltä tai luonnosmaiselta. Asiakas kuitenkin piti levynkannen rosoisemmasta tyylistä, joten en väkisin vienyt työtä eteenpäin. Lisäksi stoner rock -genren uniikin ulkoasun äärimmäinen korostaminen sopii tämänhetkisen kannen tyylin kanssa. Oikeastaan hyperrealismi on vain minun oma preferenssini kuvituksissa ja yritän tehdä kaikista tyyleistä aina realistisia, vaikka se ei kuuluisi kyseiseen tyyliin. Kun päästän tästä ajatuksesta irti, levynkannet täyttävät asiakkaan toiveet.

Kuva 35. Green EP -digipak julkaisun mockup

Etukannen salamoiden ja takakannen kiemuraisen fontin muotokieli on samanlainen bändilogo mukaan lukien. Molemmat sekä teksti ja salamot ovat samaa pinkkiä tai melkein violettiä sävyä, joten kansi näyttää yhtenäiseltä. Rajoitettu väripaletti yksinkertaisen sommittelun kanssa luo yhtäläisyyksiä juliste-suunnitteluun. Kannen tyhjä tila ja autiomaa tausta leikittelee yksityiskohtien ja kuvituksen hengittävyden välillä. Taivas näyttää pehmeältä ja nestemäiseltä, kun taas etukannen salamot ja takakannen puunrunko ovat hyvin särmikkäitä ja terävän oloisia. Levynkantta katsoessa kaarevien ja kiemurtelevien muotojen sekä terävien ja suorien linjojen vaihtelu luo kanteen dynamiikkaa ja kiinnostavuutta. Muuten edestäpäin kuvatut hahmot kansissa ovat hyvin pysähtyneissä asennoissa. Kovien ja pehmeiden pintojen vaihtelu jatkaa samaa suunnittelun ideaa kontrastilla leikkittelystä.

Mielestäni levynkansi on onnistunut suunnittelultaan. Se vastasi asiakkaan toiveita niin tyyllillisesti kuin sillä, miten asiakas toivoi levynkannessa olevan paljon katseltavaa, että säilyttäen vaikutelman tasapainoisena. Levynkannet saattavat vaikuttaa välillä levottomalta tietokoneruudulla, joten kokeilin tulostaa sen paperille kotitulostimella aidossa koossaan. Huomasin suunnittelun näyttävän entistä paremmalta painettuna versiona tietokoneruudun sijasta. Painetussa versiossa pinkkiväri toimi täydellisesti huomiota herättävänä tehokeinoja, mutta siitä huolimatta kansi tuntui tasapainoisemmalta kuin tietokoneen ruudulla, jossa pinkin ja vihreän kontrasti saattaa olla jopa liian voimakasta.

Asiakas ei ole vielä päättänyt aikooko painaa levynsä fyysisenä itsekustanteena vai julkaista Ep-levyn vain digitaalisessa jakelussa. Ainakin tarkoituksena olisi vielä luoda asiakkaalle YouTube-video Ep-levystä. Videossa soitettaisiin levy alusta loppuun ja samalla kamera vaeltaisi levyn kantta pitkin. Biisien nimet ja tiedot olisivat erikseen etualalla ja soivan kappaleen nimi olisi korostettuna tai sen vieressä voisi pyöriä cd-levy merkkinä siitä, mikä kappale on sillä hetkellä videossa toistossa.

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Löysin tutkimukseeni paljon eri tasoisia ja erilaisia lähteitä. Tutkin kaikkien lähteiden kirjoittajien taustat. Alan materiaalia ei löydy paljoa tutkimuksina, mutta lähteissä on siitä huolimatta muutama tutkimus. Käytin tiedonhankinnassa paljon alan kirjallisuutta, musiikkilehtiä, paria blogia ja jopa videoita. Kokeilin myös lähestyä tutkimustani laajemmasta näkökulmasta etsien tietoa ja tutkimuksia aina sosiologiasta psykologiaan sekä kulttuurin tutkimukseen.

Tutkimuksen historia osuuteen olisin voinut mielestäni käyttää useampaa lähdettä, mutta koin hankalaksi sopivien lähteiden etsimistä ja lisäksi varoin, etten lähtisi liian seikkaperäiseen tutkimukseen hakemieni tutkimuskysymysten ulkopuolelle. Tutkimustyöhön meni yllättävän paljon aikaa ja saatoin syventyä siihen liiallisesti ja löytää itseni vääriltä tutkimuspoluilta. Se loi aikapaineita, mikä taas saattoi vaikuttaa tutkimukseni laatuun sekä myös lähteiden

valintoihin. Jouduin koko opinnäytetyöni ajan taistella vastaan haluani kirjoittaa liian pitkästi ja seikkaperäisesti. Olin ehtinyt jo tehdä levynkansien estetiikasta kolmekymmentä sivua tutkimusta, joten jouduin rajusti leikata sitä, ettei opinnäytetyöni sivumäärä laajenisi liikaa.

9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Hyvän doom metal ja stoner rock -levynkannen luomiseksi tarvitaan vankkaa tietämystä alakulttuurista ja sen tavoista. Kun hyödyntää metallimusiikille ja äärimetallille tyypillistä kuvastoa, se saa marginaalisen yleisön huomion. Jos levynkansi on liian erilainen, sitä ei pidetä sisäryhmään kuuluvana tai autenttisenä. Metallimusiikissa tiettyjen kliseiden käyttö on yleistä.

Levynkansitaide on ajatonta. Levynkannet ovat kuin kulttuurillisia artefakteja, joita keräillään harrastuksena. Levynkansitaide on ensimmäinen asia, johon kuluttaja kiinnittää huomionsa ennen musiikin kuuntelua ja se voi vaikuttaa kuuntelu- sekä ostopäätökseen. Levynkannet kertovat kuuntelijan musiikki- mausta jo ennen musiikin kuuntelua, ja samalla ne toimivat artistien brändin jatkeena.

Doom metallissa arvostetaan vahvasti tietynlaista imagoa, jossa musiikin sekä artistin visuaalisen ilmeen tulee täsmätä toisiaan tunnelmalta sekä sanomaltaan. Metallimusiikissa kannen kuvituksen aiheuttama tunnetila on oltava yhtä voimakasta kuin musiikista välittyvä tunne. Doom metal keskittyy enimmäkseen hyvän ja pahan taistelun asetelmaan, uskonnolliseen ja okkultistiseen kuvastoon, synkkyyteen ja kuoleman teemoihin. Vaikka alagenrejen kuvastoissa on pieniä eroavaisuuksia.

Stoner rock puolestaan on aivan omanlainen genrensä, yhtäläisyyksiä sillä doom metalliin on hidas tempoinen musiikki sekä uskonnollinen ja okkultistinen kuvasto. Muuten stoner rockin kuvastossa teemat ovat paljon vapaampia ja painottuvat artistin itseilmaisuuksiin ja uniikkiin visuaaliseen ilmeeseen. Psykedelia ja kannabiskasvi ovat vahvoina elementteinä stoner-kulttuurin kuvituksissa sekä musiikissa.

Doom metal ja stoner rock eroavat muihin metallimusiikin genreihin verrattuna uskonnollisella ja okkultistisella kuvastollaan, kun taas perinteisemmissä heavy metallin alalajeissa korostuvat niin politiikka kuin eppisyys ja sankarimyytit, jota on havaittavissa vain epic doom -alagenressä.

Jotta levy myisi hyvin, sen on näytettävä ja kuulostettava hyvältä sekä vastattava kohderyhmän käsityksiä siitä millaista genreä ja tyyliä se edustaa. Asiakkaan bändin ollessa molempia genrejä, hyödynsin molempien doom metallin ja stoner rockin yhtäläisyyksiä. Asiakkaan genren voisi määritellä Stoner Doom metal -musiikiksi, joka on kahden edellä mainitun genren hybridi.

10 POHDINTA

Nuorempana ostin välillä heräteostoksena musiikkia vain levynkannen suunnittelun takia. Esimerkiksi ostin kerran Turun Levykauppa äx:stä täysihintaisen suomalaista black metallia olevan bändin Algazanthin levyn *The Three-Faced Pilgrim* ilman mitään käsitystä bändistä ennen levyn ostopäätöstä. Levynkannesta välittyi black metal -musiikin tunnelma, niin bändin logosta kuin kuvallisista teemoista; melankolinen kansi, jossa musta ja valkoinen joutsen ovat taistelemassa sumuisella suolla. Uskon levynkansilla olevan yllättävän suuri rooli kuluttajan tehdessä ostopäätöstä, oli kyseessä tunnettu tai tuntematon yhtye. Eräille vannoutuneille keräilijöille on tärkeää omistaa juuri tietty julkaisu levystä ja kokoelmaa ajatellaan kokonaisuutena.

Yleistäen lähes kaikilla tuotteilla on niin sanotusti graafisesti suunnitellut ”kannet”, oli se cd-levy tai dvd-kotelo, kirja, lehti tai vaikkapa maitotölkki. Vaikka levynkansien merkitys nykypäivänä on saattanut heiketä sen perinteisessä muodossa, silti levynkannet ovat säilyneet nykypäivään myös digitaalisessa formaatissa ilman fyysisiä kansia suojaamassa cd-levyä. Harvahan kuuntelee musiikkia vain tiedostonimellä ilman visuaalisuutta. Lähivuosina mediassa on uutisoitu vinyyliin keräilyharrastuksen uudesta renessanssista. Digitalisaation ollessa uusi ja pelottava ilmiö, en usko analogisuuden katoavan täysin. Vielä on tilaa fyysiselle musiikin keräilylle sekä analogiselle musiikintuotannolle. Rock-musiikki ei ole kuollut, vaikka se ei ole enää valtavirran suosiossa.

Metallimusiikin ollessa alakulttuuria tai melkein vastakulttuuria, kuten elokuva-maailmassa myös metallimusiikissa tietyt teokset nauttivat kulttiasemasta.

Doom metal -musiikin pitkän historian ansiosta genre on kehittynyt aivan omia reittejään ja jakautunut useaksi alagenreksi. On mielenkiintoista nähdä, miten yhdestä ideasta, esimerkiksi siitä kuinka soitetaan rockia hitaasti ja raskaasti, on muodostunut niin erilaista kulttuuria ajan saatossa. Suomalainen funeral doom ja death-doom onkin jo hyvin erilaista Black Sabbathiin verrattuna.

Metallimusiikki on monelle metallimuusikolle intohimoinen projekti ja siihen paneudutaan täysillä ilman varmuutta rahallisesta menestymisestä. Kun musiikintekoa on sydämenasia, uskon pienien metallibändien tekevän hyvin harkittua bändi-imagoa ja brändiä itselleen. Kun kaikki yksityiskohdat visuaalisesta ilmeestä pukeutumiseen ja lavaesiintymiseen on harkittua, saavutetaan se autenttinen tunnelma ja niin sanotusti oma juttu, kun bändi jatkaa keikkailuaan sekä uuden musiikin julkaisua. Varmasti tällä tavoin tiettyä sanomaa kertoessaan bändi saa ansaitsemansa huomion skenessään. Musiikki on tarinankerontaa ja tunnetta.

Omassa opinnäytetyöprosessissa tein säännöllisesti töitä lähes päivittäin opinnäytetyön eteen. Haastavin ja kuluttavin osa oli tutkimustyönteko, kun taas graafisen suunnittelu sujui helposti, eikä edes tuntunut työltä. Tutkimuskysymyksissä pohdin lähinnä doom metal ja stoner rock -estetiikkaa ja miten luoda visuaalisesti hyvä teos genreissä. En löytänyt yhtä ratkaisevaa vastausta suoraan, mutta tuloksissa päättelin genreuskollisuuden olevan tärkeää, äärimetallilla on omat niche -kuvastonsa, joka kävi ilmi useasta lähteestä. Jokaisella alagenrellä oli oma sanomansa ja kuvastonsa. Tutkimukseni eksyi mielestäni välillä harhapoluille ja koin opinnäytetyön suurimpana rajoituksena sivumäärän sekä aikataulut. Olisin halunnut kirjoittaa hyvin huolellisesti ja seikkaperäisesti tutkimustani. Opinnäytetyöni sivumäärä olisi kasvanut satoihin sivuihin, joten jouduin rajata tiukasti sisältöä. Ehkä yritin kertoa liikaa kaikesta.

Opinnäytetyöni toi uutta tietoa hyvin marginaalisesta aihealueesta, kun analysoin myydyimpien tai kulttiasemassa olevien doom metal -alagenrejen kansia ja niiden estetiikkaa. Aikaisemmissa tutkimuksissa doom metallista on lähinnä kerrottu sen historiallisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta. Tutkimukseni

taas painottui visuaaliseen ilmeeseen, mutta hieman selitti kontekstiksi alakulttuuria yleisellä tasolla. Jatkotutkimuksina voitaisiin selvittää, mitkä metallimusiikin levyt myyvät levykaupoissa sekä tarkemmin mitkä elementit ovat olleet roolissa myyvien levyjen kansissa. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten uudet bändit pääsevät markkinoille ja miten levynkannet erottuvat levykaupan hyllyissä. Tutkimus voisi tästä olla kvantitatiivinen. Oma tutkimukseni ei edennyt näin pitkälle.

Opinnäytetyöni kehitti ammattialassani tietämystä doom metal ja stoner rock -musiikista tai ylipäätänsä metallimusiikista. En löytänyt suomeksi montaa metallimusiikkiin perustuvaa opinnäytetyötä tai tutkimusta, tai edes levynkansia käsitteleviä tutkimuksia. Englanniksi tutkimuksia löytyy useampia, mutta koin tärkeäksi tehdä opinnäytetyöni suomeksi sekä ilmaiseksi ja kaikkien luettavaksi ilman lisenssejä. Suomi on metallimusiikissa merkittävässä asemassa ja täällä tuotetaan väkimäärään nähden eniten metallimusiikkia maailmassa, joten metallimusiikkia tulisi tutkia enemmän kotimaassa. Lisäksi metallimusiikin ja niin sanotun pimeän kulttuurin, kauhuelokuvien kuin okkultismin, suosio on jatkuvassa kasvussa.

LÄHTEET

Allett, N. 2010. 'Love's labours': extreme metal music and its feeling community. Yhdistynyt kuningaskunta, Coventry: University of Warwick. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: <https://webcat.warwick.ac.uk/re-cord=b2334056~S15> [11.3.2024].

Anapur, E. 2022. Francisco Goya's Witches Sabbath - A Dark and Satirical Masterpiece. Widewalls. WWW-dokumentti. Päivitetty 30.8.2022. Saatavissa: <https://www.widewalls.ch/magazine/goya-witches-sabbath> [viitattu 23.10.2023].

Anselmi, J. 2020. Doomed to Fail: The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-Metal. 1. Painos. Yhdysvallat, New York: Rare Bird Books. E-kirja. Saatavissa: <https://www.storytel.com/fi/books/doomed-to-fail-the-incredibly-loud-history-of-doom-sludge-and-post-metal-721822> [viitattu 7.4.2024].

Anttila, P. 2014. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Helsinki: Metodix Oy. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://metodix.fi/2014/05/17/anttila-pirkko-tutkimisen-taito-ja-tiedon-hankinta/> [viitattu 10.7.2023].

Auvinen, A. & Tarkiainen, E. 2018. Kvalitatiivinen tutkimus. proakatemia.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty 2.2.2018. Saatavissa: <https://essee-pankki.proakatemia.fi/soluessee-kvalitatiivinen-tutkimus-2/> [viitattu 20.3.2024].

Beksiński and heavy metal: a surreal love story. 2015. toiletovhell.com. WWW-dokumentti. Päivitetty 17.8.2015. Saatavissa: <https://toiletovhell.com/beksinski-and-heavy-metal-a-surreal-love-story/> [viitattu 12.2.2024].

Bennett-Carpenter, B. 2017. Death in Documentaries: The Memento Mori Experience. 1. painos. Boston: BRILL. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=5151494&query=memento%20mori> [viitattu 20.3.2024].

Brunet, M. 2023. New coloring method (how to color your drawings). Youtube. Videoleike. Julkaistu 17.9.2023. Saatavissa: <https://www.youtube.com/watch?v=3OQeRLwipi4> [viitattu 14.11.2023].

Castex, B. 2020. The Importance of Focusing User Attention. Modyo SpA. WWW-dokumentti. Julkaistu 23.7.2020. Saatavissa: <https://www.modyo.com/blog/the-importance-of-focusing-user-attention-ux-design> [7.4.2024].

Chilton, M. 2024. Cover Story: A History Of Album Artwork. uDiscover-Music.com. Yhdistyneet kuningaskunnat, Lontoo: Universal Music Group. WWW-dokumentti. Päivitetty 23.2.2024. Saatavissa: <https://www.udiscover-music.com/in-depth-features/history-album-artwork/> [viitattu 20.3.2024].

Cooper, J. C. 1987. An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. Yhdistyneet kuningaskunnat, Lontoo: Thames & Hudson. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=5878100> [viitattu 9.1.2024].

Deepgrooves Vinyl Pressing Plant s.a. OBI Strip. Alankomaat, Leeuwarden: Deepgrooves BV. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://deepgrooves.eu/obistrip/> [viitattu 13.3.2024].

Dellinger, K. 2020. What is Stoner Rock? Why Riff, Tempo, and Groove Are Critical Elements. Monster Riff. WWW-dokumentti. Päivitetty 17.9.2020. Saatavissa: <https://monsterriff.com/2020/09/17/what-is-stoner-riff-tempo-groove/> [viitattu 19.9.2023].

Distinctiveness. s.a. Alleydog.com online glossary. Saatavissa: <https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Distinctiveness> [20.3.2024].

Doom Metal Music Guide: 11 Doom Metal Bands. 2021. MasterClass. WWW-dokumentti. Päivitetty 2.9.2021. Saatavissa: <https://www.masterclass.com/articles/doom-metal-music-guide> [viitattu 14.9.2023].

Dortlouke, C. 2023. The Influence of Metal on Popular Culture: A Resonating Force. Medium.com. Portugali: Rock n' Heavy. WWW-dokumentti. Päivitetty 23.6.2024. Saatavissa: <https://rocknheavy.net/the-influence-of-metal-on-popular-culture-a-resonating-force-5d8ce648686f> [viitattu 3.4.2024].

Drone Metal. s.a. rateyourmusic.com. Sonemic, Inc. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://rateyourmusic.com/genre/drone-metal/> [viitattu 7.4.2024].

Dutcher, K. 2022. Understanding Color Schemes & Choosing Colors for Your Website. Web Ascender. WWW-dokumentti. Päivitetty 3.1.2022. Saatavissa: <https://www.webascender.com/blog/understanding-color-schemes-choosing-colors-for-your-website/> [viitattu 16.5.2023].

Elam, K. 2001. Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition. Princeton Architectural Press. E-kirja. Saatavissa: https://www.google.fi/books/edition/Geometry_of_Design/JXIEz2XYnp8C?hl=fi&gbpv=1&dq=Geometry+of+Design+:+Studies+in+Proportion+and+Composition&printsec=frontcover [viitattu 14.9.2023].

Epic Doom Metal. s.a. rateyourmusic.com. Sonemic, Inc. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://rateyourmusic.com/genre/epic-doom-metal/> [viitattu 7.4.2024].

Gronlund, J. 2013. Basics of Branding: A Practical Guide for Managers, Business Expert Press. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=1097920>. [viitattu 16.5.2023].

Hahn, M. 2023. What is a Tritone? How to Use Music's Tensest Interval. Landr.com. WWW-dokumentti. Päivitetty 3.8.2023. Saatavissa: <https://blog.landr.com/tritone/> [viitattu 20.3.2023].

Harridsleff, M. 2023. Huginn and Muninn: Odin's Ravens. Vikingr.org. WWW-dokumentti. Päivitetty 5.11.2023. Saatavissa: <https://vikingr.org/norse-gods-goddesses/huginn-muninn> [viitattu 22.3.2024].

Hill, J. 2020. Artist Branding: The Art Of Connecting With Your Audience. Unified Manufacturing. WWW-dokumentti. Päivitetty 2.6.2020. Saatavissa: <https://www.unifiedmanufacturing.com/blog/artist-branding-connecting-audience/> [viitattu 14.8.2023].

Häkkinen, P. & Iitti, V. 2015. Valonkantajat: Välähdyksiä suomalaisesta salateiteestä. 2. painos. Helsinki: Like Kustannus Oy. [viitattu 16.5.2023].

Ivanovic, N. s.a. Why You Should Include Pop Culture References in Your Social Media Posts. Tailor Brands. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://www.tailorbrands.com/blog/pop-culture-references-in-social-media> [viitattu 7.4.2024].

Jackson, A. 2021. Album Cover Artwork Was Super Boring before Alex Steinweiss. JSTOR Daily. WWW-dokumentti. Päivitetty 26.5.2021. Saatavissa: <https://daily.jstor.org/album-cover-artwork-was-super-boring-before-alex-steinweiss/> [viitattu 11.7.2023].

Jackson, E. 2023. Alchemy Symbols and Their Meanings. artandobject.com. Yhdysvallat, Pohjois-Carolina: Art & Object. WWW-dokumentti. Päivitetty 24.1.2023. Saatavissa: <https://www.artandobject.com/news/alchemy-symbols-and-their-meanings> [viitattu 2.3.2024].

Jenke, T. 2019. Heavy metal is officially the fastest-growing music genre in the world. The Music Network. Australia: The Brag Media. WWW-dokumentti. Päivitetty 1.5.2019. Saatavissa: <https://themusicnetwork.com/heavy-metal-fastest-growing-genre/> [viitattu 20.3.2024].

Jenks, C. 2004. Subculture: The Fragmentation of the Social. SAGE Publications, Limited, London. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=254660&query=What%20is%20A%20Subculture%3F> [viitattu 21.9.2023].

Joanca, 2023. Who Is Buying the Most Music? It's Not Who You Think Spinditty. WWW-dokumentti. Päivitetty 29.5.2023. Saatavissa: <https://spinditty.com/industry/Who-is-Buying-the-Most-Music-Its-Not-Who-You-Think> [viitattu 11.8.2023].

Kahn-Harris, K. 2006. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Yhdistynyt kuningaskunta, Lontoo: Bloomsbury Publishing Plc. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=659582> [viitattu 13.9.2023].

Keller, S. 2013. Music Is Everywhere: How the Hell do I Break Through? tunecore.com. Yhdysvallat, New York, Brooklyn: TuneCore, Believe. WWW-dokumentti. Päivitetty 31.7.2013. Saatavissa: <https://www.tunecore.com/blog/2013/07/music-is-everywhere-how-the-hell-do-i-break-through.html> [viitattu 3.4.2024].

Krovatin, C. 2019. The 15 greatest metal cover illustrators of all time. Kerrang!. Yhdistynyt kuningaskunta, Lontoo: Wasted Talent Ltd. WWW-dokumentti. Päivitetty 10.11.2019. Saatavissa: <https://www.kerrang.com/the-15-greatest-metal-cover-illustrators-of-all-time> [viitattu 12.2.2024].

Lavoie, A. 2022. Album Cover Art: The Ultimate Guide For Musicians. LANDR Blog. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.9.2022. Saatavissa: <https://blog.landr.com/album-cover-art/> [viitattu 13.7.2023].

Little, M. 2022. Graded on a Curve: Robin Trower, Bridge of Sighs. thevinyldistrict.com. Yhdysvallat: Mom & Pop shop media. WWW-dokumentti. Päivitetty 9.3.2022. Saatavissa: <https://www.thevinyldistrict.com/sto-refront/2022/03/graded-on-a-curve-robin-trower-bridge-of-sighs-2/> [viitattu 19.2.2024].

Lyons, P. 2016. Why Hip Hop Suddenly Loves Heavy Metal. HotNewHipHop. WWW-dokumentti. Päivitetty 7.10.2016. Saatavissa: <https://www.hotnewhiphop.com/57853-why-hip-hop-suddenly-loves-heavy-metal-news> [viitattu 23.9.2023].

McCabe, M. 2018. From Mayhem to Metallica: Inside the world of extreme metal logos. Kerrang.com. Yhdistynyt kuningaskunta, Lontoo: Wasted Talent Ltd. WWW-dokumentti. Julkaistu 13.4.2018. Saatavissa: <https://www.kerrang.com/inside-the-world-of-extreme-metal-logos> [viitattu 8.4.2024].

McIver, J. 2016. The Complete History of Black Sabbath: What Evil Lurks. Yhdysvallat, New York: Race Point Publishing. E-kirja. Saatavissa: <https://www.storytel.com/fi/books/the-complete-history-of-black-sabbath-what-evil-lurks-1123131> [viitattu 7.4.2024].

McRobbie, A. & McRobbie, A. 1994. Postmodernism and Popular Culture. 1. Painos. Taylor & Francis Group, Florence. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=179309&query=Postmodernism%20and%20Popular%20Culture> [viitattu 3.4.2024].

Mendoza, S., Morales, E. & Varas-Díaz, N. 2016. Teoksessa Scott, N. & Varas-Díaz, N. (toim.) 2016. Heavy Metal Music and the Communal Experience. 1. Painos. Yhdysvallat, Blue Ridge Summit: Lexington Books/Fortress Academic, 101–124. E-kirja. Saatavissa <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=4605481&query=Metal%20Rules%20the%20Globe#> [viitattu 5.4.2024].

Metal Injection. 2016. A Visual History of Corpse Paint. Sony Music Entertainment, metalinjection.net. WWW-dokumentti. Julkaistu 19.2.2016. Saatavissa: <https://metalinjection.net/black-metal-chronicles/black-metal-history-month/illustrated-history-of-corpse-paint> [viitattu 8.4.2024].

Monroe, J. 2015. Heavy metal fans named 'most loyal' in music by Spotify. NME Networks. WWW-dokumentti. Päivitetty 1.6.2015. Saatavissa: <https://www.nme.com/news/music/various-artists-1126-1212162> [viitattu 20.3.2024].

Mudrian, A. & Mulcahy, A. (toim.) 2014. Top 100 Doom Metal Albums of All Time Special Issue. Yhdysvallat, Philadelphia: Red Flag Media. Verkkolehti. Saatavissa: https://issuu.com/redflagmedia/docs/dbspecialissue_top100doom-metalalbums [viitattu 16.10.2023].

Munro, T. & Scruton, R. 1998. Aesthetics. Encyclopædia Britannica, Inc. WWW-dokumentti. Päivitetty 4.9.2023. Saatavissa: <https://www.britannica.com/topic/aesthetics> [viitattu 21.9.2023].

Muotio, L. 2022. Kuva-analyysi tutkimusmenetelmänä. muotoilu.info. WWW-dokumentti. Julkaistu 10.2.2022. Saatavissa: <https://www.muotoilu.info/index.php/tutkiva-muotoilu/menetelmat/kuva-analyysi-tutkimusmenetelmana/> [viitattu 8.4.2024].

Muurikainen, E. 2022. Ghostin vanha kappale nousi viraalhitiksi Tiktokin ansiosta – osa yhtyeen vanhoista faneista ei ole mielissään. Helsinki: Pop Media Oy, rumba.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty 21.8.2022. Saatavissa: <https://www.rumba.fi/uutiset/ghostin-vanha-kappale-nousi-viraalhitiksi-tiktokin-ansiosta-osa-yhtyeen-vanhoista-faneista-ei-ole-mielissaan/> [viitattu 11.3.2024].

Mäenpää, A. 2022. ”Sota laittoi koko yhtyeen tulevaisuuden vaakalaudalle”: videohaastattelussa Metal Capital Festivalissa esiintyvä Kypck. kaaoszine.fi. Kaaos Digital Group Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty 29.4.2022. Saatavissa: <https://kaaoszine.fi/sota-laittoi-koko-yhtyeen-tulevaisuuden-vaakalaudalle-videohaastattelussa-metal-capital-festivalissa-esiintyva-kypck/> [viitattu 16.10.2023].

Nordström, S. s.a. Doom metal guide – everything about the music style. deathdoom.com. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://deathdoom.com/doom-metal/> [viitattu 8.4.2024].

Oosterwijk, S. 2011. Teoksessa Knöll, S. & Oosterwijk, S. (toim.) 2011. Mixed Metaphors: The Danse Macabre in Medieval and Early Modern Europe. 1. painos. Yhdistynyt kuningaskunta, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 9–42. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=2076538&query=skull%20symbol%20art%20death> [viitattu 20.3.2024].

Pahwa, A. 2023. What Is Visual Identity? [Detailed Guide]. Feedough. WWW-dokumentti. Päivitetty 20.2.2023. Saatavissa: <https://www.feedough.com/visual-identity-guide/> [viitattu 16.5.2023].

Routio, P. 2006. Tuotetiede – Tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus. E-kirja. Saatavissa: <https://docplayer.fi/2843619-Routio-tuotetiede-tuotteiden-kehittamista-avustava-tutkimus.html> [viitattu 1.6.2023].

Saladino, P. 2023. Hallowed be thy name: what brands can learn from heavy metal bands. Australia, Sydney: Paper Moose. WWW-dokumentti. Päivitetty 6.4.2023. Saatavissa: <https://papermoose.com/blog/what-brands-can-learn-from-heavy-metal-bands> [viitattu 3.4.2024].

Schticky, K. 2022. 10 Reasons Why You’re Wrong and Ghost is Actually Incredible. Sony Music Entertainment, metalsucks.net. WWW-dokumentti. Päivitetty 31.8.2022. Saatavissa: <https://www.metalsucks.net/2022/08/31/10-reasons-why-ghost-is-incredible/> [viitattu 11.3.2024].

Schuchard, J. 2011. Teoksessa Knöll, S. & Oosterwijk, S. (toim.) 2011. Mixed Meta-phors: The Danse Macabre in Medieval and Early Modern Europe. 1. painos. Yhdistynyt kuningaskunta, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 311–322. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=2076538&query=skull%20symbol%20art%20death> [viitattu 20.3.2024].

Schulz, D. 2022. Expressing Identity, Experiencing Belonging, and Everyday Life in Heavy Metal Music. Yhdistynyt kuningaskunta, Bradford: University of Bradford. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: <http://hdl.handle.net/10454/19524> [viitattu 26.3.2024].

Seitamaa-Hakkarainen, P. s.a. Käsitekartta. Aalto-yliopisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://mlab.taik.fi/polut/Yhteisollinen/teoria_kasitekartta.html [viitattu 7.4.2024].

Seydel, R. 2022. Why Album Cover Art Will Always Be Crucial For Success. LANDR. WWW-dokumentti. Päivitetty 24.11.2022. Saatavissa: <https://blog.landr.com/album-art-absolutely-crucial-success-2016/> [viitattu 11.8.2023].

Shukla, A. 2019. The Social Psychology Of Heavy Metal & Rock Music: Research On Metalheads. Cognition Today. WWW-dokumentti. Päivitetty 19.9.2022. Saatavissa: <https://cognitiontoday.com/the-social-psychology-of-heavy-metal-rock-music-research-on-metalheads/> [viitattu 26.3.2024].

Steer, E. 2019. Why Heavy Metal and the Visual Arts Go Hand in Hand. Elephant Ephemera Ltd. Päivitetty 13.12.2019. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://elephant.art/heavy-metal-visual-arts-music-tom-cardwell-elephant-lab/> [viitattu 10.2.2024].

Stoner Rock: A Complete Guide. 2023. Likewolf.com. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.10.2023. Saatavissa: <https://likewolf.com/stoner-rock-documentary> [viitattu 24.10.2023].

Tandy, J. s.a. Death to posers: Ten anti-wimp metal anthems... Sentinel Daily. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://sentineldaily.com.au/death-to-posers-ten-anti-wimp-metal-anthems/> [viitattu 7.4.2024].

Tarre, D. 2023. The Complete A-Z of Heavy Metal Subgenres. Lambgoat.com. Yhdysvallat, Florida, Jacksonville: Lambgoat. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://lambgoat.com/lists/1/the-complete-a-z-of-heavy-metal-subgenres> [viitattu 8.4.2024].

Tate s.a. Philip James De Louthembourg, The Vision of the White Horse. tate.org.uk. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/de-louthembourg-the-vision-of-the-white-horse-t01138> [viitattu 26.3.2024].

Traditional Doom Metal. s.a. rateyourmusic.com. Sonemic, Inc. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://rateyourmusic.com/genre/traditional-doom-metal/> [viitattu 7.4.2024].

Weissman, D. 2004. Blues: The Basics. Lontoo: Taylor & Francis Group. E-kirja. Saatavissa: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=243125&query=Robert+Johnson+blues> [viitattu 6.10.2023].

What Makes Stoner Rock Unique? Exploring Desert Rock, Fuzz Rock, and Similar Genres. 2020. Monster riff. Päivitetty 14.1.2020. Saatavissa: <https://monsterriff.com/2020/01/14/what-makes-stoner-rock-unique-exploring-desert-rock-fuzz-rock-and-similar-genres/> [viitattu 19.9.2023].

Wheatley, C. 2022. Why Japanese Bonus Tracks Are a Thing – Explained. Yhdysvallat: Townsquare Media, loudwire.com. Päivitetty 4.5.2022. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://loudwire.com/why-japanese-bonus-tracks-exist-explained/> [viitattu 13.3.2024].

Why posters can be so effective and the benefits of using them. 2023. www.red17.co.uk. Yhdistynyt kuningaskunta, Buckinghamshire: red17. WWW-dokumentti. Päivitetty 5.1.2023. Saatavissa: <https://www.red17.co.uk/blog/why-posters-can-be-so-effective/> [viitattu 3.4.2024].

Zeegen, L. 2009. What is Illustration? A RotoVision book Essential design handbooks. Rockport Publishers. E-kirja. Saatavissa: https://books.google.fi/books?id=JfcYzi5M1rUC&dq=illustration&lr=&hl=fi&source=gbs_navlinks_s [viitattu 16.5.2023].

Zinchenko, E. 2022. Visual content analysis of alternative rock and metal album covers of the year 2021. University of Alicante. Faculty of economics and business sciences. Opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/124716/1/Visual_content_analysis_of_alternative_rock_and_metal_a_Zinchenko__Ekaterina.pdf [viitattu 10.7.2023].

KUVALUETTELO

Kaikki kuvat ovat Pauli Heikkilän tekemiä, ellei toisin mainita.

Moodboard -kollaasit ovat tehty pinterest.com -palvelua käyttäen.

Kuva 1. Käsitekartta Stoner rock ja doom metal levynkansista

Kuva 2. Viitekehys Stoner rock ja doom metal levynkansista

Kuva 3. Alex Steinweissin sekä Jim Floran suunnittelema levynkansia.

Ediriwira, A. 2014. Alex Steinweiss: the story of the world's first record sleeve artist. thevinylfactory.com. Yhdistyneet kuningaskunnat, Lontoo: The Vinyl Factory Limited. WWW-dokumentti. Julkaistu 31.10.2014. Saatavissa: <https://thevinylfactory.com/features/alex-steinweiss-the-story-of-the-worlds-first-record-sleeve-artist/2/> [viitattu 8.4.2024].

Flora, J. 2009. Louis Armstrong's Hot 5. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://www.lafiambrrera.net/en/store/jim-flora/louis-armstrongs-hot-5/> [viitattu 8.4.2024].

LondonJazzCollector. 2018. Jim Flora: the genius of the one square foot canvas. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://londonjazzcollector.wordpress.com/2018/05/20/jim-flora-the-genius-of-the-one-square-foot-canvas/> [viitattu 8.4.2024].

McCabe Juhnke, A. s.a. From steinweiss to spotify: did digital kill album art? syneonline.com. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://syneonline.com/synaesthetic/from-steinweiss-to-spotify-did-digital-kill-album-art> [viitattu 8.4.2024].

Kuvat 4.–9. Kuvakollaasit doom metal -levyjen kansista ovat lähteistä,

Mudrian, A. & Mulcahy, A. (toim.) 2014. Top 100 Doom Metal Albums of All Time Special Issue. Yhdysvallat, Philadelphia: Red Flag Media. Verkkolehti. Saatavissa: https://issuu.com/redflagmedia/docs/dbspecialissue_top100doom-metalalbums [viitattu 16.10.2023].

Ja palveluista bandcamp.com, discogs.com, metal-archives.com ja rateyourmusic.com.

Kuva 4. Traditional doom -genren levynkansia

Kuva 5. Doom metal -levynkansia personifioidusta kuolemasta

Kuva 6. Epic doom -genren levynkansia

Kuva 7. Drone metal -genren levynkansia

Kuva 8. Stoner rock ja -metal genren levynkansia

Kuva 9. Suomalaista doom metallia eri alagenreissä

Kuva 10. Esimerkkejä heavy metal -musiikin eri alagenrejen levynkansista. Levynkansien kuvat ovat otettu Amazon.com -palvelusta.

Kuva 11. Ambassadors of the Green Garnish -bändin uutta logoa varten tehty tunnetaulu

Kuva 12. Ambassadors of the Green Garnish -bändin logon kehitys

Kuva 13. Ambassadors of the Green Garnish -bändin levynkantta varten tehty tunnetaulu. ESP-kitaran kuva on otettu <https://www.kaksikitaraa.com/>

Kuva 14. Moodboard- eli tunnetaulu levynkannen velhohahmosta versio 1

Kuva 15. Luonnokset levynkansista

Kuva 16. Velhohahmon tyylikokeilut ja tunnetaulu levynkannen velhohahmosta versio 2

Kuva 17. Levynkannen luonnoksesta viivapiirrookseen ja kuva kämmenen referenssistä

Kuva 18. Tunnetaulut levynkannen kuvituksen tyyleistä

Kuva 19. Etukannen ensimmäisiä väriluonnoksia ja kokeilut kitaran asennosta

Kuva 20. Levynkannen harmaasävyarvojen kehitys

Kuva 21. Kannen värittämistä liukuvärikartoilla

Kuva 22. Levynkannen erilaiset värikokeilut

Kuva 23. Ensimmäinen luonnos Green EP -julkaisun ulkokansista

Kuva 24. Moodboard viskitemaisesta fontista

Kuva 25. Moodboard psykedeelisestä rockista inspiroituneista fonteista

Kuva 26. Green EP -julkaisun kappaleluettelon valmis fontti

Kuva 27. Esimerkkejä eri yhtyeiden japanijulkaisuista obi strip -paperilla

Children Of Bodom – Tokyo Warhearts - Live In Japan 1999. s.a. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://www.discogs.com/release/1910738-Children-Of-Bodom-Tokyo-Warhearts-Live-In-Japan-1999> [viitattu 9.4.2024].

Lamb of God. s.a. Omens [CD] Japan Special Edition w/ OBI. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://wardrecordsdirectasia.com/products/omens-cd-japan-edition-w-obi> [viitattu 9.4.2024].

Pink Floyd. s.a. Atom Heart Mother Special Edition/Hakone Aphrodite Japan 1971 CD + Blu-Ray. shop.pinkfloyd.com. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://shop.pinkfloyd.com/product/X3CDPF25/atom-heart-mother-special-editionhakone-aphrodite-japan-1971-cd-bluray> [viitattu 9.4.2024].

Kuva 28. Toinen luonnos Green EP -julkaisun ulkokansista

Kuva 29. Ambassadors of the Green Garnish -yhtyeen bändikuvat kuvituksilla

Kuva 30. Moodboard yhtyeen Ghost visuaalisesta tyylistä. Ghost. s.a. main1-Jimmy-Hubbard-1. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://ghost-official.com/> [8.4.2024]. Muut tunnetaulun kuvista ovat pinterest.com -palvelusta.

Kuva 31. Ambassadors of the Green Garnishin Green EP -julkaisun sisäkannet

Kuva 32. Green EP -julkaisun cd-levyjen mockup

Kuva 33. Ambassadors of the Green Garnish Green EP valmiit digipak julkaisun kannet

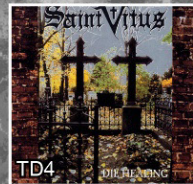
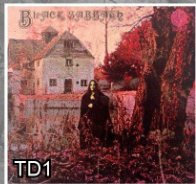
Kuva 34. Ambassadors of the Green Garnish Green EP vinyyli- sekä digijulkaisun kannet

Kuva 35. Green EP -digipak julkaisun mockup. Mockups Design. 3 Digipak and CD Mockups in Different Positions. WWW-dokumentti. Saatavissa: <https://resourceboy.com/mockups/3-digipak-and-cd-mockups-in-different-positions/> [8.4.2024].

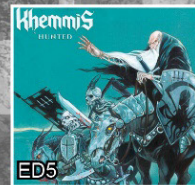
DOOM METAL SUB-GENRES

1/2

Traditional doom

Epic doom

Black -doom

Depressive suicidal black metal

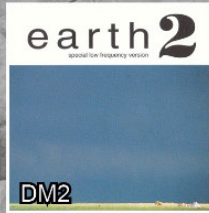
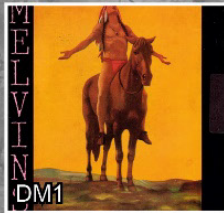
Death -doom

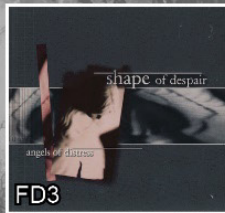
DOOM METAL SUB-GENRES

2/2

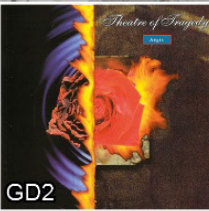
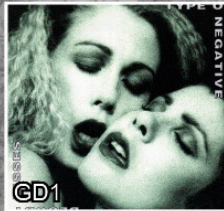
Drone metal

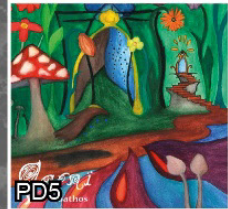
Funeral doom

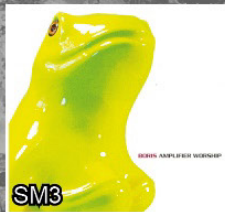
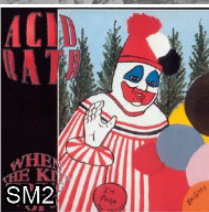
Gothic-doom

Progressive doom

Sludge metal

DOOM METAL SUB-GENRES

Traditional doom

TD1: Black Sabbath - Black Sabbath (1970)
TD2: Pentagram - Relentless (1985/1993)
TD3: Trouble - Trouble [a.k.a Psalm 9] (1984)
TD4: Saint Vitus - Die Healing (1995)
TD5: Reverend Bizarre - In the Rectory of the Bizarre Reverend (2002) [\[FIN\]](#)

Epic doom

ED1: Candlemass - Epicus Doomicus Metallicus (1986)
ED2: Cirith Ungol - King of the Dead (1984)
ED3: Solitude Aeternus - Beyond the Crimson Horizon (1992)
ED4: Solstice - New Dark Age (1993)
ED5: Khemmis - Hunted (2016)

Black -doom

BD1: Katatonia - Brave murder day (1996)
BD2: Shining - V – Halmstad (2007)
BD3: Forgotten Tomb - Songs to Leave (2002)
BD4: Altars of Grief - Iris (2018)
BD5: Barathrum - Legions of Perkele (1998) [\[FIN\]](#)

Depressive suicidal black metal

DS1: Xasthur - Subliminal Genocide (2006)
DS2: Bethlehem - Dictius te necare (1996)
DS3: Trist - Zrcadlení melancholie (2007)
DS4: Make a Change... Kill Yourself - Make a Change... Kill Yourself (2005)
DS5: Totalselfhatred - Totalselfhatred (2008) [\[FIN\]](#)

Death -doom

DD1: Winter - Into Darkness (1990)
DD2: Paradise Lost - Gothic (1991)
DD3: diSEMBOWELMENT - Transcendence into The Peripheral (1993)
DD4: Amorphis - Tales from the Thousand Lakes (1994) [\[FIN\]](#)
DD5: Rippikoulu - Musta Seremonia (1993) [\[FIN\]](#)

Drone metal

DM1: Melvins - Lysol (1992)
DM2: Earth - Earth 2: Special Low Frequency Version (1993)
DM3: Sunn O))) - Pyroclasts (2019)
DM4: Neptunian Maximalism - Éons (2020)
DM5: Bong - Mana-Yood-Sushai (2012)

Funeral doom

FD1: Thergothon - Stream from the Heavens (1994) [\[FIN\]](#)
FD2: Skepticism - Stormcrowfleet (1995) [\[FIN\]](#)
FD3: Shape of Despair - Angels of Distress (2001) [\[FIN\]](#)
FD4: Swallow the Sun - Songs from the North I, II & III (2015) [\[FIN\]](#)
FD5: Bell Witch - Four Phantoms (2015)

Gothic -doom

GD1: Type O Negative - Bloody Kisses (1993)
GD2: Theatre of Tragedy - Aégis (1998)
GD3: Paradise Lost - Draconian Times (1995)
GD4: My Dying Bride - The Dreadful Hours (2001)
GD5: Draconian - Under a Godless Veil (2020)

Progressive doom

PD1: Below the Sun - Alien World (2017)
PD2: Daylight Dies - A Frail Becoming (2012)
PD3: Elder - Elder (2008)
PD4: Barren Earth - Curse of the Red River (2010) [\[FIN\]](#)
PD5: Aarni - Bathos (2004) [\[FIN\]](#)

Sludge metal

SM1: Neurosis - Times of Grace (1999)
SM2: Acid Bath - When the Kite String Pops (1994)
SM3: Boris - Amplifier Worship (1998)
SM4: Eyehategod - Eyehategod (2014)
SM5: Melvins - Gluey Porch Treatments (1987)

ASIAKASBRIEF:

AMBASSADORS OF THE GREEN GARNISH

1. Mistä bändin nimi **Ambassadors of the Green Garnish** tulee ja miten määrittelisit bändin musiikillisen tyylin?

Bändin nimi on humoristinen kieli poskella nimetty tsekkiläisen aikuisviihde-elokuvan pohjalta. Bändin musiikkityyli vaihtelee stoner-rockista aina doom metallista drone metalliin. Doomien alagenreistä ehkä traditional doom on lähinnä bändin musiikkia.

2. Kerrotko lyhyesti bändin historiasta?

Bändi on luultavasti vuoden vanha tällä hetkellä, jäseniä on kaksi. Toinen soittaa kitaraa ja toinen bassoa, molemmat säveltävät. Musiikin nauhoittaminen lähti täysin harrastepohjalta. Bändin nimessä viittaus "Ambassadors" eli lähettiläät on jatketta bändin jäsenten edelliseen musiikki projektiin.

3. Mitkä yhtyeet ovat eniten vaikuttaneet bändin musiikkiin?

Suurimmat vaikutteet ovat bändeiltä Sleep ja High on Fire sekä Sunn O))) ja tietysti myös Black Sabbath. Muita vaikutteita on saatu yhtyeiltä Melvins, Reverend Bizarre, Wormrot, Black Flag, Cathedral, Rippikoulu ja Mizmor. Celtic Frost ja Danzig voidaan myös mainita yhtyeen musiikillisina vaikuttajina.

4. Mikä tekee bändistäsi uniikin ja erilaisen verrattuna muihin genren yhtyeisiin?

Bändin musiikki on kokeilevaa, eikä ole lukiutunut täysin yhteen kategoriaan tai genreen. Mielestämme sekoitus traditional doomia ja dronea on jo itsessään uniikkia.

5. Millaisen luulet bändisi kuuntelijakunnan olevan? Kuinka vanhoja he ovat, mitä yhteiskuntaluokkaa he edustavat ja millaisia kuluttajapersoonia luulet heidän yleisesti olevan? Kuuntelevatko he vain kyseistä genreä vai millainen musiikkimaku heillä olisi?

Stonereita ja työttömiä. Luultavasti yhtä värikkäitä persoonia kuin me yhtyeen soittajat. Ikäjakuma doomissa voi olla kaikenikäisiä, suurin osa varmaan keski-ikäisiä, kun doom ja stoner sai uudestaan suosiota ysärillä. Kuuntelijakunnalla oletettavasti laaja musamaku metallista blues-musiikkiin.

6. Jos saisit nimetä yhtyeen musiikille oman genren, miten nimeäisit sen?

Yrttimetallia. Herbal Metal.

7. Mitä haluat saavuttaa yhtyeen musiikilla ja imagolla?

Imago tulisi olla mystinen, ihmisiä kiinnostaa suuresti, jos asioita ei ilmaista suoraan vaan katsojalle jää oma tulkinnanvara. Musiikilla pyrimme saavuttamaan kuuntelijalle ja itsellemme meditatiivisen

tilan, mutta kuitenkin musiikkimme on riffi pohjaista ja niissä on aina jokin koukku, joka tarjoaa kuuntelijalle mieleenpainuvan kokemuksen ja viihdettä, pelkän itsetutkiskelun sijasta.

8. Mistä mielestäsi doom metallin ja stoner rock genrejen visuaalinen tyyli koostuu?

Olellaista kuvastoa doomissa ovat myyttiset hahmot, maisemat, kannabis, vanhat kirkolliset tai eepiset teemat. Stoner-rockissa taas kuvastoon kuuluu myös huumori, skeittaus ja hot rod -kulttuuri. Stonerin kuvastossa esiintyy myös kaikenlaisia autiomaite, ei pelkästään hiekka-autiomaite.

9. Mikä muu on ominaista mielestäsi näille kahdelle genrelle?

Fuzz-pedaalit...

10. Mitkä doom metallin ja stoner rockin alagenret ovat vaikuttaneet bändin musiikkiin ja haluatko elementtejä kyseisistä alagenreistä mukaan kannen ulkoasuun?

Traditional doom, sludge, stoner rock ja drone. Kaikkien alagenrejen elementtejä voi hyödyntää, niin saa omalaatuisen sekoituksen kaikkien vaikutteiden tyyliä.

11. Millainen olisi täydellinen doom metal ja stoner rock bändi? (omasta mielestä)

Bändin tunnistaa heti omasta uniikista soundista, aivan sama millaista musiikkia tekee.

12. Millaisen kuvamaailman haluat? Mitä teemoja kansi tulisi sisältää?

Kaapuun pukeutunut velho pitämässä kitaraa kädessään, vuori ja piru taustalla. Kuvamaailma ja tematiikka tulisi olla mystistä, okkultista ja eepistä, mutta kuitenkin humoristista ettei bändi ota itseään liian vakavasti. Eikä bändin jäseniä erehdytä luulemaan saatananpalvojiksi tai muiksi hihhuleiksi.

13. Kuinka nichen visuaalisen tyylin ja estetiikan haluat bändille? Kuinka paljon genrelle tyypillistä kuvastoa haluat levynkansiin ja miten haluat erottua visuaalisesti muista genren kansista?

Visuaalisen tyylin ei tarvitse olla liian marginaalista, mutta symboliikkaa voi ottaa okkultismista estetiikan luomiseen kuten Black Sabbath teki aikoinaan. Haluamme kunnioittaa perinteisen doomien levynkansia, mutta silti lisätä kansiin oma twisti sen erityisemmin määrittelemättä esimerkiksi visuaaliseen tyyliin voi käyttää modernia suunnittelua. Kannet eivät saisi olla suora kopio 70-luvun ikonisilta ajoilta, mutta niiden tulisi kunnioittaa vanhoja perinteitä.

14. Haluatko lainata levynkanteen muiden metallimusiikin genrejen kliseitä tai vaikutteita aivan muista musiikin genreistä? Haluatko referoida kannen kuvituksessa myös muita alakulttuureja tai kulttuurisia ilmiöitä?

Satiirisesti kommentoida muita kulttuurisia ilmiöitä. Ei kliseitä kanteen.

15. Haluatko vaikutteita historiasta tai taiteen eri tyyliuuntauksista?

Kuvitukseen voi hakea inspiraatiota psykedeelisestä rockista ja raamatullisista tapahtumista.

16. Ketkä ovat sinun suosikki taiteilijoita tai kuvittajia?

Black Sabbathin Vol. 4 on mielestäni todella hieno levykanssi. Tykkään myös Alex Greyn maalauksista ja Queens of the Stone Agen levykansista.

17. Haluatko kansiin doom metal genrelle tyyppillistä uskonnollista tai mystistä kuvastoa? Entä stoner rockin psykedeelisiä kuvastoa?

Kyllä. Psykedeeliasa saa olla, kuuluu genreen.

18. Mitä elementtejä kannessa tulisi olla? Mitkä ovat vähintään pakollisia?

Mikään ei ole pakollista, minimalismi on välillä myös hyvä vaihtoehto. Ei ole sääntöjä.

19. Haluatko sommittelusta yksinkertaista vai monimutkaista? Voit antaa muutaman esimerkin mielestäsi onnistuneista genren levykansien suunnitelmista, mikä viehätti sinua eniten valitsemisessasi kansissa?

Sekä että simppeleitä ja esimerkiksi Sleepin Holy Mountain ja Cathedralin Forest of Equilibrium ja The Ethereal Mirror levykannet ovat todella hienoja hyvin yksityiskohtaisella kuvituksella. Sekoitus yksityiskohtia ja minimalismia voisi toimia myös yhdessä, tuo kontrastia.

20. Kuinka paljon kannen ilmeessä tulisi olla tyhjää tilaa?

Voi laittaa reilusti, jos taustalle tulee vuori ja autiomaat.

21. Millaisia värejä haluat levykantteen? Ovatko ne saturoituja vai hillittyjä?

Vihreää ja mustaa type on negatiivien tapaan.

22. Onko fontit tärkeässä roolissa ilmeen määrittelyssä?

Kyllä, fontit voi ottaa psykedeelisestä rockista. Ja voisi olla savumaista kuten bändin logo.

23. Kuinka paljon kansi sisältää tekstiä?

Vähän tekstiä, isolla.

24. Millainen hierarkia elementtien ja tekstin välillä tulisi olla?

Teksti isolla ja tulisi erottua muusta kannesta. Sopivasti tasapainossa, teksti itsessään voi olla kuvitusta.

25. Voiko kannen sommittelussa hyödyntää julistesuunnittelun ideoita?

Etukansi olisi hieno symmetrisenä. Huomio olisi hyvä keskittyä muutamaankohteeseen kannessa.

26. Tuleeko bändille maskottia? Vai onko bändillä muuta helposti tunnistettavaa brändiä?

Velho ja piru maskoteiksi.

27. Millaisen tunnelman toivot kannen kuvitukseen? Saako kansi sisältää huumoria ja itseironiaa?

Mystinen tunnelma, jossa on kuitenkin huumoria. Velhon kasvoja ei tarvitse näkyä kunnolla, mutta pirulla voisi olla viekas ikkainen ilme.

28. Miksi haluat kannen kuvituksella?

Kannet tulisi olla jo itsessään oma taidekokonaisuus, jossa on paljon katseltavaa ja tutkittavaa. Monilla metallibändeillä on perinteisesti ollut kuvituksia levykansissa. Kuvituksilla kansista saa mielikuvituksellisempia verrattuna valokuviiin.

29. Kuinka paljon haluat yksityiskohtia kuvitukseen?

Sekä että minimalismia ja yksityiskohtaa tasapainossa.

30. Mitä ehdottomasti et halua kannen sisältävän?

Kannet ei saa olla valokuvia, eikä liian iloisia tai hilpeän oloisia.

31. Millainen on huonosti suunniteltu levykanssi? Millainen tyyli ei sovi mielestäsi doom metalliin ja stoner rockiin?

Valokuvat ei lähtökohteisesti sovi. Eikä liian liian sekavat logot, mitä käytetään death ja black metallissa.

32. Jos kansien tekoon olisi rajaton budjetti, miltä kansi näyttäisi? Olisiko levy millaisessa formaatissa?

Budjetti ei vaikuta kansiin. Kannet voivat olla ns. aivan tavalliset, en tarvitse pantone-värejä tai kohopainatusta tai muuta vastaavaa.

33. Mitä muuta toivot suunnittelulta?

Eipä muuta mielessä.

34. Miten haluat markkinoida levyä ja milloin levy julkaistaan?

EP-levy julkaistaan youtube-videonäytöllä.

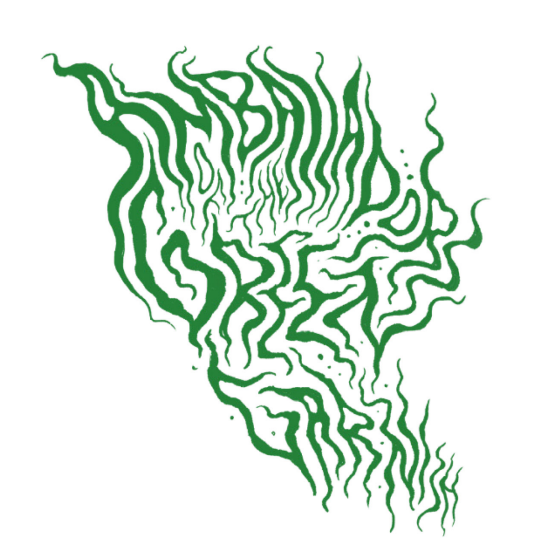
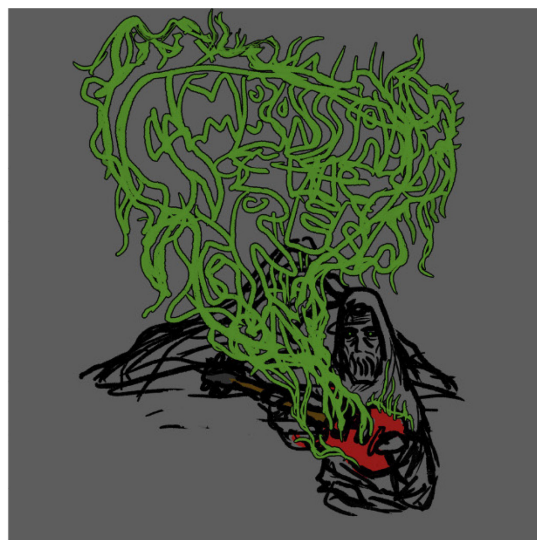
35. Miltä haluamasi kansi näyttäisi kaupan levyhyllyssä?

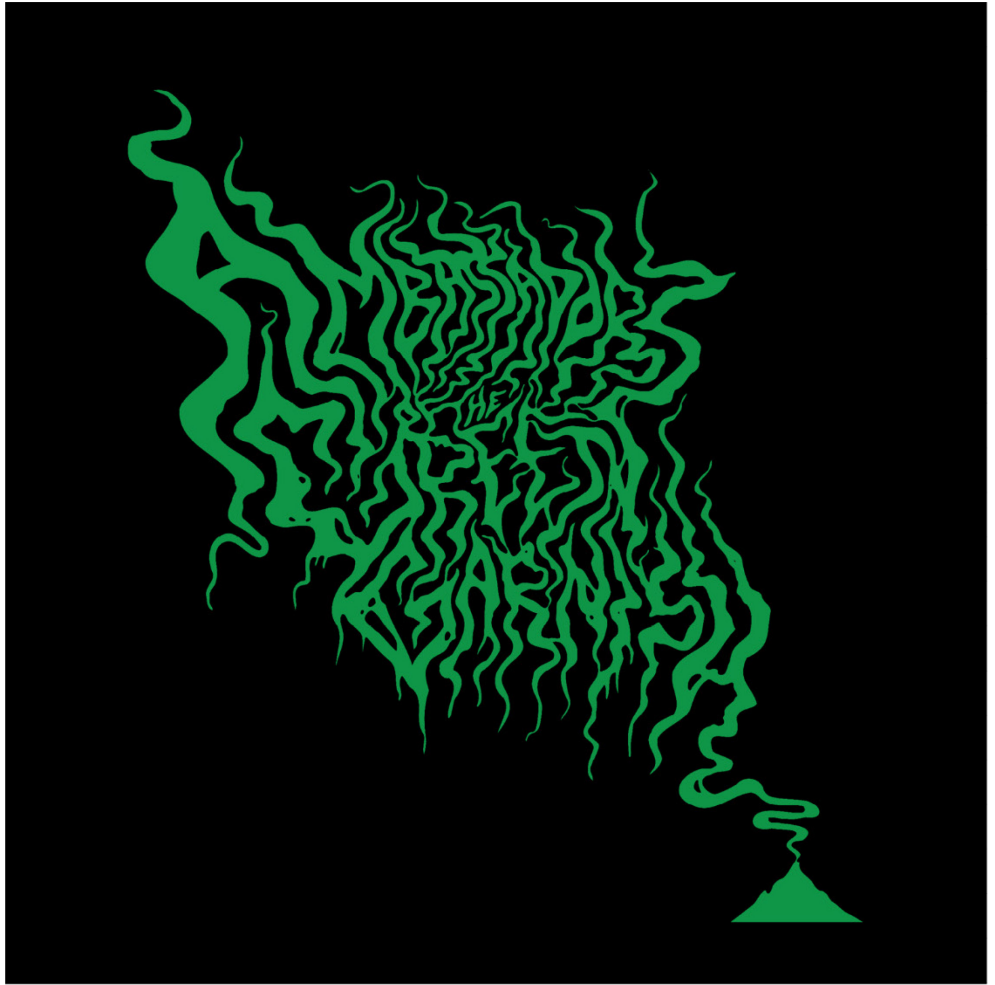
Helposti löydettävä uniikin värinenä, kannen väri paistaa hyllystä.

36. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia bändillä on?

Seuraavaksi olisi tavoitteena tehdä Ambassadors of the Green Garnishin ensimmäinen täyspitkä julkaisu.

Liite 2. Ambassadors of the Green Garnish -logotyyppi ja fontti

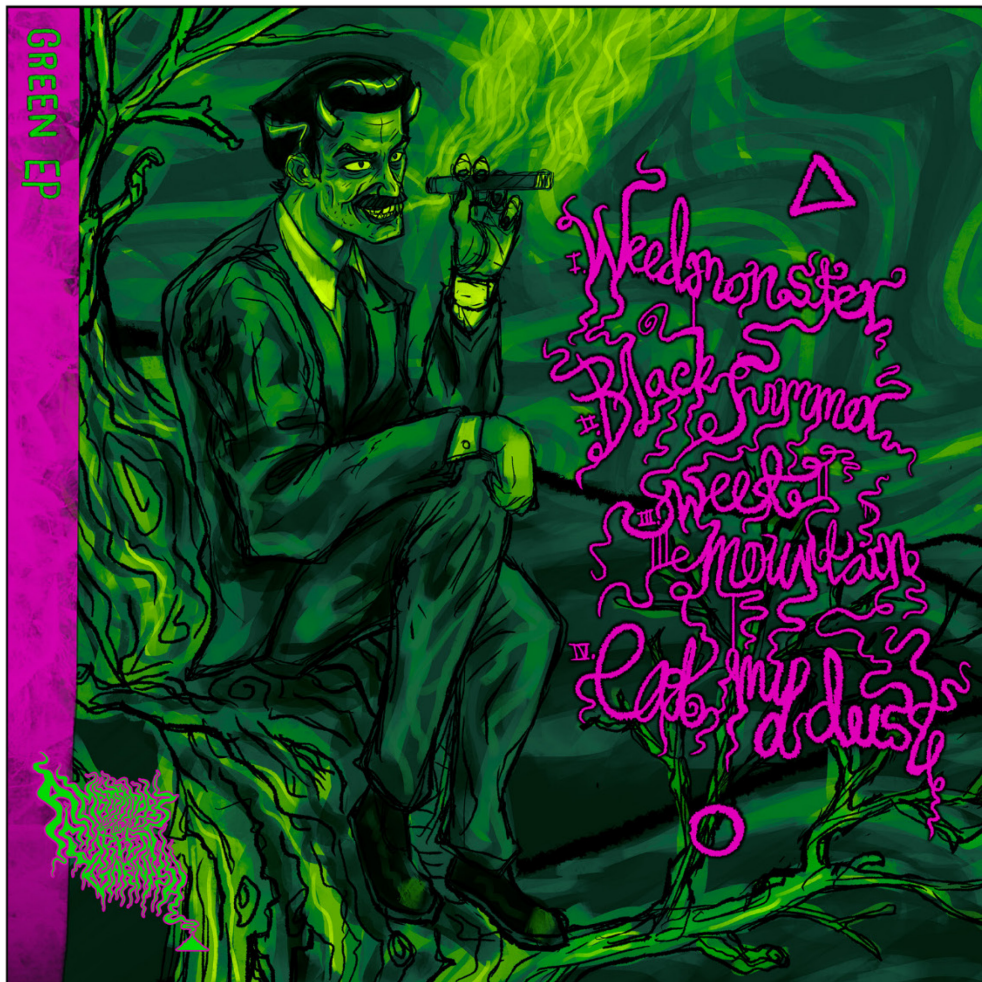

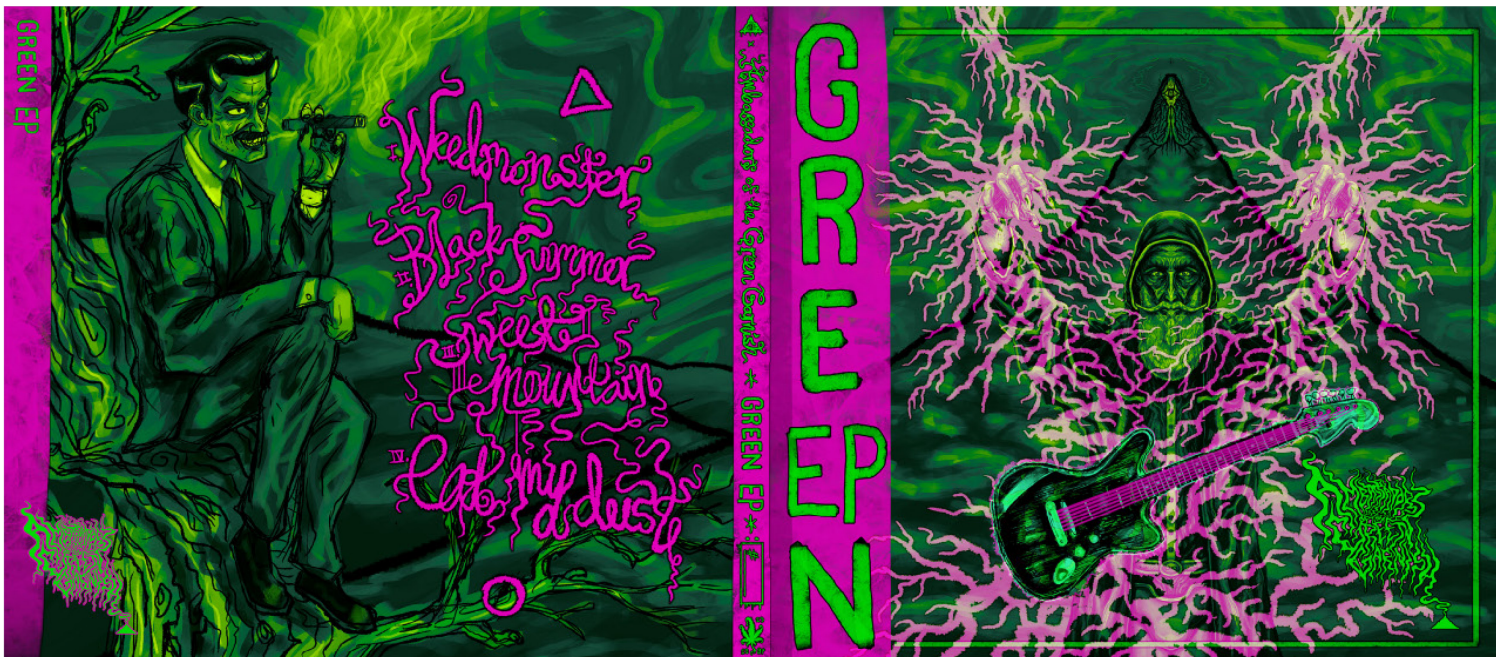

Liite 4. Green EP -levynkannen kuvitukset

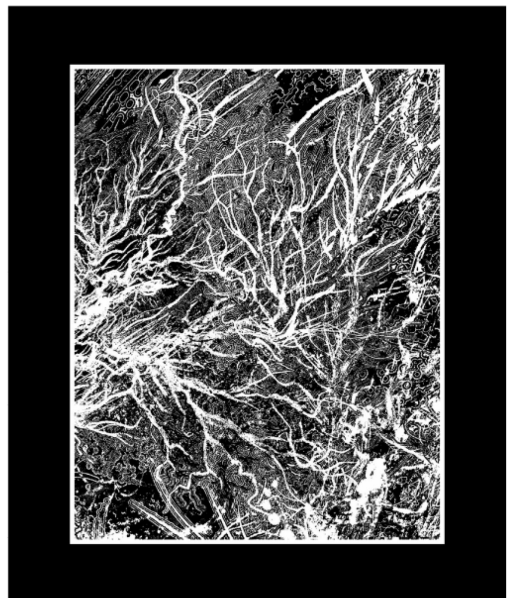
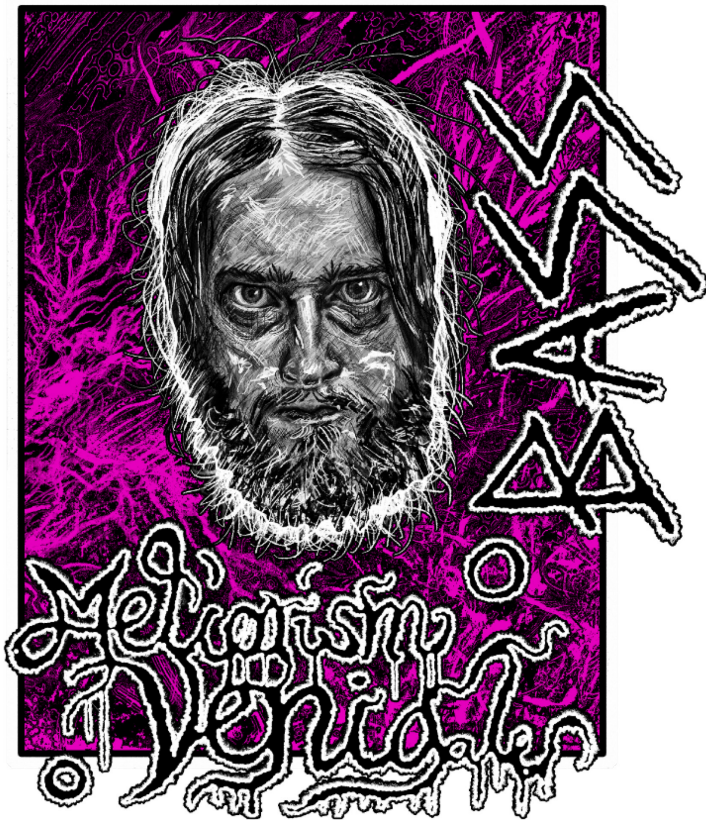
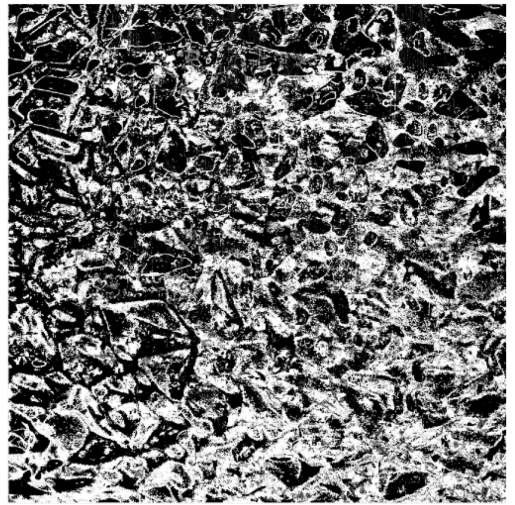

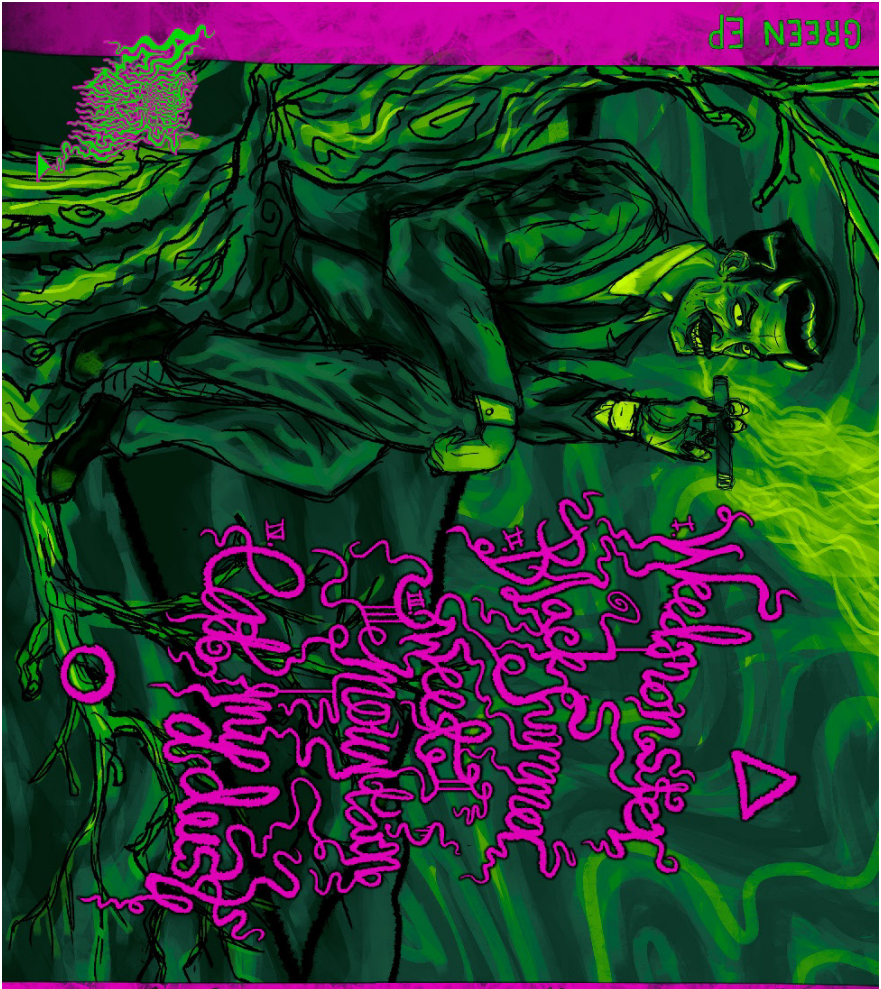

◀ * *Embassadors of the Green Garnish* * GREEN EP * : # [] * ▶

GREEN EP

I. Medusa's Eye
 II. Black Summer
 III. Sweetest
 IV. Howl at the Moon
 V. The Impulse

* 50% of the proceeds from the sale of this EP will be donated to the American Cancer Society. * GREEN EP * #

GREEN EP

