

Hello! Project

Uuden fanin opas, osa 1 TEKSTI: ZUSH

Vaikka et niin tarkasti tietäisikään, mistä Hello! Projectissa on kyse, niin todennäköisesti tiedät ainakin sen piiristä ponnistavan Morning Musumen ja tunnistat jopa kyseisen kokoonpanon biisejä ja ehkä myös jäseniä. Morning Musume kun ollut H!P:n lippulaiva aina sen perustamisesta vuodesta 1997 lähtien. Tässä numerossa tutustummekin tähän lippulaivabändiin hieman paremmin, kuten myös mieheen Hello! Projectin takana.

Kuningas Tsunku

En puutu tässä liiemmin H!P:n ja sen lukuisten artistien historiaan ja tekemisiin, sillä nykyisissä kuvioissakin on aivan riittävästi selvitettävää. Tämä vuosi kun on ollut edellisen tavoin melkoisten mullistusten aikaa H!P:n sisällä. Ainoastaan yksi henkilö istuu edelleen vankasti H!P-dynastian valtaistuimella ja hallitsee koko värikästä tyttökatraastaan keisarin ottein. Tuo henkilö on itsekin artisti, mutta myös tuottaja sekä säveltäjä-sanoittaja. Hän on **Tsunku**, oikealta nimeltään **Mitsuo Terada** (42).

Tsunku on liioittelematta keisari omissa idolivaltakunnassaan. On vaikea sanoa, kuinka paljon Tsunkun tekemisistä ja päätöksistä on syntynyt Up-Front Agency -manageritoimiston yhteisten palaverien tuloksena, sillä ulospäin näyttää aina siltä kuin mies yksin olisi tekojensa takana. Olen kuitenkin varma, että kunnon keisarin tavoin Tsunku kuuntelee taka-alalla pysyttelevää taustahoviaan tehdessään radikaalejakin päätöksiään: päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa niin yksittäisiin H!P:n artisteihin kuin sen eri kokoonpanojen linjauksiinkin.

Tsunku todellakin vastaa valtaosasta artistiensä esittämien laulujen säveltämisestä ja sanoittamisesta. Tuo seikka jaksaa hämmentää minua edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mistä mies pystyykin ammentamaan ideansa kaikkiin noihin satoihin lauluihinsa? Jokaisella H!P:n kokoonpanolla on kuitenkin oma tyylinsä, ja nuo tyylit ovat lisäksi jatkuvassa muutostilassa. Morning Musume esimerkiksi ei kuulosta enää lainkaan samalta kuin vaikkapa pari vuotta sitten. Viimekin vuonna H!P:n keskeisiltä ryhmiltä ilmestyi yli 20 singleä ja viisi albumia. Mistä nykyisin perheellinen mies lohkaisee ajan biisien väsäämiseen, kun hän on muutenkin täystyöllistetty keisarikunnassaan?

Syvää kunnioitusta Tsunkua kohtaan eivät pysty nakertamaan edes hänen aika ajoin tekemänsä "julmat" päätökset, jotka näyttävät tulevan faneille aina yllytyksenä ja jotka aiheuttavat kiivasta sananvaihtoa niin japanilaisilla kuin länsimaisillakin keskustelukanavilla. Viittaan tässä lähinnä niin sanottuihin valmistusilmoituksiin. Tämä tarkoittaa prosessia,

jossa yksi tai useampi nykyinen jäsen eroaa omasta kokoonpanostaan ja samalla usein myös Hello! Projectista. Näitä "helliä potkuja" kutsutaan siis veikeästi koulutermillä "valmistusiksi". Eroavan idolin viimeisen konsertin tuttuun kuvioon kuuluvat kukitukset, kyynleet ja väriävät puheet. Tytöt eivät itse päättää milloin valmistuvat, sillä Tsunku määrää milloin kenkä heilahtaa.

H!P:n ryhmistä oikeastaan vain Morning Musume on ollut vuosien varrella enemmän tai vähemmän jatkuvassa muutostilassa kokoonpanonsa suhteen. Tsunkun ideana on ollut pitää ryhmä "tuoreena" vaihtamalla sopivin väliajoin sen jäseniä nuoremiksi. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että vanhemmat tytöt ovat saaneet lähteä ja nuorempia heidän tilalleen on haettu massiivisilla koe-esiintymiskiertueilla. Tosin viime aikoina tämä kuvio ei ole toiminut aivan noin.

Tsunku järkytti loppukesästä viimeisimmällä valmistusilmoituksellaan Hello! Project -konsertin yleisöä. Joulukuussa 2010 saavat lähteä viimeksi tulleet kiinalaiset **Junjun** ja **Linlin** sekä seitsemän vuotta ryhmässä vaikuttanut **Eri Kamei**. On ilmoitettu, että Eri joutuu jättämään MoMusun terveydellisistä syistä ja kiinalaiset vaihto-oppilaat palaavat kotimaahansa jatkamaan idolin uriaan kumpikin tahollaan. "Pandat" ehtivät olla ryhmässä vain

kolme vuotta. Itse ihmettelen, mikä sai Tsunkun heittämään hyvin ryhmään sopeutuneet tytöt takaisin Kiinaan. Arvelen, että Junjunin ja Linlinin liittäminen Morning Musumeen oli osa Tsunkun ja Up-Front Agencyn lähialueiden valoitussuunnitelmaa. Avattiinhan tuolloin myös kiinankielinen H!P -internetsivusto. Nyt kuitenkin voisi päätellä, että Kiina ei enää kuuluukaan markkinointistrategiassa prioriteetiltaan maailmanvalloituksen kärkimaihin.

Lännen kutsu

Lienevätkö prioriteetit muuttuneet parin kuluneen vuoden aikana? Morning Musume on nimittäin tehnyt avauksen länsimaiden suuntaan. Vuonna 2009 se teki promotio- ja konserttimatkan Los Angelesin Anime Expoon, ja tänä kesänä olin todistamassa tyttöjen ensimmäistä konserttia Euroopan maaperällä. Morning Musume järjesti useita nimikirjoitus-tilaisuuksia sekä promosi itseään mediassa Pariisiin Japan Expossa, ja sen vierailun kruunasi upea konsertti. Eikä tässä vielä kaikki. Hello! Project on lisäksi antanut fanituotteitaan myyntiin amerikkalaiselle nettikaupalle. Selvästikään Tsunkun dynastia ei enää ylenkatso läntisiä markkina-alueita – etenkin, kun he ovat huomanneet, kuinka innokasta läntinen fanitus voi parhaimmillaan olla.

Morning Musume ei ole ainoa H!P:n länteen kurkottelevista jäsenistä. Sooloartisti **Erina Mano** kävi promoamassa viime kesänä tulevaa kauhuelokuvaansa niin ikään Los Angelesissa. Lisäksi entiset MoMusut, nykyiset sooloartistit **Hitomi Yoshizawa** ja **Rika Ishikawa** olivat Hangry & Angry -duona konsertoineet jo USA:ssa ennen kuin saapuivat pienelle Euroopan-kiertueelleen viime toukokuussa. Mikä mainiota, H&A esiintyi myös Helsingin

© Up-Front Works Co.

Tavastiolla, jossa niin ikään olin todistamassa tuota historiallista tapahtumaa.

Kun tarkastelee H!P-artistien levyjen nykyisiä Japanin markkinoiden myyntitilastoja, ei voi välttyä ajatukselta, että Up-Front Agencyllä on päällä hälytystila ja uusia markkina-alueita haetaan vakavin mielin. Kun Morning Musumen kulta-aikana vuosituhaten taitteessa sen singlet saattoivat myydä ensimmäisen julkaisuviikkonsa aikana jopa yli puoli miljoonaa kappaletta, ryhmän viimeisintä singleä *Seishun Collectionia* meni ensimmäisen viikon aikana kaupaksi vain hieman yli 34 000 yksikköä. Ero on suorastaan tyrmistyttävä. Silti MoMusu pitää vielä yhtä ennätystä hallussaan: se on edelleen kaikkien aikojen eniten levyjä myynyt japanilainen tyttöryhmä huimalla yli 16 miljoonan yksikön määrällä. Mutta kuten todettu, kaukana ovat Morning Musumen huipposuosion päivät.

Kilpailutilannekin Japanissa on tosin aivan toisenlainen kuin kymmenen vuotta sitten. Tällä hetkellä Morning Musumen kanssa fanien suosioista taistelee suhteellisen uusi superidoliryhmittymä AKB48 useine eriyettyine kokoonpanoineen. Kuten Hello! Projectin artistit, myös AKB48:n jäsenet ovat kaikki tyttöjä. Koulutytöasuihin pukeutuvat neidit ovatkin ponkaiset vauhdilla ohi Morning Musumen levyjen myynnissä ja median suosiossa. AKB48:n viimeisimmät singlet ovat jo myyneet miltei puolen miljoonan kappaleen volyymilla julkaisuviikollaan. Ei siis ihme että H!P:n johtokeskuksessa hikoillaan entistä enemmän ja yritetään keksiä keinoja syöskyrteent kääntämiseksi jälleen nousuun.

Morning Musume

Ehkä juuri tähän samaan hätätilaan liittyy myös Tsunkun ilmoitus Morning Musumen naisiston osittaisesta uusimisesta. Kun Eri (21), Junjun (22) ja Linlin (19) poistuvat kuvioista, Morning Musume on jonkin aikaa harvinaisen pieni kooltaan. Tuolloin ainoastaan viisi nuorta naista muodostaa ryhmän. Heistä MoMusun johtaja **Ai Takahashi** (24) ja varajohtaja **Risa Niigaki** (22) kuluvat MoMusun viidennen sukupolven. Molemmat valittiin ryhmään vuonna 2001. Kuudennen sukupolven vuoden 2003 tytöistä jäävät jengiin vielä **Sayumi Michishige** (21) sekä **Reina Tanaka** (20), ja se viides jäljelle jäävä on kahdeksannen sukupolven vuoden 2006 **Aika Mitsui** (17).

Morning Musumen tapauksessa sukupolvet viittaavat koe-esiintymisten perusteella valittuihin tyttöihin, jotka liittyivät kokoonpanoon samaan aikaan. Nyt on jo käynnissä uusimman eli yhdeksannen sukupolven tyttöjen valintaprosessi. Tsunku etsii tällä kertaa 10–17-vuotiaita tyttöjä, joten Morning Musumen keski-ikä tulee varmuudella alenemaan nykyisestä. Kuinka monta uutta jäsentä Morning Musume tulee saamaan, sitä ei varmaan Tsunku itseään vielä tiedä. Aika näyttää, kuinka potentiaalisia tyttöjä tämänkertaisen haun kautta siivilöityy valinnan loppusuoralle.

Kaikki Hello! Projectin neitokaiset yhdessä kuvassa © Up-Front Works Co.

Morning Musumeen haluavien tyttöjen määrä ei ole enää samaa luokkaa kuin ryhmän kultapäivinä. Edelliseen hakuun lähetti ensimmäisessä vaiheessa hakemuksensa hieman vajaan 7000 tyttöä. Sitä edellisessä haussa vuonna 2005 yli 21 000 tyttöä halusi idoliksi.

Tsunku tekee lopulliset valintansa luontaisen intuiotensa varassa. Jokaisesta hyvin tanssivasta ja laulavasta työstä kun ei ole idoliksi. Tsunkun valitsemat nuoret tytöt ovat tietenkin alussa vielä hiomattomia timantteja, joista H!P koului ajan mittaan pesukestäviä esiintyjä. Hyvänä esimerkkinä on **Sayumi**. Ujosta työstä on kasvanut valloittava, *kawaii* ja sanavalmis nuori nainen, jonka niin monet japanilaiset tv-show't haluavat vierakseen ja jopa vakiojäsenekseen.

Vieraillessaan ensimmäistä kertaa Los Angelesissa ja siellä järjestetyssä Anime Expossa vuonna 2009, Tsunku selvitti tapaansa valita tytöt seuraavasti: "Olipa ihminen sitten kaksivuotias tai kymmenen vanha, heillä kaikilla on oma henkilökohtainen energiansa. Minunlaiseni ih-

misen, joka joutuu työssään jatkuvasti kohtaamaan ihmisten energiavirtauksia (japaniksi *ki*), on intuitiivisesti pystyttävä aistimaan nuo energiat. Tämän ki-herkkytyeni avulla teen valintani, ja jos joskus kadotan tuon taidon, ei minulle ole enää sen jälkeen käyttöä tässä bisneksessä."

Tämän hetken versio Morning Musumesta painottuu aikuisemman diskomusiikin puolelle. Seksiäkin ryhmän olemuksesta hieman tiheku, ja näin etenkin tanssikoreografoiden ansiosta, mutta ainakaan vielä MoMusu ei ole lähtenyt hurjastelemaan erotiikalla samaan malliin kuin esimerkiksi useat korealaiset tyttöryhmät. Hello! Projectissa seksi on viattoman vihjailevaa jo varmasti siksikin, että sen artistien faneista osa on alaikäisiä. Saapa nähdä, mihin suuntaan musiikillisesti ja muutenkin Morning Musume kehitty sen jälkeen, kun se saa pian pitkästä aikaa nuoria tyttöjä ryhmäänsä.

MoMusun 44. single *Appare Kaitenzushi* ilmestyy 27. lokakuuta. Heidän 10. albuminsa *10 MY ME* julkaistiin viime keväänä. ■