THE MAKING OF "HIGH SCHOOL MUSICAL 2"

Kun High School Musical -elokuva sai ensi-iltansa tammikuussa 2006, Disney Channelin johto tiesi, että heillä on käsissään huippuhauska ja aivan uudenlainen musikaali. He eivät kuitenkaan vielä aavistaneet, että elokuvasta tulisi maailmanlaajuinen ilmiö. Elokuvan ensi-iltaesityksellä oli enemmän katsojia kuin millään Disney Channel Original Movie -elokuvalla koskaan aikaisemmin. High School Musicalista kehkeytyi kansainvälinen hittituote, jota esitettiin Disney Channeleilla ja ilmaiskanavilla ympäri maailmaa. High School Musicalilla on ollut tähän mennessä 160 miljoonaa katsojaa yli 100 maassa.

”Tarina vetoaa lapsiin ja nuoriin ja siksi he ottivat tämän musikaalielokuvan heti omakseen”, Disney Channelin Senior Vice President, Programming Michael Healy kuvailee. ”Elokuvan henkilöhahmojen esimerkki rohkaisee lapsia ja nuoria rikkomaan omia ja kaveripiiriensä rajoja, yrittämään uusia asioita ja ilmaisemaan itseään laulun ja tanssin avulla”, Healy jatkaa. Elokuvasta on tehty myös näytelmäversio, jota on esitetty 1500 koulussa ja harrastajateattereissa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.

Yhdysvalloissa ”High School Musical” -mania on poikinut myös lukuisia nuorisokirjoja. Kirjojen lisäksi elokuva on inspiroinut paljon muutakin toimintaa: Disneyland-puistoissa on järjestetty lukuisia HSM-aiheisia esityksiä, elokuvan tähdet ovat esiintyneet 42 stadionin konserttikiertueella Pohjois-Amerikassa ja viidessä kaupungissa Latinalaisessa Amerikassa, HSM-musikaalinäytelmä on kiertänyt ympäri maailmaa ja HSM-jääshow starttaa Yhdysvalloissa loppuvuodesta 2007. Yhdysvalloissa ”High School Musical” oli vuoden 2006 ykkösalbumi ja suosituin tv-elokuva-DVD. Vuonna 2008 Walt Disney Studiot tuottaa aiheesta elokuvaversion.

Elokuvan suosio ei ole rajoittunut vai nuoriin faneihin, jotka ihastuivat elokuvan musiikkiin, karismaattisiin näyttelijöihin ja vauhdikkaisiin tanssikohtauksiin. High School Musical on voittanut lisäksi useita palkintoja, muun muassa kaksi Emmy-palkintoa. Se on lisäksi saanut DGA Award-, Television Critics Association Award-, Imagen Award- ja Director’s Guild of America Award -palkinnot. Arvostettu Billboard-lehti palkitsi High School Musicalin levyn soundtrack-sarjan vuoden parhaana.

Disney Channel tiesi odotusten olevan korkealla, kun HSM-kakkososaa ryhdyttiin työstämään. He kokosivat jälleen yhteen ykkösosan tekijäkaartin, kärjessä ohjaaja Kenny Ortega. ”Kenny Ortegan ansiosta High School Musicalista tuli alun perin niin

suosittu”, Michael Healy toteaa. ”Hän pystyi siirtämään Peter Barsocchinin hienon käsikirjoituksen paperilta musikaalielokuvaksi, ja lisäsi matkan varrella siihen vielä hieman uusia juonenkäänteitä, yksityiskohtia ja tyyliä.”

Myös koreografit Bonnie Story ja Charles Klapow ovat mukana kakkososassa. Heidät palkittiin ohjaaja Ortegan lailla koreografiasta Emmy-palkinnolla. Uuden elokuvan tekijäjoukossa ovat lisäksi käsikirjoittaja Barsocchini sekä vastaavat tuottajat Bill Borden, Barry Rosenbush ja tuottaja Don Schain.

Elokuvan kuvauksesta vastaa Daniel Aranyó, joka on aikaisemmin kuvannut elokuvan The Cheetah Girls 2 kotikaupungissaan Barcelonassa, Espanjassa. ”Daniel on lahjakas kuvaaja, ja lopputulos on todella hieno”, Healy toteaa.

Alkuperäinen näyttelijäkaarti esiintyy myös High School Musical 2 -elokuvassa. Pääosissa ovat Zac Efron ja Vanessa Hudgens, jotka esittävät Troyta ja Gabriellaa. ”He ovat ihastuttava nuori pari. Heissä on viattomuutta ja herkkyyttä, mihin katsojat voivat samaistua. He yrittävät löytää oman tiensä monimutkaisessa maailmassa. Monet lapset ja nuoret ymmärtävät hyvin, miltä heistä tuntuu”, Healy sanoo.

Hän korostaa, että ykköselokuvasta fanien suosikeiksi ponnahtaneet näyttelijät ovat saaneet entistä näkyvämmät roolit uudessa elokuvassa. ”Corbin Bleun esittämä Chad (Disney Channelin Jump In!) oli hauska ensimmäisessä High School Musicalissa, ja jatko-osassa hänellä on huomattavasti isompi rooli. Chad on hyvä tyyppi, ja Corbin näyttelee häntä loistavasti. Olemme myös antaneet lahjakkaan Lucas Grabeelin esittämälle Ryanille huomattavasti enemmän tilaa. Hän ilmestyy esiin siskonsa Sharpayn varjosta ja tiedostaa oman arvonsa ystävänä ja esiintyjänä. ”

Elokuvantekijöiden suurin haaste on lunastaa ensimmäisen elokuvan luomat suuret odotukset. Tärkeintä on antaa yleisön seurata lisää rakastamiensa henkilöhahmojen elämää. ”Keksimme jatkoidean siitä, kuinka Sharpayn juonikas työ alkaa kantaa hedelmää. Shapay on vakuuttunut Troyn olevan koulun kiinnostavin poika. Hän on valmis vaikka mihin tahansa temppuihin saadakseen Troyn pois todellisen rakkautensa, Gabriellan, luota. Juonittelu ja kiusaukseen houkuttelu on elokuvan tarinan keskeinen käännekohta. Troy ei ole niinkään joutumassa ”pimeälle puolelle”, vaan Sharpayn tuntien kyseessä on ehkä enemmänkin kimalteleva ”paljettipuoli”, Healy nauraa.

Käsikirjoittaja Barsocchini, ohjaaja Ortega ja elokuvan tuottajat eivät missään tapauksessa halunneet vain kopioida ensimmäisen elokuvan reseptiä. ”Heti alusta saakka keskityimme elokuvan tarinaan. Vaikka kyseessä on musikaalielokuva, juoni on elokuvassa keskeisessä asemassa. En usko, että kukaan on kiinnostunut leffan musiikista, jos henkilöhahmot eivät ole tarpeeksi vetoavia tai yleisö ei välitä siitä, mitä heille tapahtuu. Tarinan juonelle pitää aluksi löytää kuitenkin yksinkertainen lähtökohta – ja High School Musicalissa se oli Gabriellan ja Troyn rakkaustarina. Nyt emme kuitenkaan halunneet kertoa samaa rakkaustarinaa uudelleen.

Tekijät siirsivätkin elokuvan tapahtumat pois kouluympyröistä hienostohotelliin, jossa Sharpay on koko paikan keskipiste. ”Pidimme East High’n koulusta, mutta nyt on aika siirtää henkilöt uuteen ympäristöön. On kiinnostavaa nähdä, miten luokkien ja ryhmien erot näkyvät koulun seinien ulkopuolella, kesäloman aikana. Sharpay oli aikaisemminkin elokuvan pahis, mutta tällä kertaa hänen roolinsa on entistä voimakkaampi”, Healy kertoo.

Barsocchini kuvailee Sharpayta taistelijaluonteeksi, joka tappionkin jälkeen nousee aina uudelleen ja uhoaa voittoa. ”Sharpay uskoo, että Troy Bolton on tarkoitettu hänelle. Hän uskoo myös tietävänsä kuinka hurmata Troy itselleen ja viettää täydellinen kesä”, Barsocchini lisää. ”Juju onkin siinä, että Sharpayn tietämättä Troy ottaa koko kaveriporukkansa mukaan kesänviettoon.”

Elokuvan tarinan keskeinen teema on Troyn sisäinen ristiriita. Sharpay käyttää vaikutusvaltaansa ja houkuttelee Troyta käyttämällä hyväkseen yliopiston koripallostipendiä – mutta kaikella on hintansa. ”Pitääkö Troyn luopua ystävistään ja rakastamistaan asioista saavuttaakseen unelmansa? Troyn on päätettävä, mihin saakka hän on valmis etenemään suunnitellessaan tulevaisuuttaan. ”

High School Musical 2 saattaa näyttää perinteiseltä musikaalikomedialta. Uuden teknologian vaikutus populaarikulttuuriin rohkaisi Ortegaa ja Barsocchinia kokeilemaan uutta tapaa koota elokuvan laulut. ”Kokosimme musiikin vähän niin kuin ihmiset laittavat iPodeihinsa soittolistoja. Kuuntelin omassa nuoruudessani Beatlesin Sgt. Pepperin järjestyksessä levyn ensimmäisestä laulusta viimeiseen saakka. Nykyään nuoret kuuntelevat musiikkia aivan eri tavalla. He luovat soittolistoja. Ehkä he kokevat myös elokuvan musiikillisen tarinan ihan niin kuin se olisi soittolista”, käsikirjoittaja Barsocchini kuvailee.

”Kennyn tausta on perinteisessä Broadway-teatterissa, mutta hänen näkemyksensä on todella edistyksellinen. Olimme heti samaa mieltä siitä, että musikaalielokuva pitää tehdä uudella tavalla, jotta se vastaa todellisuutta, jossa nuoret nykyään käyttävät musiikkia.”

Edeltäjänsä tavoin myös High School Musical 2 käyttää lauluja tarinan kertomiseen. Suunnittelun edetessä laulut kehittyivät pikkuhiljaa, ja lopulta jokainen sana ja nuotti löysivät oman tehtävänsä elokuvassa, Disney Channelin Director, Production and Executive in Charge of Music Steve Vincent kertoo. ”Kaikkien laulujen tekstejä ja melodioita muokattiin useita kertoja. Ja juuri kun luulimme olevamme valmiita, Kenny alkoi tehdä koreografiaa, ja musiikkia jouduttiin taas muokkaamaan tanssin vaatimalla tavalla”, Vincent muistelee.

“Esimerkiksi Bet on It -laulun alkaessa Troy on golf-kentällä”, Vincent kertoo. ”Aluksi kirjoitimme biisin vähän Footloose-tyyliseksi, ja kohtauksessa Troy purki turhautumistaan golfpalloon. Mutta käsikirjoituksen muokkautuessa, laulun idea muuttui enemmänkin vastuun ottamiseksi. Troy tajuaa, että hänen ystävänsä eivät ole kääntyneet häntä vastaan, vaan että hän itse on pettänyt ystäviensä luottamuksen. Laulusta tuli voimakkaampi, ja myös henkilöhahmon läpikäymä tunne tekee Troysta vaikuttavamman.”

Elokuvan musiikkia ovat säveltäneet monet samat ammattilaiset, jotka olivat mukana myös ensimmäisessä elokuvassa: Jamie Houston, Matthew Gerrard, Robbie Nevil, Andy Dodd, Adam Watts, Randy Peterson, Kevin Quinn, David Lawrence ja Faye Greenberg, sekä uusi säveltäjätiimi Tim James and Antonina Armato.

Healy kertoo, että elokuvantekijät eivät halunneet liikaa toistaa ensimmäisen elokuvan soundia. ”Elokuvan laulut ovat selkeästi poppia, mutta tyylilajin rajoja laajennetaan erityisesti I Don’t Dance ja Humuhumu -numeroissa. Ensimmäisen elokuvan suosikeiksi nousivat vahvat balladit, ja niitä meillä on mukana myös kakkososassa. ”

Barsocchinin mukaan High School Musical 2 -elokuvan hauskojen kesälomatunnelmien alta löytyy myös vakavampia teemoja: ”Nämä nuoret ovat uusien valintojen edessä. Troy säästää varmuuden vuoksi rahaa yliopisto-opintoja varten, koska ei ole varma koripallostipendistä. Tarinan edetessä hän unohtaa itselleen tärkeän asian ja keskittyy vain tavoitteensa saavuttamiseen mahdollisimman helposti.”

Elokuvantekijöiden lisäksi myös näyttelijät ovat uuden haasteen edessä: heidän on määriteltävä esittämänsä henkilöt uudelleen. ”Disney Channelin tuotantojen teemana on usein oman identiteetin löytäminen. Voinko olla yhtä aikaa mieliksi vanhemmilleni ja olla samalla oma itseni? Saanko elää tässä hetkessä, vai onko minun muututtava joksikin toiseksi kasvaakseni aikuiseksi? Tietenkään emme osaa täysin vastata näihin kysymyksiin, mutta varmasti ne ovat tuttuja nuorille. Yritämme tarjota heille suuntaviivoja, jotta he osaisivat itse etsiä omat vastauksensa musiikin avulla”, Healy tiivistää.

”Minulta kysytään usein, uskonko High School Musical 2:n nousevan yhtä suosituksi kuin edeltäjänsä. Vastaan kyselijöille aina samalla tavalla. En tiennyt, että ensimmäisestä elokuvasta tulee niin suosittu, kuin mitä siitä tuli. Tiesin, että me kaikki tekijät pidimme siitä joka kerta sen nähdessämme. Uskon, että nyt meillä on taas ajankohtainen ja inspiroiva tarina, jossa on mielenkiintoisia hahmoja, musiikkia ja tanssia. Tästä elokuvasta lapset ja perheet voivat nauttia yhdessä.”

-- Disney Channel --