

MUUTOKSEN ENERGIA SYKSYN VÄREISSÄ

SOINTI JAZZ ORCHESTRAN DEBYYTTIALBUMIN
GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Opinnäytetyö

Sointi Jazz Orkestran debyyttialbumin
graafinen suunnittelu ja toteutus

Juha Koivusalo

05GR12

Kevät 2016

Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Asiakas: Rasmus Soini, Sointi Jazz Orchestra ry

TIIVISTELMÄ

Tein hankkeistetun opinnäytetyön Sointi Jazz Orchestralle. Yhtye äänitti ja julkaisi debyyttialbuminsa syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana, ja työskentelin graafisena suunnittelijana projektissa.

Työhön kuuluivat CD-levyn ja vinyylin pakkausten suunnittelu, levyn rahoituskampanjan markkinointimateriaalit ja uusi päivitetty logo orkesterille.

Opinnäytetyöni keskittyy suunnitteluprosessin kuvaukseen, mutta pohdin lyhyesti myös orkesterin visuaalisen identiteetin tulevaisuutta.

HAKUSANAT

Graafinen suunnittelu, CD-levy, vinyyli, musiikki, logo

ABSTRACT

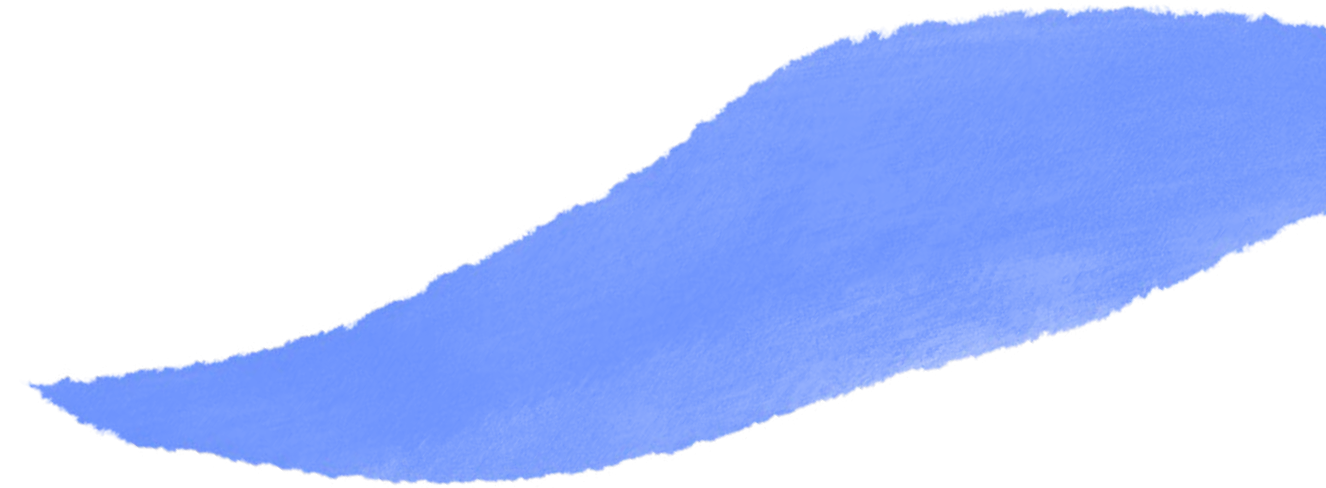
My graduation project is made for Sointi Jazz Orchestra. The orchestra recorded and published their debut album during Autumn 2015 and Spring 2016 and I worked as a graphic designer for the project.

The project consists of designing packaging graphics for the CD and LP, producing marketing material for the album's crowdfunding campaign and making a new updated logo for the orchestra.

My main focus is on describing the process of the work, but I also give a few thoughts about the future of the orchestra's visual identity.

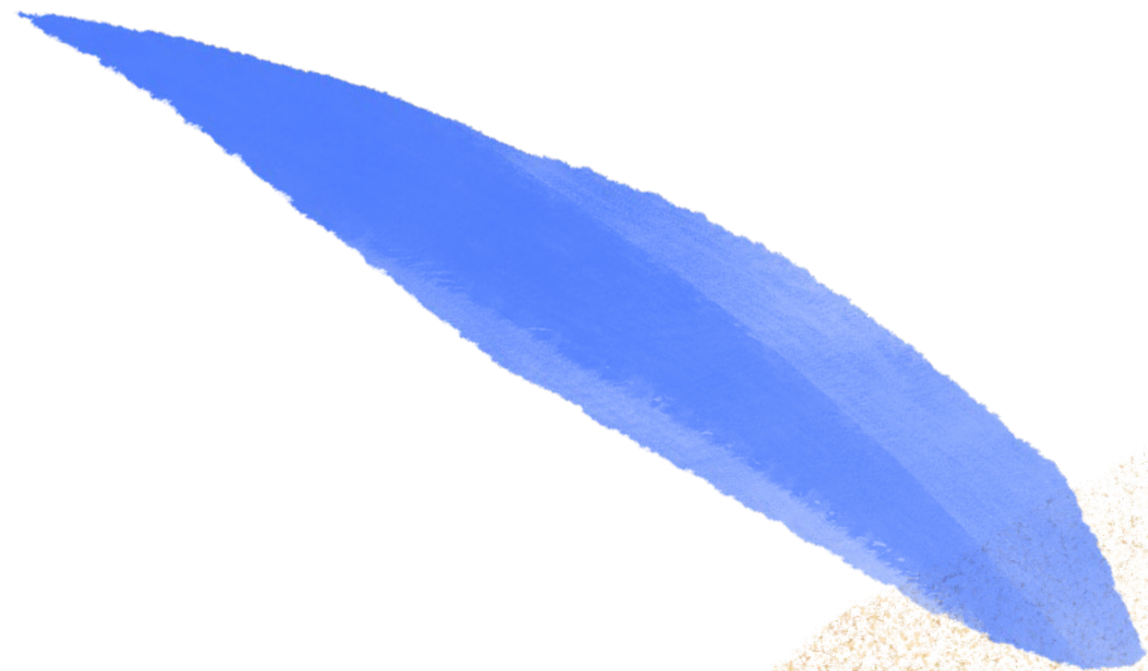
KEYWORDS

Graphic Design, CD, LP, Record, Music, Logo

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	6
Aiheenvaihtelu	7
Toimeksianto ja työn tavoitteet	8
SUUNNITTELUPROSESSI	9
Logo	10
Visuaalinen identiteetti	21
LEVYNKANNET	23
Tor	26
Syntymä	29
Muoto ja väri	34
Valmiit tuotteet	40
PAKKAUS	41
TYPOGRAFIA	47
TOTEUTUS	49
VALMIIT TUOTTEET	51
PÄÄTÄNTÄ	57
LÄHTEET	58

JOHDANTO

”Ensimmäinen sävellykseni, Muutoksen energia syksyn väreissä, on valmistunut oikeastaan vuonna 2009. — Kappaleeseen on haettu inspiraatiota loppukesästä, syksyn alusta, eli se kun ilmat alkaa viilentyä, tuuli kovenee ja lehdet kellastuu ja ilmassa on sellaista muutoksen fiilistä – kesä meni jo.”

Rasmus Soini

AIHEENVALINTA

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Kun kesällä 2015 aloin miettiä opinnäytetyöni aihetta, yksi asia oli varmaa: halusin työlleni oikean asiakkaan. Se, että työtä rytmittää asiakkaan deadlinet eikä suunnittelijan oma into työskennellä, auttaa paljon työn aikataulutuksessa ja etenemisessä. Asiakkaalle työskentely antaa aidon kuvan siitä, millaista oikea työelämä on, ja valmis työ näyttää hyvältä portfolioissa.

Olen tehnyt opiskelujeni aikana paljon töitä muusikoiden kanssa. Sointi Jazz Orchestran kanssa olen työskennellyt yhtyeen perustamisesta lähtien. Opinnäytetyöni aihetta miettiessäni puhuin orkesterin taiteellisen johtajan Rasmus Soinin kanssa mahdollisuuksista tehdä jotain yhtyeelle. Kävi ilmi, että kokoonpano oli juuri levyttämässä ensimmäistä albumiaan, joka oli tarkoitus julkaista keväällä 2016. Sovimme, että tekisin opinnäytetyönäni orkesterin levyn visuaalisen suunnittelun, levynjulkaisuun liittyvät markkinointimateriaalit ja yhtyeen visuaalisen identiteetin päivityksen.

Olen erittäin tyytyväinen aiheenvalintaani. Työskentelen mielelläni muusikoiden kanssa, ja CD-levyjen ja konserttijulisteiden suunnittelu on sellaista, mitä toivoisin tekeväni työkseni tulevaisuudessa. Olen opintojeni aikana myös kiinnostunut yritysten visuaalisista identiteeteistä. Vaikka tähän työhön ei kuulukaan kokonaisvaltaista ilmeen suunnittelua, pääsin silti miettimään yhtyeen identiteetin tulevaisuutta logon työstämisen ohessa.

Sointi Jazz Orchestra on sellainen yhtye, jonka kanssa on aina miellyttävää tehdä töitä. Yhtyeen taiteellinen johtaja Rasmus Soini on vanha ystäväni, ja olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään. Ymmärrämme toisiamme, ja Rasmuksella on hyvä näkemys myös orkesterin visuaalisuudesta, eikä hän pelkää kokeilla uusia asioita.

Opinnäytetyöhöni kuuluvat CD- ja LP-albumien graafinen suunnittelu sekä joukkorahoitukseen ja levynjulkaisuun tarvittavan markkinointimateriaalin tuottaminen. Lisäksi päivitän yhtyeen logon nykyaikaisemmaksi.

TOIMEKSIANTO JA TYÖN TAVOITTEET

JOHDANTO

AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO

SUUNNITTELUPROSESSI

LOGO
IDENTITEETTI

LEVYNKANNET

TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

Sointi Jazz Orkestralla oli tiedossa merkittävä syksy ja kevät 2015–2016. He olivat levyttämässä ensimmäistä albumiaan, jonka julkistus olisi kevään lopussa. Talvella orkesteri esittäisi Tiernapojat-konserttiaan useaan kertaan ja äänittäisi oman versionsa Hoosiannasta saksofonisti Jukka Perkon kanssa Jouluradiolle. Tiedossa oli myös konserttisarja toisen saksofonistin, Juhani ”Junnu” Aaltosen, kanssa heti vuoden alussa.

Orkesteri oli saamassa vuodenvaihteessa paljon näkyvyyttä, jota oikein hyödyntämällä voisi saada näkyvyyttä myös orkesterin tulevalle levyille. Tavoitteena oli saada uusi logo käyttöön mahdollisimman nopeasti ja tehdä levynkannesta alustava versio albumin rahoituskampanjaa varten. Kevään suuri projekti tuli olemaan vinyylin ja CD:n pakkausten suunnittelu.

Levynkansien toimeksianto oli hyvin vapaa. Levyllä ei vielä syksyllä ollut nimeä eikä teemaa, eivätkä levyille tulevat kappaleet liittyneet mitenkään toisiinsa. Orkesteri tiesi julkaisevansa albumin keväällä ja haluavansa uuden logon yhtyeelle. Suunnittelutyö täytyi aloittaa miettimällä orkesterin kanssa, mitä Sointi Jazz Orchestra on ja edustaa ja mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa. Pohdin, miten logo ja levy voisivat ilmentää yhtyettä ja sen musiikkia.

Oma tavoitteeni oli suunnitella onnistuneet levynkannet Sointi Jazz Orkestralle, tehdä levyn markkinointia varten

erilaisia sovellutuksia niistä ja päivittää yhtyeen logo. Pysin kehittymään asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja kommunikoimaan orkesterin kanssa mahdollisimman avoimesti koko projektin ajan. Pääasiallinen yhteyshenkilöni oli orkesterin taiteellinen johtaja Rasmus Soini, mutta tapasin myös yhtyeen muita jäseniä. Tavoitteenani oli tehdä juuri sellainen tuote, jonka Sointi Jazz Orkestran soittajat haluavat.

Toinen henkilökohtainen tavoitteeni oli totutella pois Adoben kuukausimaksullisista ohjelmistoista ja koulun tarjoamasta fonttikirjastosta, koska en enää valmistuttuani käyttäisi näitä omissa töissäni. Opinnäytetyössäni olen käyttänyt Affinity Designeria ja Photoa, Procreatea sekä Indesignia, jolle en ole toistaiseksi löytänyt sopivaa korvaavaa ohjelmaa. Olen myös tutustunut paljon valtavirrasta poikkeaviin tekstityyppeihin ja ilmaisfontteihin sekä kasvattanut omaa fonttikirjastoani.

Käytin kuvitusta työstäessäni lähteinä pääasiassa Harald Arnkilin, Josef Albersin ja James Gurneyin väriteoriakirjoja sekä muistiinpanojani Kari Lohkon visuaalisen muotoilun luennoilta. Yhtyeen logon ja visuaalisen identiteetin suunnittelussa pääasiallisia lähteitäni olivat Irene van Nesin kirja Dynamic Identities ja Alina Wheelerin Designing Brand Identity. Näiden lisäksi luin nettiartikkeleita aiheesta ja hyödynsin myös aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä.

SUUNNITTELUPROSESSI

"Jumala on detaljeissa."

Kari Lohko

LOGO

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Opinnäytetyöni prosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen: logon, markkinointimateriaalien ja lopullisten levyjen suunnitteluun. Asiakkaan aikataulu määritteli etenemisjärjestyksen ja sen, milloin minkäkin vaiheen tuli olla valmis.

Orkesterin logon päivitys oli näistä ensimmäinen asia, jonka tein. Logoa tarvittiin tulevien konserttien markkinoinnissa, sillä yhtye halusi, että uusi logo olisi käytössä kaikissa kevään keikoissa, eikä vasta loppukevään levynjulkistuskonsertissa.

Sointi Jazz Orchestra on melko uusi kokoonpano, joka on perustettu syksyllä 2013, ja yhtyeen logo on tehty kokoonpanon ensimmäisen konserttijulisteen typografian pohjalta. Kiireessä toteutettu logo oli ollut käytössä yli kaksi vuotta ja kaipasi siksi päivittämistä.

Logoon koskeminen vaati alkuun pientä suostuttelua, koska yhtye oli kiintynyt vanhaan logoonsa. Logossa on oikeaa tunnelmaa – siinä yhdistyy vanha ja uusi – ja myös orkesterin fanit ovat pitäneet siitä. Logossa on kuulemma hyvänlainen Suomi-Filmin tunnelma. Vaikka Sointi Jazz Orchestra onkin uusi tulokas Suomen bigband-alueella, yhtyeen identiteettiin kuuluu klassisuus. Vaikka soittajat ovat nuoria, yhtyeestä halutaan antaa niin vankka kuva, että se olisi voitu yhtä hyvin perustaa samoihin aikoihin kun jazz-musiikki aikoinaan rantautui Suomeen. Olemme

Rasmusen kanssa miettineet jopa kuvitteellisen tarinan ja historian luomista yhtyeelle, eikä ideaa ole vielä kokonaan kuopattu.

Vanhassa logossa on siis hyvätkin puolensa, ja ymmärrän, miksi siitä halutaan pitää kiinni. Se on sopivan klassinen ja vähän kömpelö, mutta ennen kaikkea Sointi Jazz Orchestran näköinen. Näin logossa kuitenkin paljon puutteita ja ehdotin, että kokonaan uuden logon sijaan päivittäisin vanhan logon nykypäivään. Pitäisin kiinni logon hyvistä puolista ja paikkaisin siinä olevia puutteita.

The logo for Sointi Jazz Orchestra features the word "SOINTI" in a clean, uppercase, sans-serif font at the top. Below it, the word "JAZZ" is written in a large, bold, stylized script font with thick strokes and decorative flourishes. At the bottom, the word "ORCHESTRA" is written in a clean, uppercase, sans-serif font, similar to "SOINTI".

Sointi Jazz Orchestran vanha logo vuodelta 2013.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Vanha logo muodostuu kahdesta tekstityypistä: Futurasta ja Lobsterista. Molempia on muokattu leikkelemällä osia kirjaimista pois. Logosta on ollut käytössä teksturoitu versio, jossa kirjaimet on piirretty vapaalla kädellä, jotta niiden reunat olisivat epätasaiset.

Suurin ongelma vanhassa logossa on kirjainten paksuus-erot ja sanojen välinen suhde toisiinsa. Sointi, joka on sanoista tärkein, jää liikaa jazz-sanan varjoon. Logotyyppi ei pysy kokonaisuutena kasassa, vaan se tuntuu hajoavan. Kaikki on jotenkin levällään. Kikkailunomaiset kirjainten leikkelyt eivät myöskään toimi pienessä koossa.

Logon täytyy toimia kaiken kokoisena eri medioissa ja sen pitää kestää aikaa. Parhaissa logoissa kirjainten muotoja on voitu muokata tai ne on piirretty kokonaan uudestaan, jotta logo toimisi mahdollisimman hyvin siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu. (Wheeler 2009, 128.) Sointi Jazz Orchestran vanha logo yrittää kovasti, muttei täytä näitä kriteereitä tarpeeksi hyvin.

Halusin uuden logon kirjainten välisiin paksuusvaihteluihin vähemmän eroja. Halusin myös sommitella logon tekstin tiivimmin. Uusi logo tulisi olemaan kaiken kaikkiaan kompaktimpi. Käytin uuden logon pohjalla samoja tekstityyppejä kuin vanhassakin logossa, mutta piirsin kirjaimet käsin Lobsterin päälle ja muokkasin Futuraa pehmeämmäksi.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

Futura T1 Medium

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

Lobster 1.4

Luonnoksia logosta.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Aloitin suunnittelun vanhan logon pohjalta. Rakensin tekstin samanlaiseksi kuin logossa, mutta ilman mitään muokkauksia. Paksunsin Futuralla kirjoitettuja sanoja, sointia ja orchestraa, jotta ne tulisivat lähemmäs jazz-sanan mittasuhteita.

Tässä välissä näytin logoa orkesterille, ja kommenttina sanottiin, että se on kompaktimpi ja hyvältä näyttää. Logo ei kuitenkaan vielä vastannut sitä mitä itse halusin, mutta sain varmistuksen siitä, että olin viemässä logoa oikeaan suuntaan.

Jatkoin työstämistä käsin tussilla ja siveltimellä. Kokeilin muutamaa erilaista versiota jazz-sanasta. Ajattelin, että piirtämällä sanan käsin, voisin tuoda logoon vanhan logon elävää tunnelmaa. En kuitenkaan halunnut, että uusi logo olisi kokonaan käsivaralla piirretty.

Käsin piirretty typografia ei lopulta toiminutkaan tässä yhteydessä, joten luovuin ideasta. Sointi Jazz Orchestra käyttää paljon piirrettyä kuvaa markkinoinnissaan, ja kokonaisuudesta tulee liian rauhaton, jos myös logo on vapaalla kädellä piirretty. Jatkoin työstämistä tietokoneella Lobsterfontin pohjalta, mutta hyödynsin kuitenkin siveltimellä piirtämieni kirjainten muotoja.

Koska Futura on hyvin kulmikas tekstityyppi, muokkasin sitä pyöreämmäksi. Varsinkin n-kirjaimen terävät kärjet piti hioa pois, mutta pyöristin myös muitakin kulmia. Logo on

kokonaisuudessaan niin laatikkomainen, että pieni pyöritys kirjaimissa pehmentää sitä sopivasti.

Halusin logosta vielä kompaktimman, joten paksunsin kirjaimia entisestään. Kokeilin tulostamalla, kuinka paksua teksti voi olla, niin että kirjainten muodot säilyvät luettavina pienessäkin koossa. A:n ja r:n sisällä olevat muodot menivät umpeen orchestra-sanassa, joten suurensin muotoja vähän. Aloin olla tyytyväinen siihen, miten logo toimi pienessä ja suuressa koossa.

Työstin logoa alusta alkaen valkoisena ja mustana. Tiedän, että logoa tullaan käyttämään paljon valkoisena värillisellä taustalla, joten on ehdottoman tärkeää, että se toimii negatiivisena. Logon täytyy kuitenkin toimia yhtä hyvin myös valkoisella taustalla, jossa sitä tullaan myös varmasti käyttämään eri yhteyksissä joko mustana tai värillisenä.

Keskeneräinen logo.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

Logon työvaiheita.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Yksi suurimmista haasteista logojen suunnittelussa on saada musta ja valkoinen versio logosta tasapainoon keskenään. Harald Arnkil (2011, 236) kirjoittaa väriteoriaa käsittelevässä kirjassaan värien vaikutuksesta tilan kokemiin. Väri rajaa, korostaa, häivyttää, avartaa, supistaa, erottaa ja yhdistää visuaalista tilaa. Tummat ja voimakkaat värit pienentävät, vaaleat suurentava tilaa. Tummuudella ja vaaleudella on vaikutus tilojen koettuun avoimuuteen ja sulkeutuneisuuteen.

Kyseinen Arnkilin kirjan kappale käsittelee arkkitehtuuria, mutta sama ilmiö on läsnä kaikissa kokoluokissa, kolmiulotteisessa tilassa ja kaksiulotteisella pinnalla. Varsinkin mustan ja valkoisen välillä vallitseva äärimmäinen kontrasti saa aikaan suuria eroja tilan kokemisessa. Valkoinen logo mustalla taustalla näyttää paljon paksummalta kuin musta logo valkoisella taustalla. Avoimet muodot tuntuvat ahtaammilta tummalla taustalla verrattuna vaaleaan.

Hioin logoa pitkään niin, että se näyttäisi tasapainoiselta sekä mustana että valkoisena, vaalealla ja tummalla taustalla, pienenä ja suurena. Kun olin tyytyväinen lopputulokseen, siirryin pohtimaan logon väritystä.

Logon työvaiheita.

ORCHESTRA

ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA AÄ
A
SOINTI

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Aikaisempaa yhtyeen logoa on käytetty kahden värisenä, tumman sinisenä ja vähän vaaleampana teksturoituna sinisenä. Logosta on ollut käytössä kaksi versiota, vektoroitu sileäreunainen sekä rosoinen käsivaralla piirretty. Sinisen sävy on ollut sellainen, että se toistuu helposti saman sävyisenä näytöllä ja tulostettuna.

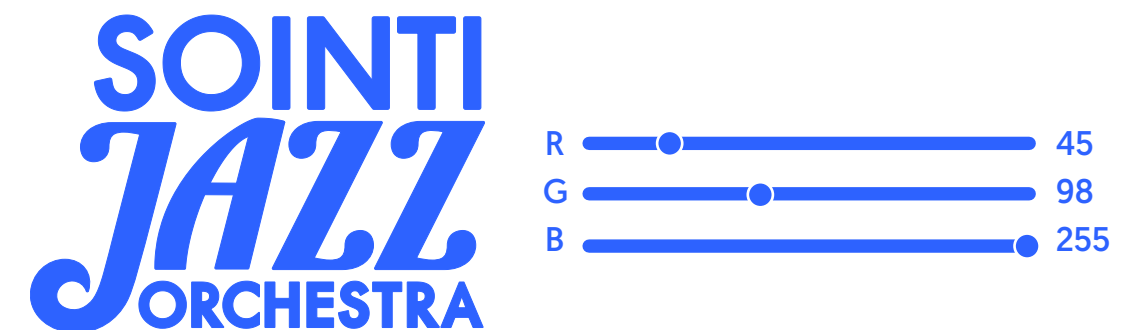
Päätin pitää sinisen värin myös uudessa logossa. Sininen liittyy vahvasti Sointi Jazz Orchestraan. Heidän konserttjulisteissaan on aina ollut vahva sininen sävy, ja konserttisalien valaistus on myös usein ollut sininen. Sininen on väreistä se, joka viittaa selvimmin henkisyteen. Se on kylmä, syvä ja vähiten aineellinen väri. Sininen on taivaan ja meren väri. Länsimaissa sininen on symboloinut totuutta, ikuisuutta ja kuolemattomuutta. [Biedermann 2004, 340.] Sininen ja valkoinen viittaavat myös suomalaisuuteen.

Sävyä pohtiessani mietin logon käyttötapoja. Eniten näkyvyyttä logo saa internetissä Sointi Jazz Orchestran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Orkesteri käyttää aktiivisesti Instagramia ja Twitteriä kuvien ja uutisten jakamiseen, ja tulevia keikkoja mainostetaan Facebookissa. Pääasiassa logo tulee siis olemaan RGB-väriavaruudessa valkoisella taustalla.

Nettikäytön jälkeen yleisin paikka logolle on konserttjulisteet ja muu markkinointimateriaali. Julisteissa logo on

usein ollut joko valkoisena kuvan päällä tai sitten logoon on määritetty joku julisteessa esiintyvä väri. Printatun julisteiden lisäksi konsertteja mainostetaan sosiaalisessa mediassa bannerikuvilla, ja joskus myös jaetaan lentolehtisiä kirjastoihin ja kahviloihin. Kaikki painomateriaali on printattu neljällä värillä, eli logoa tullaan käyttämään paljon myös CMYK-väriavaruudessa.

Määrittelin logolle sinisen sävyn RGB-väriavaruuteen. Jos logoa käytetään sellaisenaan digitaalisessa muodossa valkoisella taustalla, sinisen sävy tulee olla R45, G100, B255. Uusi sininen on raikkaampi kuin ennen, eikä uudesta värisestä ole enää erikseen rosoista teksturoitua versiota niin kuin vanhassa logossa. Sininen sävy hyödyntää RGB-maailman etuja ja siinä on niin paljon sinistä kuin voi olla. Punaista ja vihreää on mukana juuri sen verran, että logo ei ole häiritsevän räikeä valkoisella taustalla ruudulta katsottuna. Sävy toimii myös taustavärinä valkoiselle logolle ilman, että katsojan silmä rasittuu liikaa.

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Uusi RGB-sininen on sävyltään sellainen, että sitä ei voi painaa CMYK-väreillä saman sävyisenä. Sen painaminen vaatisi enemmän kuin neljä väriä tai spottivärien käyttämistä. Jätin tietoisesti määrittämättä logolle tarkkaa väriä printattuihin materiaaleihin. Logo on joko aina valkoinen tai musta tai sille voi määrittää värin joka sopii sen kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Kirkkaassa julisteessa logo voi olla hyvin räikeä, haaleassa julisteessa taas rauhallinen. Logon väritys taipuu tarpeen mukaan.

Logolle on määritelty suoja-alue, joka muodostaa suorakulmion logon ympärille. Suoja-alue asettaa rajan sille kuinka lähelle logoa voi sommitella muita elementtejä. Rajojen määrittämisessä käytetään sointi-sanan n-kirjaimen korkeutta ja leveyttä seuraavasti: Ylhäällä reuna on n-kirjaimen korkeuden etäisyydellä sointi-sanasta. Alhaalla sama etäisyys mitataan orchestra-sanan alareunasta. Vasemman reunan suoja-alue on n-kirjaimen korkeuden verran jazz-sanan j-kirjaimen yläkaaresta. Oikealla reunalla raja on n-kirjaimen leveyden verran jazz-sanan z-kirjaimen kulmasta.

Logon suoja-alue ei kuitenkaan aina koske logon sommitelua muotojen sisään. Jos logoa halutaan käyttää esimerkiksi ympyrän sisässä, sen voi sijoittaa keskelle niin, että logon ympärille jää suoja-alueen määrittämien rajojen verran tilaa.

Vaihtoehtoisesti logon voi myös antaa leikkautua ympyrän reunojen ulkopuolelle. Logo voi leikkautua jopa luku-kelvottomaksi, mutta vain jos logo näkyy myös kokonaisuudessa jossain samassa yhteydessä. Logon täytyy olla ainakin kerran selkeästi luettavissa, mutta jos logoa sen lisäksi käytetään muotojensa puolesta graafisena elementtinä, suoja-alueen rajoista tai luettavuudesta ei tarvitse välittää.

JOHDANTO

AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO

SUUNNITTELUPROSESSI

LOGO

IDENTITEETTI

LEVYNKANNET

TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

Logon suoja-alueen rajat.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Sointi Jazz Orchestran logo vaatii optista keskitystä, koska nimen jazz-sana jatkuu enemmän vasemmalle kuin muut. Logon optinen keskipiste ei ole sen matemaattinen keskusta, vaan vertikaalinen keskijakaja kulkee hieman sointi-sanan i-kirjaimen ja orchestra-sanan h-kirjaimen keskipisteiden oikealta puolelta. On tärkeää tiedostaa logon painopiste, koska varsinkin keskeissommittelussa logo näyttää olevan vähän vinossa, jos se keskitetään matemaattisesti muiden elementtien kanssa.

Sointi Jazz Orchestran logo toimii hyvin käyttötarkoituksessaan. Se on selkeä, siinä yhdistyy sopivasti vanha ja uusi ja se on orkesterin näköinen. Sointi Jazz Orchestra on pieni orkesteri, joka soittaa suurta musiikkia. Yksittäisellä soittajalla on monesti käytössään useita soittimia, joita hän vaihtaa lennossa kesken kappaleen. Logossa yhtyeen pitkä nimi on paketoitu kompaktiksi kokonaisuudeksi, jossa lopputuotteena esille nousee ennen kaikkea vahva jazz-musiikki.

SOINTI
JAZZ
ORCHESTRA

Logon optinen keskijakaja.

VISUAALINEN IDENTITEETTI

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
 - LOGO
 - IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
 - TOR
 - SYNTYMÄ
 - MUOTO JA VÄRI
 - VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Logon suunnittelun ohessa pohdin orkesterin nykyistä visuaalista identiteettiä ja sen tulevaisuutta. Nuoren orkesterin ensimmäinen levy on mielestäni todella hyvä hetki päivittää yhtyeen brändiä. Debyyttialbumin julkistus on iso askel, ja kun yhtye kasvaa, tulisi yhtyeen visuaalisen identiteetinkin muuttua samalla.

Logo, värimaailma ja fontti. Ne ovat klassiset visuaalisen identiteetin ainekset. Viime vuosina suunta on kuitenkin muuttunut orgaanisempaan suuntaan. Digitalisoituminen ja moderni teknologia ovat mahdollistaneet monipuolisten ja muuttuvien elementtien käytön yritysten identiteeteissä. Brändi ei enää tarkoita vain tunnistettavaa logoa, vaan se on pikemminkin asioista samalla tavalla ajattelevien ihmisten kohtaupaikka. Internetin ja sosiaalisen median vaikutuksesta brändi käyttäytyy kuin se olisi elävä organismi. [van Nes 2012, 6.]

Yrityksen visuaalisen identiteetin täytyy huokua sitä ajatusmaailmaa, jota yritys edustaa. Sen, mihin yritys uskoo ja miksi se on olemassa, täytyy näkyä identiteetissä. Nämä asiat kuitenkin muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, ja siksi visuaalisen identiteetinkin täytyy pystyä sopeutumaan suureinkin muutoksiin.

Irene van Nes (2012, 6–7) listaa kirjassaan *Dynamic Identities* kuusi osasta, joista identiteetti rakentuu. Logo,

väri ja typografia ovat klassiset kolme, joiden lisäksi ovat vielä graafiset elementit, kuvamaailma ja kielenkäyttö. Näitä kuutta elementtiä yhdistelemällä ja eri osa-alueita painottamalla voi luoda dynaamisen identiteetin, joka pysyy reagoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja silti pysyvä tunnistettavana.

Sointi Jazz Orchestralle ei ole koskaan erikseen suunniteltu visuaalista identiteettiä. Ei ole ollut mitään rajoja, joita olisi täytynyt tiukasti noudattaa, eikä sellaisille ole ollut tarvettakaan.

Esikoisalbumin julkaisun myötä tilanne väistämättä muuttuu. Sointi Jazz Orchestra ottaa suuren harppauksen eteenpäin ja nousee muiden levyttäneiden kokoonpanojen kanssa samalle tasolle. Yhtyeen näkyvyys kasvaa, varsinkin jos levy tulee olemaan menestys. Näkyvyys on muutenkin kasvanut tasaisesti vuosien varrella, ja levynjulkistus on ele, jolla yhtye näyttää muille olevansa tosissaan musiikkinsa kanssa.

Toisaalta Sointi Jazz Orchestra on vielä nuori yhtye, joka vapaasti kokeilee rajojaan ja tutkiskelee sitä, mitä se on nyt ja mitä se voisi tulevaisuudessa olla. Ensimmäisen levyn julkaisu tulee varmasti osaltaan määrittämään kokoonpanon tulevaisuuden ja sen, minne suuntaan siitä päätetään lähteä.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Yhtye ei tällä hetkellä tarvitse tiukkaa staattista visuaalista identiteettiä, eikä varmasti tule tarvitsemaan sellaista tulevaisuudessakaan. Sen sijaan orkesteri tarvitsee dynaamisen identiteetin, joka elää ja kasvaa sen mukana. On väärin lähteä väkisin rakentamaan uutta identiteettiä kenellekään, ja odottaa heidän mukautuvan siihen. Identiteetin täytyy aina olla sellainen kuin sen käyttäjä itsessään on, ei toisin päin.

Sointi Jazz Orkestran identiteetti on nuori ja nopeasti muuttuva. Se on keskeneräinen ja epätäydellinen, ja se mukautuu kokoonpanon tarpeisiin. Yhtyeellä on logo, jonka käyttö on melko vapaata, ja vahva kuvituksellinen kuva maailma. Orkesterilla on myös oma äänensä ja kielensä sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnissa, enkä koe sen tällä hetkellä tarvitsevan muuta.

Näkisin, että tulevaisuudessa Sointi Jazz Orkestran visuaalinen identiteetti tulee tarkentumaan. Se tulee rajautumaan selkeämmin, muttei koskaan muutu staattiseksi. Se on aina liikkeessä. Sointi Jazz Orchestra soittaa monenlaista musiikkia ja sen jokainen konsertti on erilainen, mutta silti tietyllä tapaa samanlainen. Identiteetin täytyy taipua kaikenlaiseen musiikkiin, erinäköisiin konserttijulistisiin ja levynkansiin. Se ei saa olla riippuvainen väreistä

tai typografiasta, mutta sen tulee silti olla vahva ja näkyvä. Identiteetin pitää olla tunnistettavissa, vaikka logo olisi kokonaan peitetty.

Sointi Jazz Orchestra elää tällä hetkellä murrosvaihetta yhtyeen historiassa. Se, mihin yhtye levynjulkaisun jälkeen jatkaa, on vielä auki. Odotan mielenkiinnolla näkeväni, kun yhtyeen identiteetti elää ja kasvaa, ja toivon voivani olla mukana vaikuttamassa identiteetin visuaaliseen puoleen tulevaisuudessakin.

Vanha logo vuodelta 2013 sekä uusi logo vuodelta 2016.

LEVYNKANNET

*”Taittajan pitää saada ote vilkaisijasta, selaajasta niin,
että hänestä tulee lukija, kokija ja ymmärtäjä.”*

Kari Lohko

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

Logon päivityksen yhteydessä aloimme Rasmuksen kanssa miettiä syksyllä hyvissä ajoin tulevan levyn graafista ilmettä. Vaikka levyn julkaisupäivä olisi vasta aikaisintaan huhtikuussa, tarvitsimme levynkantta joukkorahoituskampanjan markkinointiin vuodenvaihteessa.

Levyllä ei ollut tässä vaiheessa vielä nimeä eikä teemaa, ja kappaleet oli vastikään nauhoitettu studiossa. Kanteen toivottiin valokuvaa ja CD:n mukaan haluttiin vihko, jossa olisi tietoa orkesterista.

Sointi Jazz Orchestran julisteet ovat aina olleet kuvitettuja ja visuaalisuus on ollut vahvasti läsnä myös konserteissa. Keikoilla on näytetty videota, kuvasarjoja, jopa modernia tanssia kuvan ja äänen kokonaisuuden muodostamisessa. Olemme puhuneet Rasmuksen kanssa musiikin kuvittamisesta ja myös toisin päin, eli kuvituksen pohjalta säveltämisestä mahdollisina tulevina projekteina. Kuvitettu maailma on vahvasti Sointi Jazz Orchestran tyylistä, ja ajattelin, että jonkinlainen käsitteellinen kuvitus voisi sopia hyvin levyprojektin kuvaksi.

Vihkon mukaan tuleminen on hyvä asia, koska se antaa enemmän vapauksia CD:n pakkauksen suunnittelussa. Sen, minkä CD häviää vinylille koossaan, se saa takaisin vihkon muodossa. Vihko avaa mahdollisuuksia tarinankerrontaan,

koska CD:n pakkaukseen syntyy selkeä suunta: ensin nähdään kannet, sitten sisäkannet ja sen jälkeen vihko.

Ehdotin, että kokeilisimme myös täysin graafisia kansia niin, että valokuvaa käytettäisiin vain vihkossa. Päätimme lähteä kokeilemaan erilaisia kansiversioita valokuvia ja kuvitusta käyttäen. Kuvituksessa sain melko vapaat kädet, ainoa vaatimus oli, että kuvassa täytyy olla sama ajaton klassillisuus kuin logossakin.

Tietämättä levyn nimeä tai teemaa en voinut tehdä vielä suuria päätöksiä, joten lähdin kokeilemaan tyylejä. Halusin, että levynkannen kuvitus ei olisi täysin esittävä, vaan mielummin vaikka kokonaan käsitteellinen kuva. Ajattelin, että rakentamalla kuvaan kerroksia pinnoista, voisin viitata sillä jazz-musiikin luonteeseen. Kuva, kuten musiikkikin, voisi olla kokonaisuutena pienten osien ja eri tasojen summa.

Lähdin kokeilemaan kuinka luoda illusoorinen syvyysvaikutelma kuvaan pelkästään teksturoiduilla muodoilla. Etsiskelin sopivaa tekstuuria, joka toisi digitaaliseen kuvaan orgaanisuutta. En tässä vaiheessa vielä miettinyt värejä, vaan keskityin muotoon ja sommitteluun.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

Kansiluonnoksia.

TOR

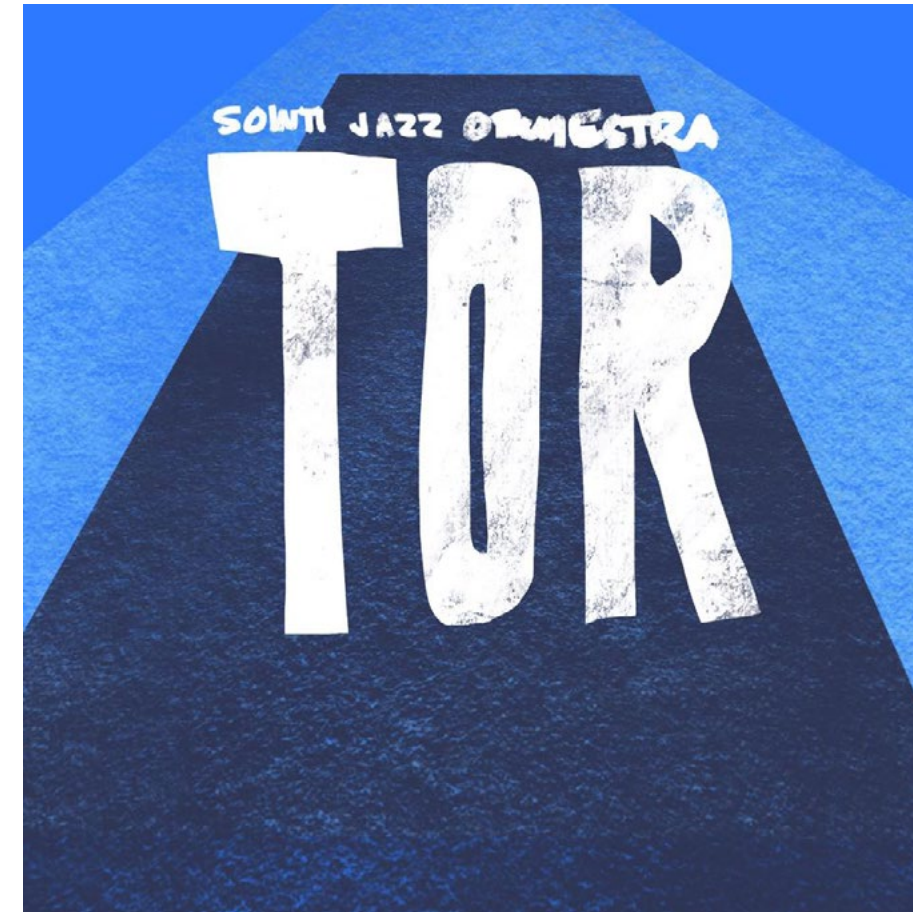
- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Kuvan kerroksellisuudesta ja muotojen ja tekstuurien yhdistelemisestä pidettiin, ja levyille annettiin alustava nimi: Tor.

Tor on nimenä vahva. Skandinaavisen mytologian ukko-senjumala on nimeltään Tor, ja Sir Tor on yksi pyöreän pöydän ritareista. Nimi uhkuu voimakkuutta ja ylväyttä. Lähdin miettimään kansikuvitusta, joka tukisi nimen vahvuutta muttei suoraan viittaisi mihinkään asiaan tai henkilöön.

Päätin aloittaa työstämisen visuaalisilla peruselementeillä, jotka ovat piste, viiva, pinta ja volyyymi. Koska lopputuotteeni on kaksiulotteinen, keskityin viivaan ja pintaan, mutta pyrin niillä luomaan kuvaan illusoorisen tilan, volyymin. Pisteellä ei ole ulottuvuuksia, se on tihentymä, joka voi olla myös virtuaalinen, enkä siksi vielä tässä vaiheessa sommitellut sitä kuvaan. (Lohko 2012.)

Halusin kuvaan vahvan pystysuoran liikkeen. Halusin, että päällekkäiset elementit luovat kuvaan syvyysvaikutelman ja että liike suuntautuu ylöspäin. Pystymuodot voisivat olla kiviä tai puiden runkoja, jotka toisivat kuvaan kevyttä esittävyttä niin, että kuva kuitenkin kokonaisuutena pysyisi abstraktimpana. Myös kannen typografia saisi olla kapeaa ja korkeaa. Levyn nimi voisi olla dominoivana elementtinä kannen keskellä.

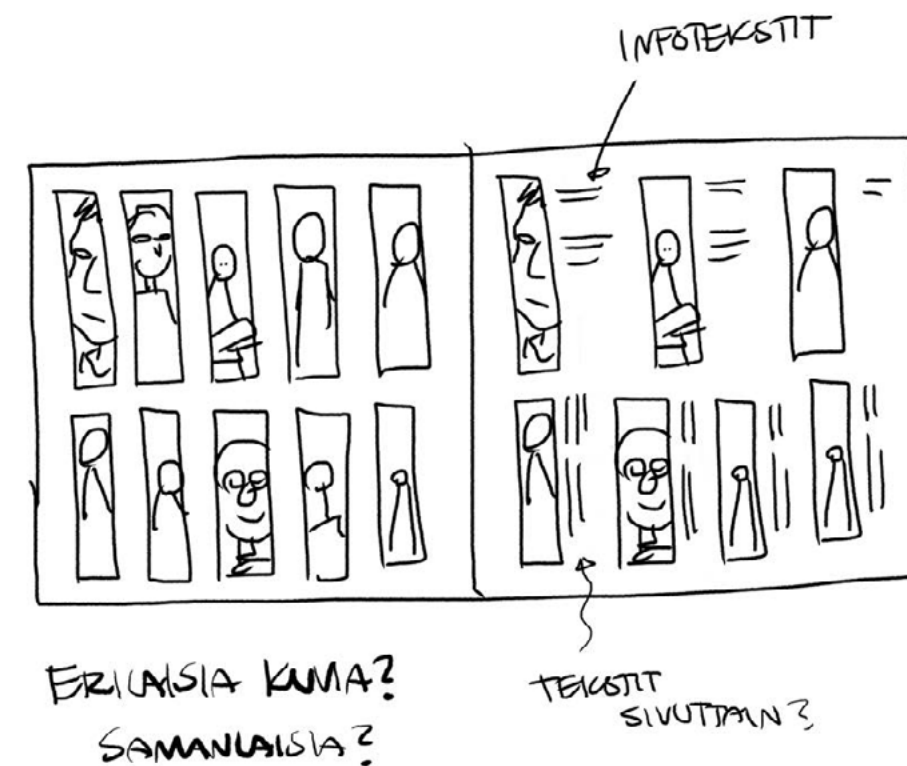
Kansiluonnoksia.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Jatkoin pystymuotojen soveltamista myös valokuviiin. Ehdotin, että soittajien henkilökuvat rajattaisiin hyvin kapeiksi ja korkeiksi. Tämä toimisi visuaalisena efektinä, mutta siinä on taustalla myös käytännön puoli. 20-henkisen yhtyeen soittajien valokuvat saa sommiteltua huomattavasti pienempään tilaan, kun käyttää tiukkaa rajausta kuvissa. Silloin ne eivät vie liikaa tilaa CD:n vihkossa. Mietin myös tulevaisuutta varten kuvien nettikäyttöä. Kapeista kuvista voisi rakentaa ikään kuin valikon, jossa soittajaa klikkaamalla avautuu isompi kuva ja tietoa soittajasta.

Sointi Jazz Orkestralla oli yhtyeestä kourallinen valokuvia, jotka oli otettu varta vasten promootiotarkoitukseen, mutta joita ei oltu päästy käyttämään kunnolla. Orkesteri halusikin hyödyntää kuvia levyprojektissa, mahdollisesti kansikuvana.

Monet kuvista olivat väritykseltään hyvin alikylläisiä ja kaikista oli myös mustavalkoinen versio. Jos päätyisimme käyttämään valokuvaa kannessa, koko levyn värimaailma tulisi olemaan hillitty. Löysin yhden kuvan, joka voisi toimia kantena tässä tapauksessa. Kokeilin myös miltä kuva näyttäisi, jos hajottaisin sen kapeilla palkeilla osiin. Sen lisäksi ehdotin yhtä todella erilaista siniseksi muokattua kuvaa, mutta orkesteri oli kanssani samaa mieltä, että se suunta ei ollut oikea.

Luonnoksia valokuvien rajauksesta.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Kansiluonnoksia. Valokuvat © Sointi Jazz Orchestra.

SYNTYMÄ

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Levyn nimeksi vaihtui syntymä, ja koko levyn tunnelma ha-
luttiin luonnonläheiseksi. Syntymä on nimenä paljon hel-
pommin lähestyttävämpi ja iloisempi kuin Tor. Positiivisuus,
luonnonläheisyys ja lämpö; levyn suunta alkoi selkeytyä.

Ajatuksia syntymästä: Syntymä liittyy vahvasti elämään.
Pieni asia kasvaa suureksi, aika kuluu eteenpäin ja tarina
etenee. Sointi Jazz Orchestra on ensimmäisen levynsä avul-
la kasvamassa suuremmaksi. Ensimmäinen levy on tärkeä
askel orkesterin tarinassa. Se on erään ajan loppu ja toisen
alku. Elämän jatkuvuus ja kiertokulku sekä ajan olemus ovat
teemoja, joita voisi hyödyntää kansikuvituksessa.

Elämän etsintä, elämän olemus, sielu ja tekoäly. Maailman-
kaikkeuden suuruus, ihmisen pienuus, kasvu ja kehitys.
Aika ja avaruus. Mietin, mikä kaikki liittyy jollain tasolla elä-
mään ja mitkä asiat saisi sidottua yhteen mielenkiintoiseksi
kokonaisuudeksi.

Kiinnostuin kivien suhteesta elämään. Nykytiedon mukaan
elämä on tullut planeetallemme avaruudesta asteroidien
mukana, eli elämä on tavallaan poistunut asteroidista ja jät-
tänyt jälkeensä elottoman kiven. Kontrasti kiven ja elämän
välillä sekä kivien pintatekstuurit voisivat olla oleellinen osa
kansikuvitusta.

Luontoon liittyy vahvasti vuodenaika. Varsinkin Suomessa
vuodenajat ovat selkeästi erilaiset ja jokaiseen assosioituu

tietynlainen värimaailma ja tunnelma. Levy on äänitetty
syksyllä ja julkaistaan keväällä, ja albumia ei haluttu sitoa
mihinkään tiettyyn vuodenaikaan. Koska levyn musiikilla
ei oikein ollut mitään yhteistä teemaa, levyn visuaalisuus
pohjautuisi orkesteriin itseensä. Nuori bändi, nuoret soitta-
jat, ensimmäinen levy ja suuri potentiaali.

Kasvu ja kehittyminen suureksi oli sellainen teema, jos-
ta kaikki pitivät. Uudelleensyntymä ja elämän kiertokulku
päädettiin säästää kaukaisen tulevaisuuden comeback-al-
bumia varten. Ensimmäisen levyn pitäisi näyttää uudelta ja
tuoreelta, mutta samalla antaa itsestään vankka ja itsevar-
ma kuva.

Luonto, elämä ja kivi olivat jo suuntana oikea, mutta kives-
tä tuli aavistuksen liian kova tunnelma. Ilmaan heitettiin,
että levyn teema voisikin olla siemen. Siemen on elämän
alku, pienen pieni asia, josta kasvaa jotain suurta. Kasvit le-
vittäytyvät uusille alueille siementen avulla, niin kuin Sointi
Jazz Orchestra tekee uuden aluevaltauksen julkaisemalla
ensimmäisen levynsä.

Siemen tuntui vähän liian pieneltä ja mitättömältä visu-
aalisesti, mutta ajatus ja symboliikka sen taustalla oli to-
della hyvä. Ehdotinkin, että ottaisimme kansikuvituksen
pohjaksi vähän isomman siemenen: kävyn. Tarkemmin
sanottuna männynkävyn.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Mänty on visuaalisesti näyttävä puu. Männyn runko on kauniin värinen ja korkealla kasvavat paksut oksat muodostavat lumoavia verkostoja. Mänty ei ole vuodenaikaan sidonnainen, joten se kävisi hyvin levyn teemaan. Itä-Aasiassa mäntyä pidetään elämän symbolina, koska se on ikivihreä ja elää pitkään (Biedermann 2004, 234).

Lähdin kävelylle metsään. Kuljin mäntyjen seassa, otin niistä kuvia ja otin mukaani yhden kävyn. Männynkäpy on mielenkiintoisen muotoinen. Siinä on kerroksellisuutta ja dynaamisuutta. Sen suomut ovat aluksi kiinni, mutta avautuvat kävyn kypsyessä, jolloin kävyn olemus muuttuu. Käpy on ensin hyvin tippamainen ja melko tasapintainen, mutta levenee avauduttuaan ja muuttuu piikikkääksi. Kävyn muoto ja varjot muuttuvat paljon eri puolilta katsotuna, mikä tekee siitä erinomaisen lähtökohdan levynkannan kuvitukselle.

Männyn ja kävyn lisäksi aloin miettiä kuvituksen värimaailmaa. Tajusin, etten saanut aikaisempia testikuviani toimimaan hyvin osana kokonaisuutta, koska niiden värimaailma oli niin erilainen orkesterin promokuvien rinnalla. Käytin kuvituksissani kirkkaita värejä, kun valokuvat olivat melkein mustavalkoisia. Ehdotin, että ottaisimme levyn väripaletin valokuvista, ja käyttäisin kuvituksissani vain muutamaa väriä.

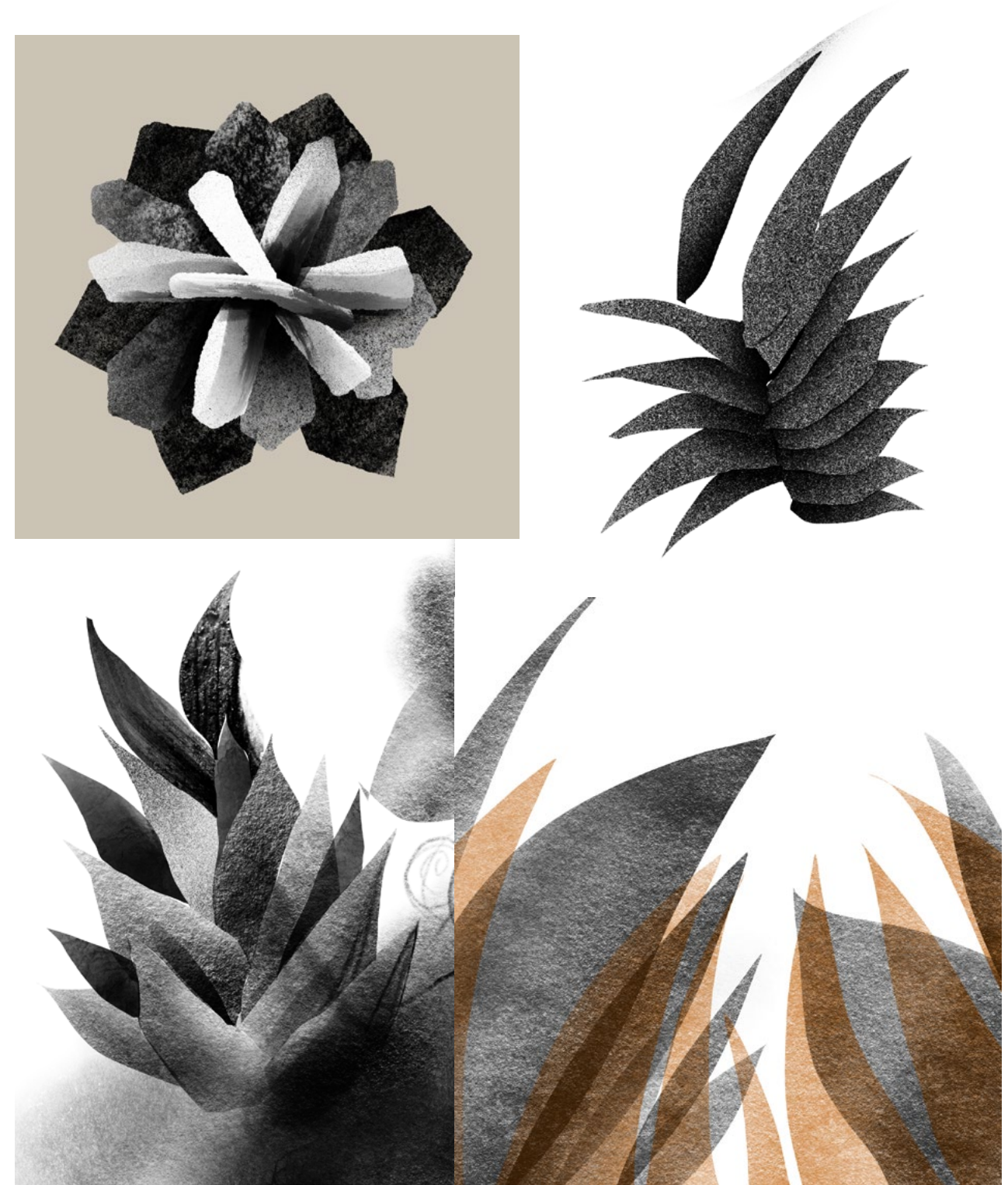

Luonnoksia männystä.

Sointi Jazz Orchestran soittajat alkoivat lämmitä ajatukselle, että valokuvaan perustuvan kansikuvan sijaan tekisin levynkanteen kuvituksen ja käyttäisin valokuvia vasta levyn mukana tulevassa vihkossa. Aloin tehdä tosissani erilaisia kokeiluja tyyleistä, joilla voisin kuvittaa kannet, ja pidimme yhtyeen hallituksen kanssa kokouksen, jossa löimme lukkoon levyn visuaalisen ilmeen.

Näytin kuvituksia, joita olin tehnyt kokeillakseni erilaisia mahdollisia tyylejä levyn kanteen. Kerroksellisuus ja abstraktius oli se, mistä pidettiin edelleen todella paljon. Päätimme, ettei levyn kuvitus olisi esittävä, vaan sommitelma abstrakteja muotoja, jotka perustuisivat kävyn luonnonmuotoihin. Kannen kuva ei saisi olla käpy, mutta se saisi silti olla sellainen, että osalle katsojista tulee mieleen käpy.

Vaikka levyn visuaalisuuteen ei aikaisemmin toivottukaan mitään viittausta vuodenaikoihin, mietimme kuitenkin, että tekisimme väripaletin maanläheisistä ja syksyisistä väreistä. Sointi Jazz Orchestra pitää itseään vähän syksyisenä yhtyeenä. Monet Rasmuksen sävellyksistä liittyvät syksyyn, orkesteri on aikoinaan perustettu syksyllä ja nyt tekeillä oleva esikoislevy on äänitetty syksyllä. Olen itsekkin aina pitänyt yhtyettä jotenkin syksymäisenä. En osaa sanoa mistä se johtuu. Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä vuodenaajan ottamisesta mukaan levyn teemaan.

Luonnoksia kävyn muodoista.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

Valokuva © Sointi Jazz Orchestra.

Syksy rinnastetaan vahvasti kuolemaan. Lehdet kuihtuvat, ruoho katoaa ja luonto valmistautuu selviämään talvesta. Kevät puolestaan symboloi syntymää, kun luonto herää unesta ja alkaa kukkia, mikä sopisi paremmin albumin syntymä-temaan.

Levyn teema itsessään ei kuitenkaan liity syksyyn tai muuhunkaan vuodenaikaan, vaikka päätimmekin hyödyntää syksyisiä maanläheisiä värejä albumin värimaailmassa. Samalla tavalla kuin syksy on inspiroinut Sointi Jazz Orchestran musiikkia, se antoi sävynsä myös levyn visuaalisuuteen.

Albumin äänityksen yhteydessä oli otettu vielä yksi valokuva orkesterista. Se oli paljon värikkäämpi kuin muut kuvat ja sävyltään todella lämmin. Kuva sopi hyvin nykyiseen levyn tunnelmaan, ja päätimme käyttää sitä CD:n vihkossa. Kuvan pohjalta olisi myös helppo lähteä rakentamaan väripalettia kuvitusta varten. Levyn alikylläiset värit vaihtuivat yhtäkkiä kirkkaisiin syksyn sävyihin.

MUOTO JA VÄRI

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI**
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Tutkin aikaisemmin metsästä keräämääni käpyä ja etsin siitä mielenkiintoisia luonnonmuotoja. Hajotin kävyn mielessäni palasiksi ja tyyllittelin paloista moduuleita, joista aloin rakentaa erilaisia sommitelmia. Värimaailmaksi otin lämpimän ruskean, taitetun oranssin, johon sekoitin pienen määrän sinistä vastaväriharmonian luomiseksi. Sommittelin kävyn muotoja kanteen niin, että mikään elementti ei leikkaannu reunojen ulkopuolelle, sekä myös niin, että muoto jatkuu kuvan rajojen yli. Testasin kuvituksen toimivuutta taustalla ja ilman.

Se, että kuvan muoto on keskellä yksin rauhassa, toimii todella hyvin. Kuvapinnasta tulee rauhallinen ja staattinen, vaikka muodot itsessään ovatkin liikkeessä. Taustan ja ympäristön puuttuminen osaltaan edistävät kuvan abstrahoitumista ja vievät muotoa pois päin esittävästä kävystä.

Kun muoto leikkautuu reunojen yli, kuvaan syntyy tilavai-kutelma ja vahva liike. Katsoja kuvittelee päässään ne osat, jotka eivät kuvassa näy, ja luo itse kuvaan sisältöä. Taustan lisääminen kuvaan vahvistaa illuusiota kolmiulotteisuudesta entisestään, mutta samalla vie huomiota pois keskellä olevasta muodosta.

Kansikuva saisi jatkua jollain tavalla kuvapinnan yli ja mahdollisesti myös takakanteen. Joko kuvattu muoto on niin suuri, että osa siitä leikkautuu pois, tai sitten lisään kuvaan

muuta pienempiä elementtejä, jotka jatkuvat reunojen yli. Taustalla saisi myös olla jotain, mutta ei mitään liian huomiota herättävää. Kuvan pääasia on keskellä oleva abstrakti muoto, ja kaiken muun täytyy tukea sitä.

Luonnoksia kannesta.

Vuosi vaihtui ja kevään aikataulut selvenivät. Albumi olisi tarkoitus rahoittaa Mesenaatti.me-joukkorahoitussivuston avulla, ja kampanja alkaisi tammikuun lopussa. Levyn markkinointia varten tarvitsimme jonkinlaisen kansikuvan albumille sekä bannerin nettiin. Sosiaalisen median hyödyntämisen lisäksi tarkoitus oli jakaa pieniä flajjereita Helsingin kirjastoihin ja kahviloihin.

Tein muutamia erilaisia sommitteluja levynkantta varten ja aloin miettiä värejä. Pohjana väripaletille oli yhtyeen syksyinen ryhmäkuva. Kokeilin erilaisia tapoja hajottaa kuva pelkiksi värialueiksi. Venytin ja pikselöitin kuvaa ja keräsin keskenään sopivia sävyjä. Tarkoitukseni oli luoda hyvin lämminsävyinen väripaletti, sininen ja oranssi -vastaväriharmonia, jossa oranssi olisi dominoivassa osassa. Pyrin käyttämään värejä samassa suhteessa kuin valokuvassa.

Edellisessä luonnoksessani värit olivat hyvin maanläheiset. Kuva koostui lähinnä erilaisista ruskean sävyistä ja muutamasta sinisestä muodosta. Halusin viedä kuvan värejä kauemmas luonnollisista ruskeista sävyistä ja muokkasin joitain niistä reilusti kyläisemmiksi. Vaikka kuvan inspiraationa ja ajatuksena taustalla onkin luonto, kansikuvan on kuitenkin tarkoitus olla visuaalisesti huomiota herättävä abstrakti kuvitus. En yrittänyt jäljitellä luontoa kuvituksella ja liioittelin jokaista valokuvasta löytämäni väriä. Pidin kuitenkin mielessäni, että levyn pakkauksen värimaailman täytyy sopia yhteen valokuvan värien kanssa.

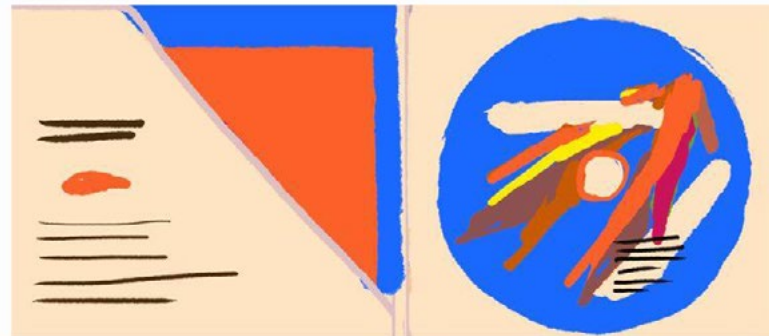
Löysin orkesterin ryhmäkuvasta muutamia sävyjä, joita oli koko kuvassa vain hyvin vähän käytössä. Vihreää, magentaa, keltaista ja erilaisia vaalean harmaan sävyjä. Päätin korostaa näiden värien roolia ja ottaa ne mukaan rakentamaan väripalettiin. Otin mukaan myös logoon aikaisemmin määrittämäni sinisen.

Väripaletin lähtökohdat.

JOHDANTO
 AIHEENVALINTA
 TOIMEKSIANTO
 SUUNNITTELUPROSESSI
 LOGO
 IDENTITEETTI
 LEVYNKANNET
 TOR
 SYNTYMÄ
 MUOTO JA VÄRI
 VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS
 TYPOGRAFIA
 TOTEUTUS
 VALMIIT TUOTTEET
 PÄÄTÄNTÄ
 LÄHTEET

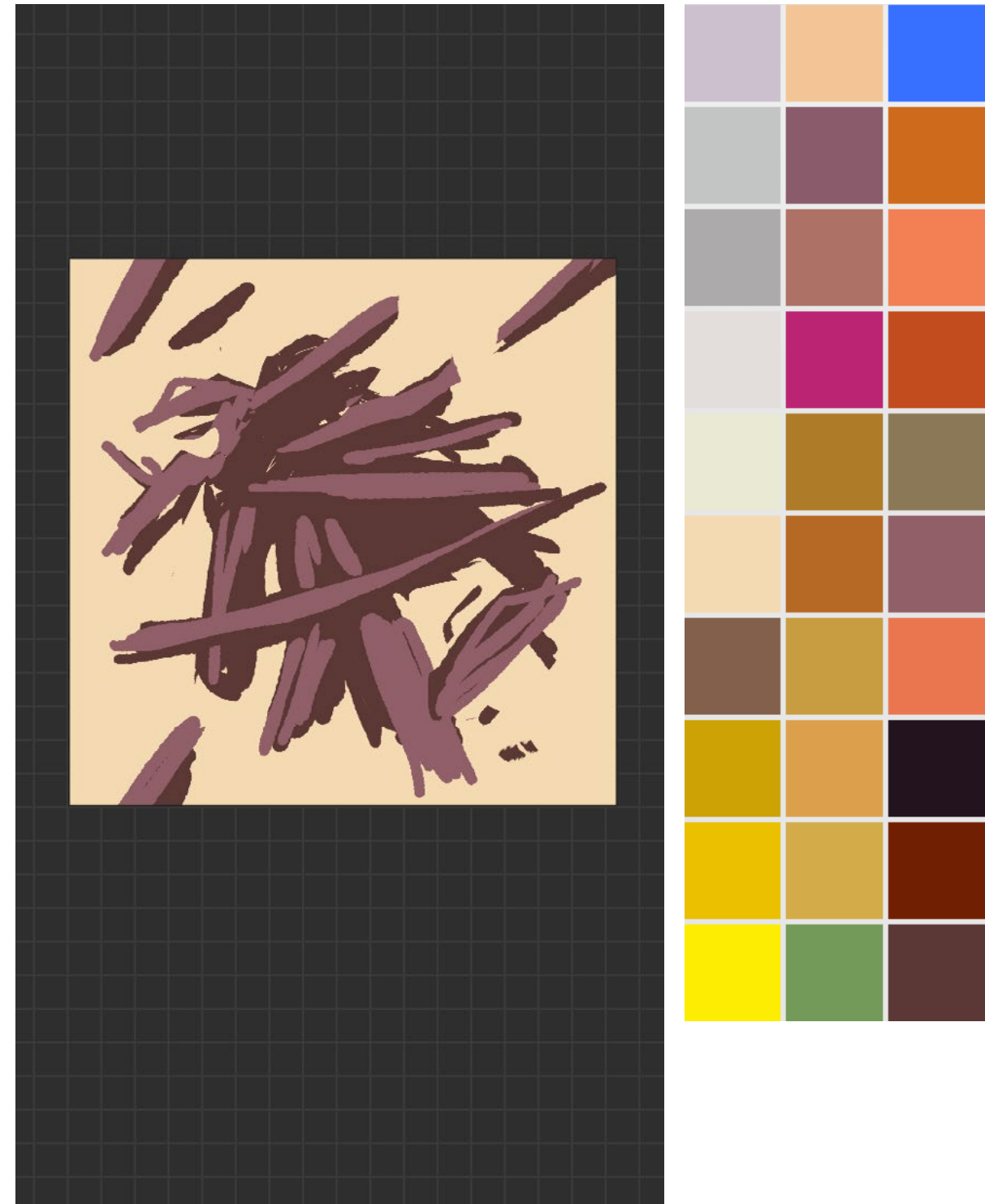
Luonnoksia CD:n kannesta.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI**
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Kun väripaletti oli päätetty oli aika keskittyä kannen kuvituksen muotoihin ja sommitelmaan. Päätimme, että kuvassa olisi yksi suuri muoto keskellä pääosassa ja pienempiä muotoja sen ympärillä. Keskellä oleva muoto ei leikkautuisi kuvapinnan reunoilla, mutta muut muodot voisivat jatkua kuvasta ulos tai takakannen puolelle. Kuvan tausta päätettiin pitää melko paljaana, jotta huomio pysyisi keskellä olennaisessa.

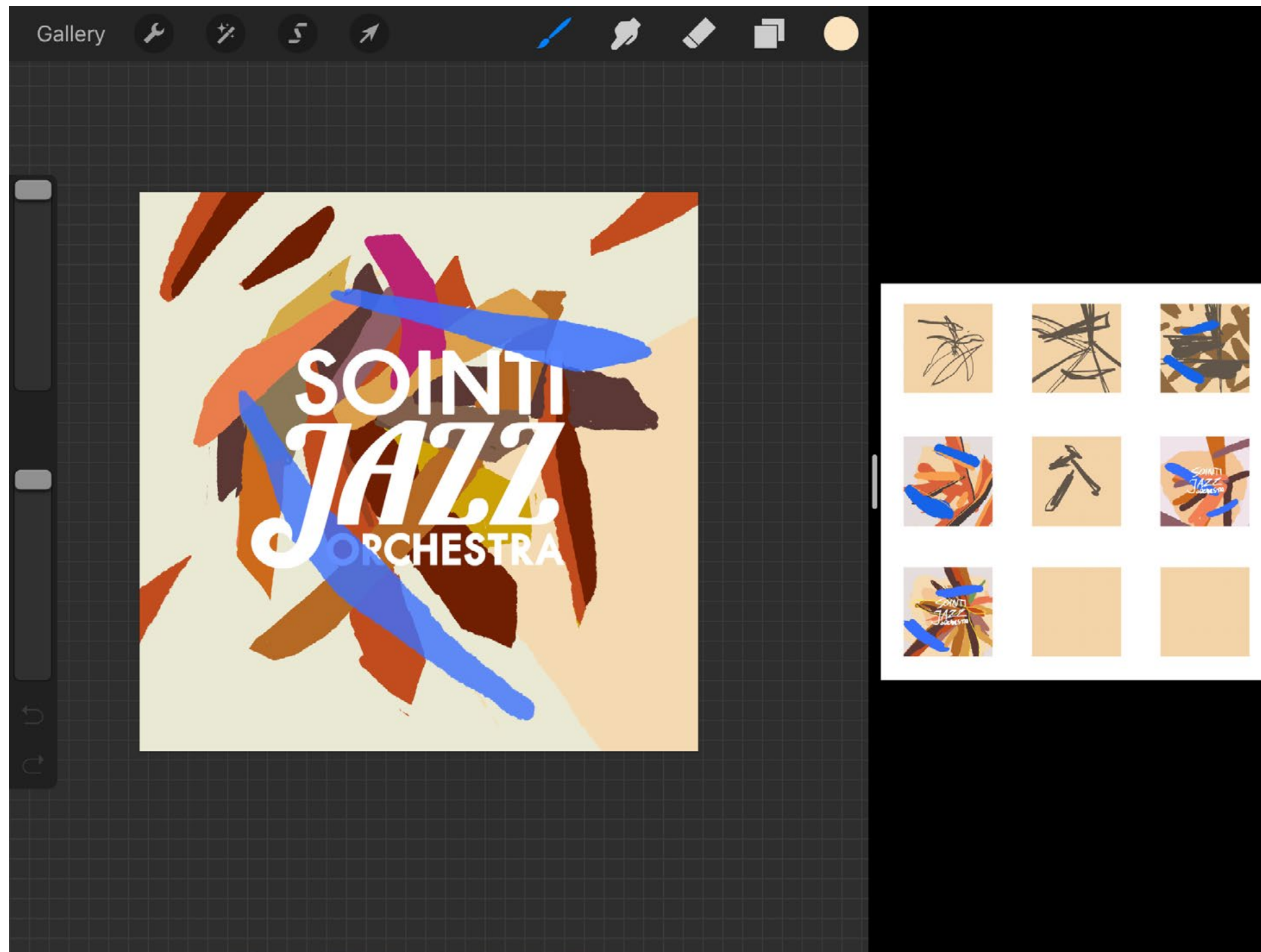
Aloitin kuvan rakentamisen aikaisemmin tekemieni väri- ja sommitelmakokeiluiden pohjalta. Hahmottelin yhdellä värillä erilaisia muotoja päällekkäin kunnes löysin mieluisan asetelman. Kaikissa alkuperäisissä kuvissani kaikkien elementtien liike oli oikealta vasemmalle, mutta päätin kääntää keskimmäisen muodon liikkeen päinvastaiseksi lopulliseen kuvaan. Länsimainen lukusuunta on vasemmalta oikealle, mikä pätee myös kuvien lukemiseen. Vasemmalta oikealle suuntautuva liike koetaan eteenpäin menevänä, kun taas oikealta vasemmalle liikkuva tulee katsojaa vastaan.

Halusin, että kansikuvan pääosassa oleva suuri muoto tulisi katsojaa kohti ja olisi matkalla eteenpäin. Se olisi ennemmin lähdössä pois kuin tulossa takaisin. Ympäröivät pienet elementit sen sijaan liikkuisivat oikealta vasemmalle, tulisivat vastaan ja korostaisivat siten suuren muodon liikettä.

Alustava muoto ja väripaletti.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET**
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI**
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Kansikuvituksen muotojen ja värien sommittelua.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Josef Albers (1991) vertaa kirjassaan Värien vuorovaikutus värejä musiikkiin. Väriyhdistelmiin ja sävelyhdistelmiin liittyy molempiin vahvasti harmonia ja sen luominen, soinnutus. Sointi Jazz Orkestran musiikki on hyvin harmonista ja kaunista. Kappaleissa on kuitenkin hienoja vivahteita ja yllätyksiä, piilotettuja melodioita, joita ei huomaa ellei kuuntele. Albumin kansikuvan täytyisi ”kuulostaa” samalta kuin levyn musiikki.

Nykyinen värimaailma ei edustanut tarpeeksi hyvin levyn sisältöä, joten päätin muuttaa sitä. Suurin ongelma oli värien keskinäinen harmonia. Kuvassa oli hyvin paljon ruskeaa ja lämpimiä sävyjä ja vain hieman sinistä. Kuvapinnassa vallitsi sininen-oranssi-vastaväriharmonia, jossa oranssi oli suuremmassa roolissa kuin sininen. Kuvassa oli liikettä, mutta se tuntui raskaalta.

Raskas tunnelma johtui oranssin ja ruskean värin määrästä. Tumma, lämmin ja kylläinen väri tulee lähemmäksi, tuntuu painavalta ja tuntuu esineeltä. Vaalea, kylmä ja alikylläinen väri puolestaan menee kauemmaksi, tuntuu kevyemmältä ja tuntuu taustalta. (Lohko 2012.) Vaikka olin muokannut kuvan taustaa koko ajan vaaleammaksi ja alikylläisemmäksi, se oli edelleen sävyltään lämmin.

Korjasin ongelman muuttamalla taustan siniseksi. Jo sininen väri itsessään tuntuu siirtyvän taustalle kuvassa, joten

taustan vaihtaminen siniseksi oli helppo muutos. Sininen siirtyi samalla dominoivaksi väriksi vastaväriharmoniaassa. Uudella väriyhdistelmällä kuvaan syntyy lisäksi uudenlainen rytmi syvyyssunnassa: laaja sininen tausta, jonka edessä on huomiota herättävä oranssi muoto, jonka eteen on lipunut kaksi pientä sinistä muotoa.

En suunnitellut albumille vielä mesenaattikampanjaa varten omaa logoa, vaan päätimme käyttää orkesterin logoa väliaikaisen kansikuvituksen yhteydessä. Yhtyeen näkyvyys oli tässä vaiheessa tärkeämpää kuin albumin nimi. Kannen lisäksi suunnittelin kaksipuolisen lentolehtisen jaettavaksi kirjastoihin ja kahviloihin pääkaupunkiseudulla sekä bannerit mesenaatti.me-sivustolle sekä Facebookiin.

Kansikuvitus on rakennettu kerroksittain niin, että sitä on helppo soveltaa eri käyttötarkoituksissa. Jokainen kuvan muoto on irrallaan muista ja helposti siirreltävässä. Kuva on tehty niin suuressa koossa, että sitä pystyy käyttämään printattuna julisteissa tai todella läheltä kuvattuna nettikäytössä. Kuvan muodot ovat selkeitä ja toimivat pienenä ja suurena. Muotojen tekstuurin koko on suunniteltu toimimaan kaikessa koossa, se ei ole liian tarkkaa pienissä kuvissa eikä liian massiivista suurissa.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

MESENAATIT HUOMIO!

Sointi Jazz Orchestra on 17 musiikin ammattilaisen muodostama kokoonpano, joka pyrkii uudistamaan, monipuolistamaan ja elävöittämään big band -kulttuuria.

Yhtyeen elokuvallisissa sävellyksissä suuren kokoonpanon äänimaisemat kohtaavat pieniyhtyeen svengin.

Syksystä 2013 lähtien nuori yhtye on esittänyt sille räätälöityä ohjelmaa. Nyt hioutuneet helmet on aika julkaista kevään 2016 aikana ilmestyvällä debyyttialbumilla Syntymä.

Osallistumalla Sointi Jazz Orchestran mesenaattikampanjaan tuet nuoren yhtyeen toimintaa ja saat kuul-tavaksesi huikeaa uutta suomalaista big band -musiikkia.

Kiitos tuestasi!

www.mesenaatti.me/sointi

Mesenaattikampanjan markkinointia varten tehty levynkansi, banneri ja mainoslehtinen.

PAKKAUS

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Mesenaattikampanja lähti erittäin hyvin käyntiin. Orkesteri keräsi minimitavoitteen verran rahaa jo heti alkumetreillä. Rahoituskampanja oli siis onnistunut ja levy tulisi varmasti toteutumaan. Seuraavaksi olisi suunniteltava CD:n ja vinyylin ulkoasu, nimikirjoituskortti vastikkeeksi rahoittajille sekä korttipohja koodeille, joilla albumin voisi ladata digitaalisesti.

Päätimme Rasmusen kanssa jo heti projektin alussa, että CD:n pakkauksesta tulee pahvinen. Tarkoituksena olisi tehdä hieno fyysinen tuote, jonka ihmiset haluavat omistaa sellaisenaan. Muovinen paketti olisi tehnyt levystä liian halvan ja massatuotetun oloisen.

Pahvisia CD-pakkauksia on useita erilaisia. Etsimme pakkausta, joka aukeaa kuin kirja, jossa CD on näkyvillä pake-
tin sisäpuolella ja jossa vihkolle on paikka sisäkannessa. Mietimme myös CD:n piilottamista taskuun, jolloin sisällä ei tarvitsisi muovista pidikettä levyille. Halusin kuitenkin, että levy olisi näkyvillä heti kun pakkauksen avaa, jotta sen kuvitus pääsisi osaksi sisäkansien tarinaa. Vertailin myös pahvisia pakkauksia keskenään, ja muovinen pidike sisällä tuo koteloon paksuutta ja vahvuutta. Muovia sisältävät CD-kotelot tuntuivat paremmilta käsissä.

Karsimme vaihtoehdot kahteen mahdolliseen pakkaukseen, ja sain painolta mittapiirroksot molempiin. Molemmissa kotelo aukeaa keskeltä ja sisäpuolella on oikealla puolella

läpinäkyvä muovinen pidike CD:lle. Kansien ainoa ero oli vihkon paikka pakkauksessa. Toisessa etukannen sisälle jätetään tila taskulle, jonne vihkon voi sujauttaa, toisessa taas sisäaukeaman vasemmalle sivulle leikataan alareunaan viilto, jossa vihko pysyy. Levyn pakkaukseen miettimäni tarinan kannalta olisi parempi, jos vihko ei olisi saman tien näkyvillä, kun kotelon avaa. Päädyimme vaihtoehtoon, jossa vihko menee etukannen sisälle piiloon.

Kari Lohko (2012) opetti visuaalisen muotoilun opintokokonaisuudessaan ulkoasun taiton merkityksestä painotuotteelle. Ulkoasun tarkoitus on houkutella lukemaan ja helpottaa lukemista. Se ei ole itseilmaisua tai visuaalista mielistelyä. Taiton tehtävä on luoda selkeyttä ja jäsentää kokonaisuutta. Ulkoasun täytyy paljastaa siihen itseensä kätkeytyvä sanoma.

Ulkoasu luo lukutapahtumalle hierarkian. Hyvässä tekstissä kaikki olennainen sanotaan alussa ja vasta lopussa mennään yksityiskohtiin. Klassinen dramaturgian rytmi on kuin hieno ateria, joka alkaa alkupalalla, siirtyy siitä pääruokaan ja loppuu jälkiruokaan. Napakka alku johdattelee pääasiaan, kohokohtaan, jonka jälkeen tulee pehmeä lasku lopetukseen. (Lohko 2012.)

Musiikki, elokuvat ja kirjat luovuttavat itseään ajassa. Ne ovat lineaarisia. Niillä on selkeä suunta, jota kuuntelija tai katsoja seuraa. Maalaukset, kuvat ja painotuotteet ovat puolestaan simultaanisia. Niissä kaikki on läsnä samanaikaisesti, ja katsoja tai lukija voi edetä niissä vapaasti miten haluaa. (Lohko 2012.)

Levykannet putoavat johonkin näiden välimaastoon, mikä tekee niiden suunnittelusta mielenkiintoista. Toisaalta kannet ovat kuin kuva, jota jokainen katsoo eri tavalla, toisaalta CD-levyn pakkaukseen muodostuu selkeä lukusuunta. Ensin luetaan kannet, sitten sisäkannet ja lopuksi vihko. Vihkossa itsessäänkin on oma lukusuuntansa, mutta sen täytyy myös kestää, jos lukija päättääkin aloittaa selaamisen viimeiseltä sivulta.

Halusin luoda CD:n pakkaukseen tarinan. Halusin siihen draaman kaaren. Halusin tarjoilla lukijalle alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan. Ajattelin, että lukija voisi albumissa edetessään ikään kuin siirtyä lähemmäs kuvitusta. Mitä syvemmälle pakkaukseen lukija siirtyy, sitä suurempana kaikki näyttäytyy. Kansissa kuvaa katsottaisiin kaukaa, sisäkansissa oltaisiin aivan lähellä ja vihkossa mikroskooppisella tasolla. Se, että vihko on piilotettuna kannen sisäpuolelle, on olennainen osa pakkauksen tarinankerrontaa. Tällä tavalla lukijan huomio kiinnitetään kansien jälkeen väkisin sisäkansiin ja CD-levyyn. Vihko tulee esiin vasta aivan viimeisenä.

Kansikuvitus olisi yleiskuva tilanteesta. Siinä esiteltäisiin katsojalle tarinan hahmot ja annettaisiin katsaus siitä, mitä levy on. Kannessa näkyisi päällimmäisenä albumin nimi, Syntymä, joka johdattaisi katsojaa tulkitsemaan taustan kuvitusta tietyllä tavalla. Nimen jälkeen tärkeimpänä elementtinä olisi suuri abstrakti muoto, jota ympäröi monta pientä muotoa. Alun perin ajatuksena oli pitää kuvituksen tausta yksivärisenä, pelkkänä sinisenä, mutta halusin taustan vahvemmin osaksi kuvitusta. Halusin, että tausta tuo jotain uutta kuvan tarinaan.

Tein kuvan sinisestä taustasta kerroksittaisen. Loin taustalle oman syvyysvaikutelmansa, mikä nostaisi kuvan muita elementtejä entisestään lähemmäs katsojaa. Taustassa on myös liike, joka on saman suuntainen kuvan pienten elementtien kanssa. Liike johtaa pois päin katsojasta suoraan keskellä olevan suuren muodon taakse. Taustan valonlähde on piilossa muodon takana, ja jää täysin katsojan tulkinnan varaan, mihin kaikki taustan liike johtaa.

Pakkauksen sisäpuolen aukeama on lähikuva kannen objektista. Halusin saada kuvaan illuusion siitä, että katsoja olisi todella lähellä jotain pientä. Korostin kuvan elementtien pientä kokoa luomalla kuvaan ikään kuin erittäin lyhyen syväterävyysalueen. Niin kuin kuva olisi otettu kameran aivan vierestä, pitkällä polttovälillä ja suurella aukolla.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

CD:n kuvituksen rooli tarinassa on toimia linkkinä sisäaukeaman ja vihkon välillä. Se on osa sisäaukeaman kuvitusta. Levy on puoliksi samaa väriä kuin vihko, puoliksi samoja muotoja kuin sisäaukeama. Levy on se, mitä kohti pakkauksen tarinassa edetään. Albumin musiikki on se pääasia, jota kohti kaikki muu johdattaa. Levy on Syntymä.

Olin ajatellut alun perin, että CD-pakkauksen mukana tulevan vihkon tausta voisi olla täysin yksivärinen. Kun muutin pakkauksen taustan kuvitukselliseksi, päätin kuitenkin samalla lisätä jotain kuvitusta myös vihkon sisälle.

Vihkon roolina on olla se kaikkein pienin elementti. Kannet ovat yleiskuva tilanteesta, sisäpuolen aukeama erikoislähikuva abstraktista objektista ja vihko sama objekti tarkasteltuna mikroskoopin linssin läpi. Mitä pidemmälle katsoja etenee pakkauksessa, sitä lähemmäs orkesteria hän tulee. Vasta vihkossa kerrotaan, mikä Sointi Jazz Orchestra ylipääntään on, ketkä siihen kuuluvat ja mitä he soittavat. Vihkossa on myös yhtyeen ryhmäkuva, joka antaa kasvot soittajille.

Albumin vihko olisi kuusisivuinen, eli se ei voisi olla perinteinen vihko. Se täytyi taittaa haitarimalliseksi, mikä antoi mahdollisuuksia luovuuteen. Haitarimallisessa vihkossa on kansi ja takakansi aivan kuin tavallisessa vihkossakin. Se aukeaa samaan suuntaan kuin länsimaalainen kirja, mutta ensimmäisen aukeaman jälkeen lukijan etenemistä ei

voi ennustaa. Joko lukija kääntää oikeanpuoleista sivua niin kuin lukisi kirjaa ja päättyy takakanteen, tai sitten lukija avaakin oikeanpuoleisen sivun kokonaan auki, jolloin hänelle avautuu leveä kolmisivuinen aukeama.

Vihkon täytyy toimia riippumatta siitä, miten lukija etenee ensimmäisen aukeaman jälkeen. Toisin sanoen aukeaman vasemman sivun täytyy sopia sekä oikean sivun kanssa että osana kolmisivuista aukeamaa. Takakannen täytyy toimia yksinään niin, että sinne on loogista tulla joko ensimmäisen aukeaman jälkeen tai vasta aivan viimeisenä. Sen täytyy toimia myös ensimmäisen aukeaman oikeanpuoleisen sivun kanssa, jos joku päättää avata koko haitarivihkon levälleen ja tarkastella sitä molemmilta puolilta.

Kannen jälkeen ensimmäinen sivu sisältää Rasmuksen esipuheen. Ensimmäisellä aukeamalla oikealla sivulla on sen lisäksi kappaleista, tietoa levystä ja kiitokset. Kun oikean sivun kääntää kokonaan auki ja avaa kolmisivuisen aukeaman, esipuheelle seuraa jatkoa orkesterin soittajien esittelyn ja ryhmäkuvan muodossa. Takakannessa on laulua sisältävän kappaleen sanoitukset, jotka toimivat hyvin niin yksin kuin kappaleistankin kanssa.

Ensimmäinen konsepti pakkauksen tarinasta.

Pakkauksen konsepti pidemmälle vietyinä.

Levykannen valmis kuvitus.

Kansien sisäpuolen valmis kuvitus.

TYPOGRAFIA

JOHDANTO

AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO

SUUNNITTELUPROSESSI

LOGO
IDENTITEETTI

LEVYNKANNET

TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

Olin miettinyt kahta erilaista logoa albumille. Joko se olisi kirjoitettu käsin siveltimellä tai sitten ladottu jollain geometrisella tekstityypillä. Se olisi joko liikkeessä tai staattinen. Tein muutamia kokeiluita vauhdikkaasta logosta, mutta kannesta tuli kokonaisuutena todella rauhaton.

Kannen kuvituksessa itsessään on jo paljon liikettä ja tapahtumia, joten logo voisi olla mielummin rauhallinen ja paikallaan. Päätin käyttää logossa jotain tyylikästä päätteetöntä fonttia.

Olin valinnut pakkauksen leipätekstille fontiksi modernin päätteettömän tekstityypin Geomanistin. Tutustuin projektin aikana erilaisiin ilmaisfontteihin ja uusiin pienten fonttivalmistajien tekemiin tekstityyppeihin. Halusin käyttää projektissa vain fontteja, jotka ovat joko ilmaisia tai sen hintaisia, että minulla on varaa ostaa niihin oma lisenssi.

Geomanist-tekstityypistä oli muutama ilmainen leikkaus ladattavana suunnittelijan sivuilla ja fontti sopi niin hyvin tähän projektiin, että päätin ostaa loputkin. Fonttiperheeseen kuuluu useita leikkauksia todella ohuesta erittäin paksuun, ja jokaisesta leikkauksesta on myös kursiivi versio. Tekstityyppi on selkeä ja hyvin luettava pienessä koossakin ja toimii hyvin tummalla ja vaalealla taustalla. Ajattelin, että voisin käyttää samaa fonttia myös albumin logossa.

Geomanist on kuitenkin melko leveä fontti. Siitä puuttuu se vahvuus ja ylevyys, mitä olin alun perin suunnitellut Tornimelle. Lähdin etsimään kapeampia ja korkeampia päätteettömiä fontteja, joita voisin käyttää albumin logossa sekä tekstin otsikoissa ja kappaleiden nimissä.

Sointi Jazz Orchestran aikaisemmissa julisteissa on ollut monesti käytössä Univers 59 Ultra Condensed. Se on kapea fontti, joka toimii hyvin suuressakin koossa. Pidin paljon siitä, miltä levyn logo näytti kapeampana. Univers tuntui kuitenkin vielä vähän leveältä. Varsinkin m-kirjaimen leveys häiritsi logossa. Päädyin Berthold Akzidenz Groteskiin, jonka kavennetut leikkaukset ovat vielä kapeampia kuin Universissa. Logo näytti hyvältä, mutta törmäsin ongelmaan: Berthold Akzidenz Grotesk on sen hintaluokan fontti, ettei minulla ole varmaan koskaan varaa ostaa sitä itselleni. Tarvitsin fontin, jota pystyisin käyttämään jatkossakin töissäni.

Etsin vastaavia fontteja ja törmäsin Rama Gothiciin. Rama Gothic M Semibold on kapea tekstityyppi ja hyvin samanlainen kuin Berthold Akzidenz Groteskin kavennetut leikkaukset. Se on vielä astetta kapeampi kuin edelliset kokeiluni. Mikä parasta, se oli edullinen ja vielä tarjouksessa.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geomanist Medium

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rama Gothic M SemiBold

SYNTYMÄ

Geomanist Medium

SYNTYMÄ

Univers 59 Ultra Condensed

SYNTYMÄ

Berthold Akzidenz Grotesk Medium Condensed

SYNTYMÄ

Rama Gothic M Semibold

TOTEUTUS

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Enää olisi jäljellä sisällön taitto levynkansiin ja vihkoon ja kansikuvitusten soveltaminen vinyylin pakkaukseen. Painatimme levyt pakkauksineen Z-Trading-painotalossa Helsingissä. Yritys on erikoistunut audiovisuaalisten tallenteiden valmistukseen ja monistukseen, ja pystyimme teettämään koko levyprojektin saman katon alla. Paino hoitaa myös albumin digitaalisten latausten jakelun, ja teetimme siellä latauskoodeja sisältäviä kortteja.

Vinyylit teetettiin helsinkiläisessä Royal Mint Records -yhtiössä, joka on erikoistunut yksilöllisiin vinyyleihin ja niiden pakkauksiin. Kaikki vinyylit kaiverretaan käsin, joten jokainen niistä on uniikki. Vinyylit on mahdollista saada myös erikoisväreillä, mutta tämän projektin budjetti ei valitettavasti riittänyt siihen.

Mietimme projektin alussa, että kannattaako albumista tehdä ollenkaan vinyyliä. Kaikki albumin kappaleet eivät mahtuisi yhdelle levyille, joten ainakin yksi pitäisi jättää pois. Tuplavinyyli olisi ratkaisu, mutta se tulisi aivan liian kalliiksi. Tarkoituksena olisi tehdä vain pieni erä vinyyleitä. Erikoispainos niille, jotka sellaisen haluavat.

Vinyyli on vanha formaatti, jonka CD on käytännössä syrjäyttänyt. Silti vuosi 2015 oli kymmenes peräkkäinen vuosi kun vinyylin myynti oli nousussa. Vinyyli on eräänlainen luksustuote, joka ostetaan, kun haluaa näyttää, että pitää

musiikista erityisen paljon. Ei ole kyse analogisen ja digitaalisen äänen välisestä taistelusta, vaan nimenomaan erikoistavaran omistamisesta. Vinyyliä ei välttämättä edes tarvitse kuunnella, koska mukana annetaan lähes aina albumi myös digitaalisessa muodossa. Vinyylin voi ostaa vain sen visuaalisuuden takia. (Monllos 2016b.)

Vinyyli ei enää ole massatuote, se on taideteos. Vinyyleiden visuaaliseen suunnitteluun voidaan nykyään käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, kun mukana on vähemmän ihmisiä ja välikäsiä. Asiakkaat ovat myös valmiita maksamaan enemmän saadakseen jotain uniikkia. (Monllos 2016a.)

Päätimme tehdä vinyylin, josta olisi jätetty pois kaksi albumin kappaletta. Kaikille vinyylin ostajille annettaisiin koko albumi digitaalisena, jotteivat vinyylin keräilijät joutuisi kärsimään valinnastaan. Vinyyli toimi myös hyvänä markkinointivälineenä. Joukkorahoituksen kautta ihmiset ostivat niitä ennakkoon, ja varsinkin nimikirjoituksilla varustetut vinyylit menivät kaikki kaupaksi hyvin nopeasti.

Vinyylin pakkaus on hyvin erilainen kuin CD:n. Se on paljon suurempi, siinä on paljon enemmän pinta-alaa kuvalle, mutta sen mukana ei tule erikseen vihkoa. Vinyylin pakkaus tulisi olemaan taskun mallinen, eli se ei avautuisi keskeltä niin kuin CD:n tapauksessa. Kaikki tarvittava informaatio pitäisi saada mahtumaan etu- ja takakansiin sekä

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

vinyylilevyjen keskitarroihin. Vaikka en saanut luotua vinyyliin samanlaista tarinaa ja lukusuuntaa kuin CD:n pakkaukseen, otin kuitenkin CD-levyn vihkon vaalean visuaalisuuden käyttöön vinyylin keskitarroissa.

Olin alun perin lähtenyt tekemään kansikuvitusta vinyylin kokoluokkaan ihan siltä varalta, että vinyyli tulee toteutumaan. Kannen kuvien sommittelussa ei ollut mitään vaikeuksia, ne menivät paikalleen lähes automaattisesti. Kokeilin kuitenkin vinyylin kansikuvitusta erivärisenä kuin CD:ssä. Jos vaikka käyttäisin kuvassa violetta sinisen sijaan. Kuva oli itsenäisenä oikein toimiva, mutta ei sopinut kokonaisuuteen. Päätin, etten muokkaa kuvitusta sen kummemmin vinyyliä varten, vaan annan formaatin itsessään tehdä siitä erilaisen.

Sointi Jazz Orchestran soittajista oli jokaisesta otettu henkilökuva syksyllä levyn äänityksen yhteydessä. Olin jo aikaisemmin kokeillut kuvien rajausta ja sommittelua CD:n vihkoa ja nettisivuja varten ja pääsin hyödyntämään niitä nyt vinyylin takakannessa. Syksyinen ryhmäkuva, jota käytettiin CD:n vihkossa, oli aivan liian värikäs toimiakseen vinyylin pakkauksen sinisellä taustalla. Yksilökuvat sen sijaan oli helppo upottaa taustaan. Ne toivat takakanteen sopivan määrän lämmintä sävyä.

Huolimatta muutamista epäselvyyksistä painotalojen kanssa levyt saatiin painoon ajoissa. Valitettavasti kumpikaan albumi ei kerennyt valmistua painosta opinnäytetyöni kirjallisen osuuden palautuspäivään mennessä, joten en pystynyt ottamaan niistä valokuvia. Ohessa on sen sijaan tekemiäni esimerkkikuvia lopullisista tuotteista.

Mesenaateille lähetettävä kiitoskortti, jossa on tilaa musikoiden nimikirjoituksille.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

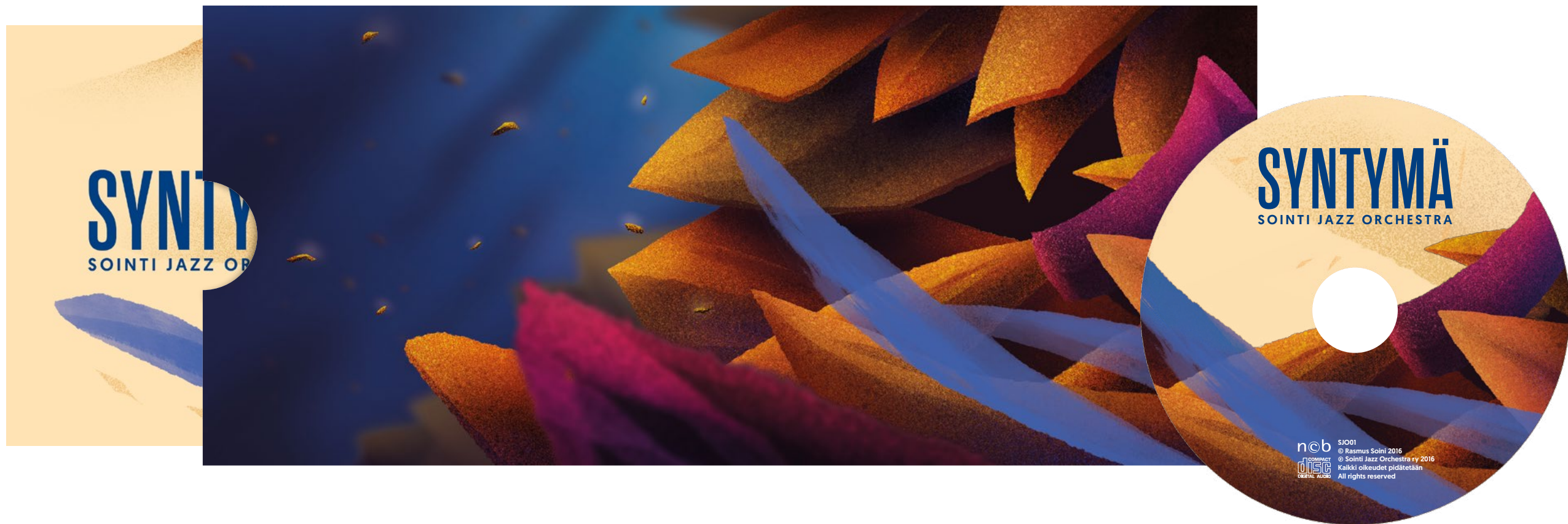
PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

Valmis CD:n pakkaus.

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ
- LÄHTEET

Albumin sisäpuoli, CD ja vihko.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

1 / PYÖRÄ 5.51
Aleksis Liukko, Kaisa Mäensivu, Jose Mäenpää

2 / TOR 10.58
Petteri Hietamäki, Max Zenger, Siiri Partanen

3 / VEDENPINTA VÄREILEE 7.40
Jasmin Afaneh, Pekka Seppänen

4 / TAIVAAN MERKIT 14.37
Tomi Nikku, Aleksis Liukko, Frans Thomsson

5 / MONTAKO FIKTIOTÄ ON FAKTA? 6.51
Frans Thomsson

6 / SYNTYMÄSEUDULLENI feat. Stina Koistinen 10.40
Panu Luukkonen

Sävellykset: RASMUS SOINI
Syntymäseudulleni alkuperäissanoitus SANDOR PETOFI, suomennos OTTO MANNINEN ja AALE TYNNI
Äänitys ja miksaus: MIKKO RENFORS
Äänitetty Kallio-Kuninkaan studiossa 24.–25.10.2015
Masterointi: JAAKKO VIITALÄHDE / Virtalähde Mastering
Graafinen suunnittelu: JUHA KOIVUSALO

Albumi on rahoitettu osittain mesenaattime-palvelun avulla. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille mesenaateille, erityisesti Matti Alatalo, Marion Hervu, Anssi Juvela, Venla Luukkonen, Riiva ja Ole Renlund, Kalle Ruusukallio, Rea ja Hannu Soini, Roope Thomsson, Tanja Thomsson ja Kirsti Vehmanen. Kiitos myös Musiikin edistämiskätilälle taloudellisesta tukemasta.

Lämpimät kiitokset Samuli, Stina, Juha, Severi, Antti, Mikko ja Jaakko, Suurkiitos perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät tuestanne. Kiitokset myös Metropolialle, Pop&Jazz Konservatoriolle ja Sibeliuksen Akatemiale.
sointi@jazzorchestra.com

SYNTYMÄSEUDULLENI

san. Sandor Petofi
suom. Otto Manninen ja Aale Tynni

Täällä tasangolla avaralla
synnyin, armaalla ja ihanalla.
Kylä kulta, kaikki täällä pelkkää
lapsuuteni tuutuvirttä helkkää,
kuulen jälleen tutun säveleni:
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Olin pieni lapsi täältä käyden,
palaan mittaisena miehen täyden.
Kaksikymmentä jo vuotta tuosta
riemuineen ja murheineen sai juosta.
Kuinka nopeasti aika meni!
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Missä vanha leikkiseura onkaan?
Näkisinpä teitä tuokionkaan!
Tulkaa piiriin tuttuun niin kuin kerran!
Viidenkolmattako vuoden verran,
miehen vuodet, sain jo olalleni?
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Kevyt lintu piistä puuhun liitä,
entisille maille mieli kiittää,
kiertää niityt, joilla moni herää
kaunis muiston kukka, mettä kerää
niin kuin mehiläinen muistojeni.
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Olen lapsi jälleen, pajupilli
suulla soi, ja ratsuni on villi
ruokoratsu, vien sen jälkeen laukan
juomaan ruuhelle, on jano raukan.
Heppa hei, taas huudan ratsulleni.
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Iltakello soi, jo uupui hepo,
uupui ratsumies, on mieleen lepo,
kotiin riennän, hoitajani syliin.
Minut saattaa unten kultakyllin
vieno sävel tuutulaulujeni:
Lennä, lennä, leppäkerttusen.

SYNTYMÄ

SOINTI JAZZ ORCHESTRA

SOINTI

SOINTI JAZZ ORCHESTRA

SOINTI JAZZ ORCHESTRA muodostettiin alun perin sävellyskonserttiini syksyllä 2013. Ajatuksena oli säveltää ohjelmisto, jossa big bandilista soittajajoukkoa käsiteltäisiin kuin suurta pienyhtyettä – vaihtosoitimien käyttö oli runsasta ja sovitukset epätyypillisiä vastaaviin kokoonpanoihin verraten. Inspiroiva konsertti ja hyvä yhteishenki poikivat jatkoa toiminnalle ja yhtyeestä onkin muodoutunut jo varsin aktiivinen toimija pääkaupunkiseudulle.

Syntymä on erään jakson päätös ja uuden alku. Albumin sävellykset esittelevät ennakkoluulottoman kokoonpanon, jossa hiotuneen yhteissoinnin lisäksi myös persoonallisten muusikoiden oma ääni saa kuulua. Sointi Jazz Orchestra on toimintansa ajan ollut esitetyn ohjelmiston suhteen omavarainen – tämä toiminta-ajatus tulee jatkossakin ohjaamaan yhtyeen toimintaa: tehdä ennakkoluulottomia, huolella toteutettuja kunnianhimoisia kokonaisuuksia, joissa musiikki kertoo sanatonta tarinaa, yllättää, ilahduttaa, koskettaa eikä takerru turhiin musiikkimääreiden rajoihin.

RASMUS SOINI
taiteellinen johtaja

PETTERI HIETAMÄKI
alto- ja sopraanosaksofoni, huilu

PEKKA SEPPÄNEN
alttosaksofoni, klarinetti

FRANS THOMSSON
tenori- ja sopraanosaksofoni, huilu

JANNE SAARINEN
tenorisaksofoni, oboe

MAX ZENGER
baritonisaksofoni, bassoklarinetti

TEEMU MATTSSON
trumpetti, flyygelitorvi

TOMI NIKKU
trumpetti, flyygelitorvi

JOSE MÄENPÄÄ
trumpetti, flyygelitorvi

JASMIN AFANEH
trumpetti, flyygelitorvi, huilu

ILKKA HONGISTO
käyrätorvi

MIKKO HAANPÄÄ
bassopasuuna, pasuuna

PANU LUUKKONEN
pasuuna

MATTI VUOLAHTI
pasuuna

KENNETH OJUTKANGAS
tuuba, bassopasuuna

ALEKSIS LIUKKO
piano

KAISA MÄENSIVU
kontrabasso

SIIRI PARTANEN
rummut

RASMUS SOINI
musiikinjohto

STINA KOISTINEN
laulu (Syntymäseudulleni)

ANTTI KOLEHMAINEN
selo (Taivaan merkit)

JOHDANTO
 AIHEENVALINTA
 TOIMEKSIANTO
 SUUNNITTELUPROSESSI
 LOGO
 IDENTITEETTI
 LEVYNKANNET
 TOR
 SYNTYMÄ
 MUOTO JA VÄRI
 VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS
 TYPOGRAFIA
 TOTEUTUS
 VALMIIT TUOTTEET
 PÄÄTÄNTÄ
 LÄHTEET

SYNTYMÄ
 SOINTI JAZZ ORCHESTRA

PETTERI HIETAMÄKI
 alto- ja sopraanosaksofoni, huilu
 PEKKA SEPPÄNEN
 alttosaksofoni, klarinetti
 FRANS THOMSSON
 tenori- ja sopraanosaksofoni, huilu
 JANNE SAARINEN
 tenorisaksofoni, oboe
 MAX ZENGER
 baritonsaksofoni, bassoklarinetti

TEEMU MATTSSON
 trumpetti, flyygelltorvi
 TOMI NIKKU
 trumpetti, flyygelltorvi
 JOSE MÄENPÄÄ
 trumpetti, flyygelltorvi
 JASMIIN AFANEH
 trumpetti, flyygelltorvi, huilu

ILKKA HONGISTO
 käyrätorvi
 MIKKO HAANPÄÄ
 bassopasuuna, pasuuna
 PANU LUUKKONEN
 pasuuna
 MATTI VUOLAHTI
 pasuuna
 KENNETH OJUTKANGAS
 tuuba, bassopasuuna
 ALEKSIS LUUKKO
 piano
 KAISA MÄENSIVU
 kontrabasso
 SIIRI PARTANEN
 rummut
 RASMUS SOINI
 musikinjohto
 STINA KOISTINEN
 laulu (Syntymäseudulleni)

A
PYÖRÄ
 Aleksis Luukko, Kaisa Mäensivu, Jose Mäenpää

B
SYNTYMÄSEUDULLENI
 FEAT. STINA KOISTINEN
 Panu Luukkonen

TOR
 Petteri Hietämäki, Max Zenger, Siiri Partanen

SYNTYMÄSEUDULLENI
 san. Sandor Petofi
 suom. Otto Manninen ja Aale Tynni

Täällä tasangolla avaralla
 synnyin, armaalla ja ihanalla.
 Kyllä kulta, kaikki isällä pelkkää
 lapsusteni taidovirtää heikkää,
 kuulen jälleen tutun säveleni:
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Olin pieni lapsi täällä käyden,
 pälään mittaisena miehen täyden.
 Kakkylämmeni jo vuotta tuosta
 riemuineen ja murheineen sai juosta.
 Kuinka nopeasti aika meni!
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Missä vanha leikkiseura onkaan?
 Näköniä tää tuokionkaani!
 Tulkaa piiriin tutuun niin kuin kerran!
 Viidenkolmattako vuoden verran,
 miehen vuodet, sain jo olalleni?
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Kevyt lintu puusta puuhun liittää,
 entisille maille mieli kiittää,
 kiertää niityt, joilla moini herää
 kaunis müstön kukka, mettä kerää
 niin kuin mehiläinen muistojeni.
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Olen lapsi jälleen, pajupilli
 suulla soi, ja ratsuni on villi
 ruokorätsu, vien sen jälkeen tukan
 juomaan ruuhelle, on jano raukan.
 Heppä hei, taas huudan ratsulleni.
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

Itäkello soi, jo uupui hepo,
 uupui ratsunies, on mieleen lepo,
 kotiin riennän, hoitajani syliin.
 Minut saattaa unten kultakylin
 vieno sävel tuutulaulujeni:
 Lennä, lennä, leppäkerttusen.

SOINTI JAZZ ORCHESTRA
 SOINTIJAZZORCHESTRA.COM

Sävellykset: RASMUS SOINI
 Äänitys ja miksaus: MIKKO RENFORS
 Äänitetty Kallio-Kuninkaan studiossa 24.-25.10.2015
 Masterointi: JAAKKO VIITALAHDE / Virtalähde Mastering
 Graafinen suunnittelu: JUHA KOIVUSALO

Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.
 © Rasmus Soini 2016 © Sointi Jazz Orchestra ry 2016

SYNTYMÄ
 SOINTI JAZZ ORCHESTRA

Vinyylin pakkaus.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

Vinyylin pakkaus, levy ja latauskoodikortti.

JOHDANTO
AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO
SUUNNITTELUPROSESSI
LOGO
IDENTITEETTI
LEVYNKANNET
TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET
PAKKAUS
TYPOGRAFIA
TOTEUTUS
VALMIIT TUOTTEET
PÄÄTÄNTÄ
LÄHTEET

Vinyylin A- ja B-puoli.

PÄÄTÄNTÄ

- JOHDANTO
- AIHEENVALINTA
- TOIMEKSIANTO
- SUUNNITTELUPROSESSI
- LOGO
- IDENTITEETTI
- LEVYNKANNET
- TOR
- SYNTYMÄ
- MUOTO JA VÄRI
- VALMIIT TUOTTEET
- PAKKAUS
- TYPOGRAFIA
- TOTEUTUS
- VALMIIT TUOTTEET
- PÄÄTÄNTÄ**
- LÄHTEET

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Sointi Jazz Orchesterlle heidän debyyttialbuminsa CD- ja vinyylipakkausten graafinen ilme. Sen lisäksi yhtye tarvitsi erilaisten markkinointimateriaalien suunnittelua, ja uudistin myös orkesterin logon. Toimeksianto oli hyvin vapaa, mutta koko projektin ajan pidettiin kiinni siitä, että debyyttialbumista tulee Sointi Jazz Orchesterin näköinen.

Olen tyytyväinen lopputulokseen, ja niin ovat orkesterin soittajatkin. Projekti oli kokonaisuudessaan todella pitkä, mutta palkitseva. Aloitimme albumin suunnittelun syyskuussa 2015, ja nyt toukokuussa 2016 levyt ovat valmistumassa painossa. Tunnen, että olen kasvanut suunnittelijana ja oppinut paljon matkan varrella.

Sain levyprojektista rohkeutta ja varmistuksen siitä, että pystyn työskentelemään itsenäisesti asiakkaiden kanssa. Totuttelin käyttämään uusia välineitä työssäni, enkä enää tunne olevani riippuvainen koulun tarjoamista ohjelmista ja fonteista. Opin myös käytännön asioita CD-levyn ja vinyylin graafisesta suunnittelusta. Sain projektista hyviä eväitä työelämää varten.

Työt etenivät koko projektin ajan orkesterin oman aikataulun mukaisesti. Deadlineista pidettiin kiinni loppuun asti. Ainoastaan väärinkäsitykset painon kanssa toivat pieniä mutkia matkaan. Painosta huomautettiin projektin

loppuvaiheilla, että olin suunnitellut levynkannet vääränlaiseen mittapiirroksen. Asiaa selviteltiin, ja päädyin tekemään kaiken uusiin mittapiirroksiin. Painosta alunperin saamani piirrokset olivatkin kuitenkin sopivat, ja loppujen lopuksi levy eteni tuotantoon alkuperäisessä muodossaan.

Sointi Jazz Orchestra on sellainen kokoonpano, josta varmasti tullaan vielä kuulemaan paljon. Jään innolla odottamaan debyyttialbumin julkistuskonserttia ja sitä, miten orkesteri päättää jatkaa tästä eteen päin.

Iso kiitos kaikille projektiin osallistuneille.

Kiitokset Rasmukselle ja muille Sointi Jazz Orchesterin muusikoille mahtavasta projektista. Toivottavasti tulemme tekemään lisää yhteisiä projekteja tulevaisuudessa.

Kiitos Julia Ojapellolle ja Penni Osipowille kirjallisen osuuden ohjauksesta. Kiitos myös muille Muotoiluinstituutin opettajille ja opiskelijoille. Kiitos niille, jotka antoivat kommentteja projektin aikana, ja kiitos oikolukijoille. Teidän apunne on ollut korvaamatonta.

Erytiskiitos GR12-vuosikurssille yhteisistä opiskeluvuosista.

LÄHTEET

JOHDANTO

AIHEENVALINTA
TOIMEKSIANTO

SUUNNITTELUPROSESSI

LOGO
IDENTITEETTI

LEVYNKANNET

TOR
SYNTYMÄ
MUOTO JA VÄRI
VALMIIT TUOTTEET

PAKKAUS

TYPOGRAFIA

TOTEUTUS

VALMIIT TUOTTEET

PÄÄTÄNTÄ

LÄHTEET

KIRJALLISET LÄHTEET

Albers, Josef (1991) Värien vuorovaikutus. Helsinki: Vapaa Taidekoulu.

Arnkil, Harald (2011) Värit havaintojen maailmassa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Biedermann, Hans (2004) Suuri symbolikirja. Suomentanut ja toimittanut Pentti Lempiäinen. Helsinki: WSOY. Saksankielinen alkuteos 1989.

Gurney, James (2010) Color and Light. Kansas City: Andrew McMeel Publishing.

van Nes, Irene (2012) Dynamic Identities. How to create a living brand. Amsterdam: BIS Publishers.

Wheeler, Alina (2009) Designing Brand Identity. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

INTERNETLÄHTEET

Monllos, Kristina (2016a) Why This Popular Designer Is Devoted to Promoting Album Covers on Instagram. Stefan Sagmeister on the resurgent art form. Viitattu 24.4.2016.

<http://www.adweek.com/news/advertising-branding/qa-stefan-sagmeister-resurgence-vinyl-and-art-cover-design-170026>

Monllos, Kristina (2016b) With Vinyl's Resurgence, Here's How Brands Are Capitalizing on Music's Most Analog Medium. In a streaming era, records represent a 'premium experience'. Viitattu 24.4.2016.

<http://www.adweek.com/news/advertising-branding/vinyls-resurgence-heres-how-brands-are-capitalizing-musics-most-analog-medium-170016>

AIHEESEEN LIITTYVÄT OPINNOT

Helo, Teemu (2014) Käsitteellinen kuva -opintojakso. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Honkanen, Helmi (2014) Visuaalisen identiteetin suunnittelu -opintojakso. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Lohko, Kari (2012) Visuaalinen muotoilu ja värihahmotus -opintojaksot. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

INSPIROIVAT OPINNÄYTETYÖT

Arstio, Veera (2015) Ruoveden kunnan graafinen ilme. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Kahranaho, Hanna (2011) Naked. Graafisen identiteetin suunnittelu ja toteutus. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Pulkkinen, Piia (2012) Salpausselän kisojen visuaalinen ilme ja käyttömahdollisuudet. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Satovuori, Juuso (2015) Mainostoimisto Ilmeen visuaalisen identiteetin uudistaminen. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

Tanskanen, Hanna (2014) Apila Apteekki. Visuaalisen ilmeen uudistaminen. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti.

JUHA KOIVUSALO
2016