

ZOMBAILUT

Sarjakuvakirjan remasterointi

© Kai Yaallo

Opinnäytetyö

Zombailut – Sarjakuvakirjan remasterointi

Kai Vaalio

05GRA13

Kevät 2017

Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyöni käsittelee sarjakuvakirjan remasterointia eli sen laadun parantamista ja korjaamista.

Projektin tarkoituksena on ollut luoda uusi versio sarjakuvasta säilyttämällä mahdollisimman paljon sen alkuperäistä materiaalia sekä tuoda uusien piirrosten voimin tarinaan lisää syvyyttä ja sisältöä, että visuaaliseen ilmeeseen näyttävyyttä.

Käyn läpi lukijoiden ja kustantajien toiveita ja kommentteja, tutkin muiden tekemiä matkasarjakuvia ja kerron matkasarjakuvani remasteroinnin eri työvaiheista.

HAKUSANAT Graafinen suunnittelu, sarjakuvat, matkailu, Asia

ABSTRACT

My graduation project concerns about remastering a comic book i.e. improving and fixing its quality.

The purpose of this project has been to create a new version of a comic book preserving as much as possible of its original material and also adding new illustrations to bring more depth and content to the story and impressiveness to the books visual appearance.

I'll go through the comments and wishes of different readers and publishers, explore travel comics made by other artists and then I'll tell about the different work stages of remastering my travel comic book.

KEYWORDS Graphic design, comics, traveling, Asia

1 JOHDANTO	8
2 TAUSTOITUS	10
2.1 Reissussa piirretty päiväkirja (2011-2012)	14
2.2 Lukijoiden positiivisia palautteita (2012)	18
2.3 Kustantajien antamia palautteita (2013)	20
2.4 Omakustanne (2014)	22
2.5 Lukijoiden parannusehdotuksia	28
2.6 Muiden tekemiä matkasarjakuja	30
3 PROSESSI (REMASTEROITU VERSIO)	38
3.1 Storyboardia	40
3.2 Luonnostelu	48
3.3 Tekstaus ja typografia	52
3.4 Tussaus	56
3.5 Taittoa ja muutama aukeama	60
3.6 Värimaailma (testailua)	70
3.7 Kannen evoluutio (2011-2017)	78
4 JATKOKEHITYS	86
LÄHTEET	91

1 JOHDANTO

© Kai Vaalio

Julkaisin 2014 omakustanteena matkasarjakuvan Zombailut – Kaakkois-Aasian rinkkarit reissussa piirrettyjen kuvien pohjalta ja nyt olen tekemässä kyseisestä opuksesta laajennettua versiota.

Omakustanteen tekoon minulla oli tuolloin liian vähän aikaa ja amatillista osaamista, joten kirjan visuaalinen anti jäi hieman puolitehen. Itse tarinasta eli reissusta jäi myös paljon olennaisia asioita liian lyhyesti tai kokonaan kertomatta. Tällä uudella versiolla kirjasta olisi tarkoitus korjata asia.

Pyrkimyksenä sarjakuvallani on tavoitella ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita sarjakuvista ja/tai matkustamisesta. Mikäli eivät ole vielä kiinnostuneita, niin sarjakuvillani toki pyrin saamaan heidät kiinnostumaan niistä.

Sarjakuvien tekijänä olen viime vuosina erikoistunut juurikin matkasarjakuviin. Olen onnistunut saamaan kustannettua kaksi opustani liittyen matkailuun. Ensimmäinen teoksistani on autobiograafinen ja yleisesti reppureissauskulttuuria ja -mentaliteettia koskeva teos Zombailut – Tummaa paahtoa (Johnny Kniga, 2016). Toinen teoksistani pyrkii saamaan lukijat lähtemään ulos suorittamaan erinäisiä haasteita roolipelien hengessä. Kyseinen teos kulkee nimellä Zombailijan pelikirja (Johnny Kniga, 2017). Tästä remasteroidusta versiosta mitä tämä opinäytetyö käsittelee olisi tarkoitus syntyä kolmas kustannettu sarjakuvateokseni.

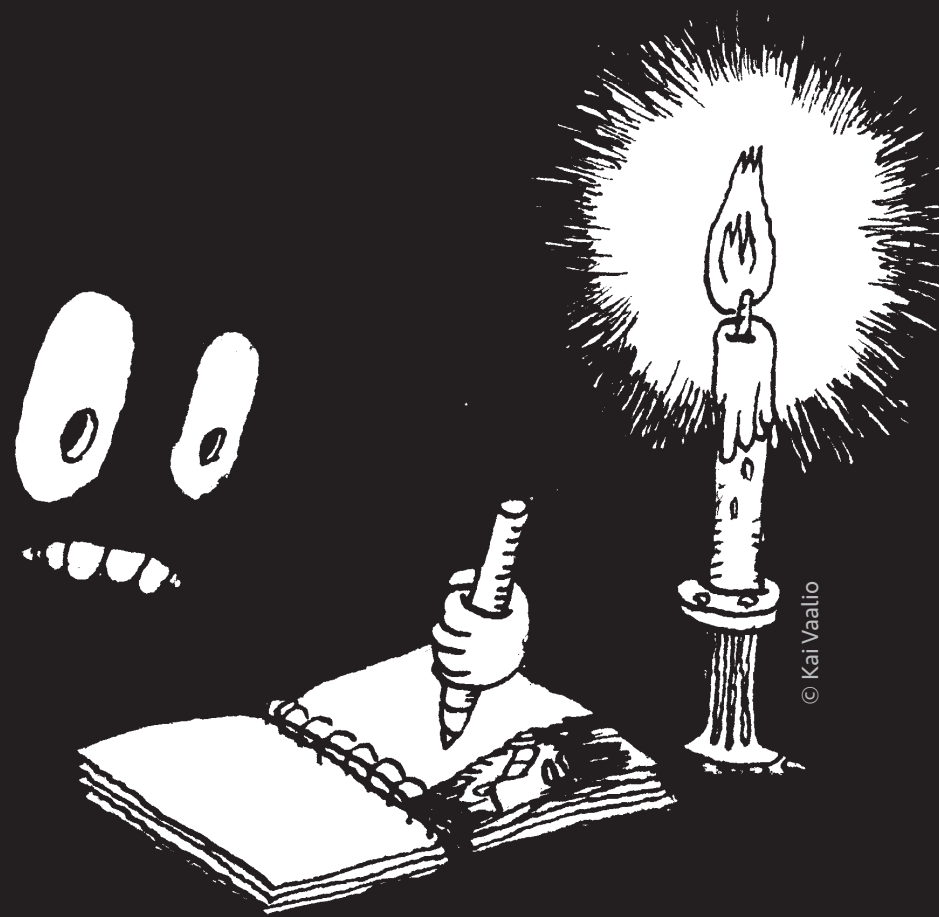
2 TAUSTOITUS

© Kai Vaalio

The first draft of anything is shit.

ERNEST HEMINGWAY

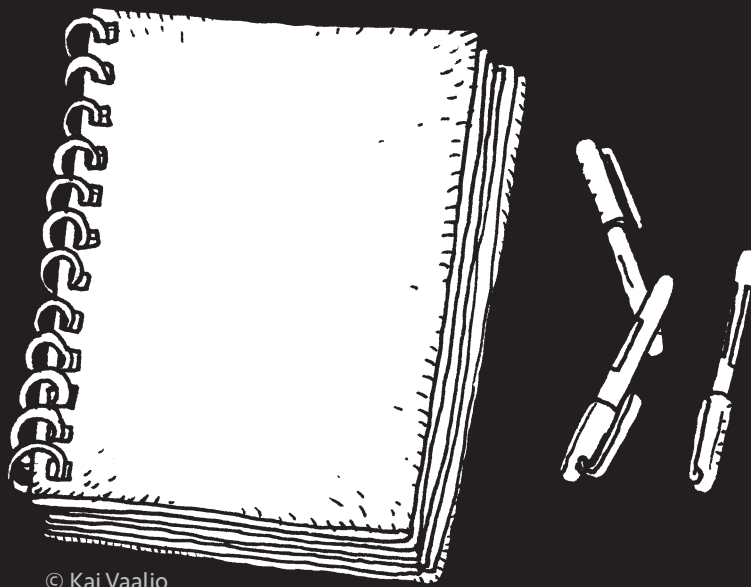

Taustoitusosiossa kerron lyhyesti luonnoskirjani historiasta ja siitä miten siitä kehittyi omakustannekirja. Käyn läpi sarjakuvasta saatuja palautteita sekä muiden tekemiä matkasarjakuvia. Niiden ja uusien ideoideni pohjalta kirjoitan ja piirrän sitten uuden version siitä mitä reissussa tapahtui. Viimeistään tässä vaiheessa lienee syytä huomauttaa, että keskityn tässä opinnäytetyön kirjallisessa osiossa pääasiassa kirjan graafiseen ilmeeseen, enkä niinkään itse tarinan sisältöön.

Ennen kuin siirrymme uuden version kimppuun ja sen työvaiheisiin sen tarkemmin, hypätään ensin kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, kun olin parikymppinen pojankloppi ensimmäistä kertaa vieraassa maassa omin nokkini.

2.1

REISSUSSA PIIRRETTY PÄIVÄKIRJA (2011-2012)

© Kai Vaalio

Idea tehdä matkasarjakuvaa sai siis virallisesti alkunsa vuonna 2007 kun työskentelin Irlannissa ja mietin, että olisipa hienoa piirtää sarjakuva kaikesta kokemastani siellä. Elämä siellä tosin oli sen verran arkista, että päätin säästellä ideaa myöhemmäksi. Kun 2010 tajusin aloittaa säästämään rahaa Aasian matkaa varten, kaivoin matkasarjisidean takaisin kuvioihin.

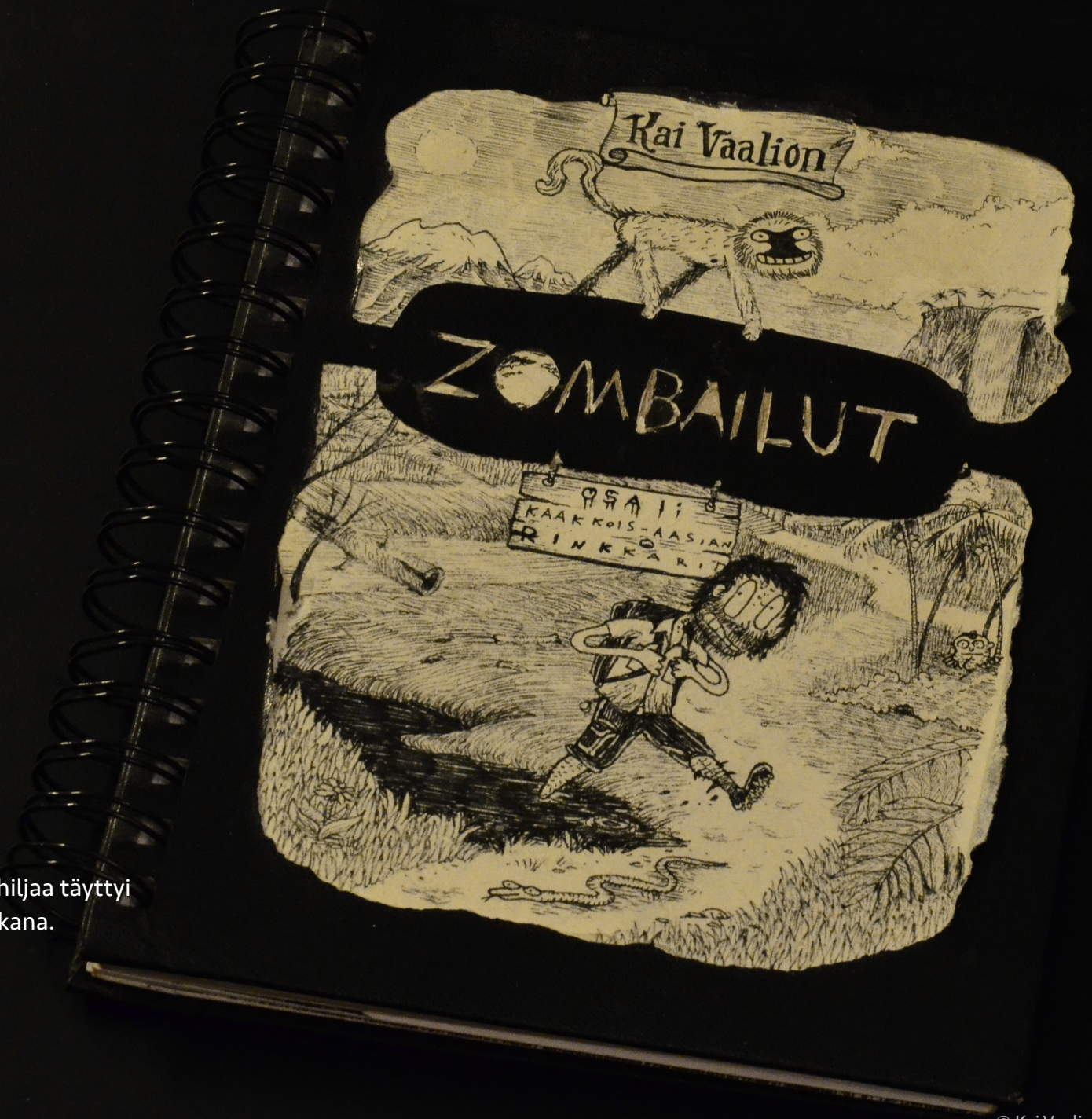
En suunnitellut etukäteen sarjakuvan käsikirjoitusta tai visuaalista tyyliä juuri mitenkään. Pakkasin pari mustaa tussia ja luonnoskirjan reppuuni ja lähdin Aasiaan vuonna 2011 sillä suunnitelmalla, että takaisin en tulisi ennen kuin luonnoskirja olisi täynnä sarjakuvasivuja, joita olisi sitten vanhana miehenä hauska lueskella kuolinvuoteellani.

Matkan aikana piirtelin kirjaa, milloin missäkin ilman luonnostelua ja ihmiset kyselivät mitä oikein teen. Osa omatoimimatkaajista pyysi josko voisin laittaa sivut näkyville nettiin (blogiin) heidän luettavakseen. Osa kysyjistä ei osannut edes kirjaani lukea, mutta se ei kuulemma haitannut. Pelkkä kuvien katselu heille riittäisi. Kahdeksan kuukautta myöhemmin minulla oli 125-sivuinen luonnoskirja täynnä sarjakuvasivuja, joten oli aika palata Suomeen.

En kanssamatkustajien pyyntöä toteuttanut kuin vasta puoli vuotta sen jälkeen, kun kotiin pääsin. Jouduin hetken asiaa miettimään kehittäisinko jutut nettiin laittaa, koska ne olivat sen verran henkilökohtaisia. Sitten ajattelin, että juuri sen vuoksihan minun pitää sivut julkaista. Halusin jakaa myös niitä reissaamisen likaisia yksityiskohtia enkä vain kertoa kuinka hienoissa maisemissa oikein olen.

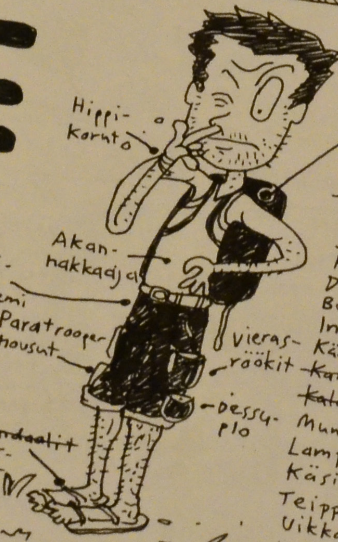

Luonnoskirja joka pikkuhiljaa täyttyi
piirroksistani matkan aikana.

MITÄ MUKANA:

- AGILITY
- INTELLIGENCE
- LUCK
- PERCEPTION
- ENDURANCE
- CHARISMA
- STRENGTH
- SPEECH
- BARTER
- REPAIR

- MP3-soitin + laturi
- Arkat
- Earit
- Paperit
- Kynät + Pistoketsyleemi
- maskiitaverkko
- Taitoja
- Kalsarit
- Sukkia
- Hamasharja + tahne
- Döä
- Buranas
- Imodiumit
- Vieras-kännykkä + laturi
- Kans-väl.seikk.opas
- Kalanaatp
- Munalukko x2 + tavainet
- Lamppu
- Käsi desit 2
- Teippiä
- Uikkani + AKA shortsit
- Videokamera + laturi
- Lippulappusia *
- Niskatyyry
- Suomi-Kiina-Suomi-sanakirja
- Salminakhia
- yliviivatut jäivät
- sittenkin kotio.)

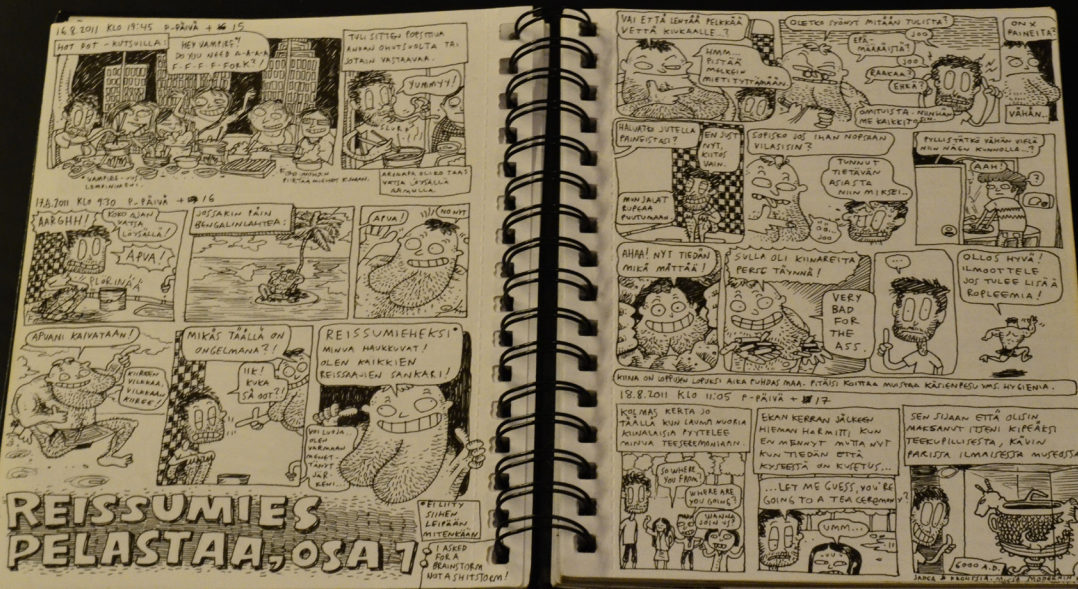
reputkoko
28 x 47 x 26 cm
(Ei tarvitse laittaa
lentokoneen ruumds)

ROKOTUKSET:
POLIO + TETANUS (0e)
A- JA B-HISTAMIINIT (~50e x3)
LAVANTAUTI (~40e)
JAPANIN AIVOHASSÄKKÄ (~140e x2)

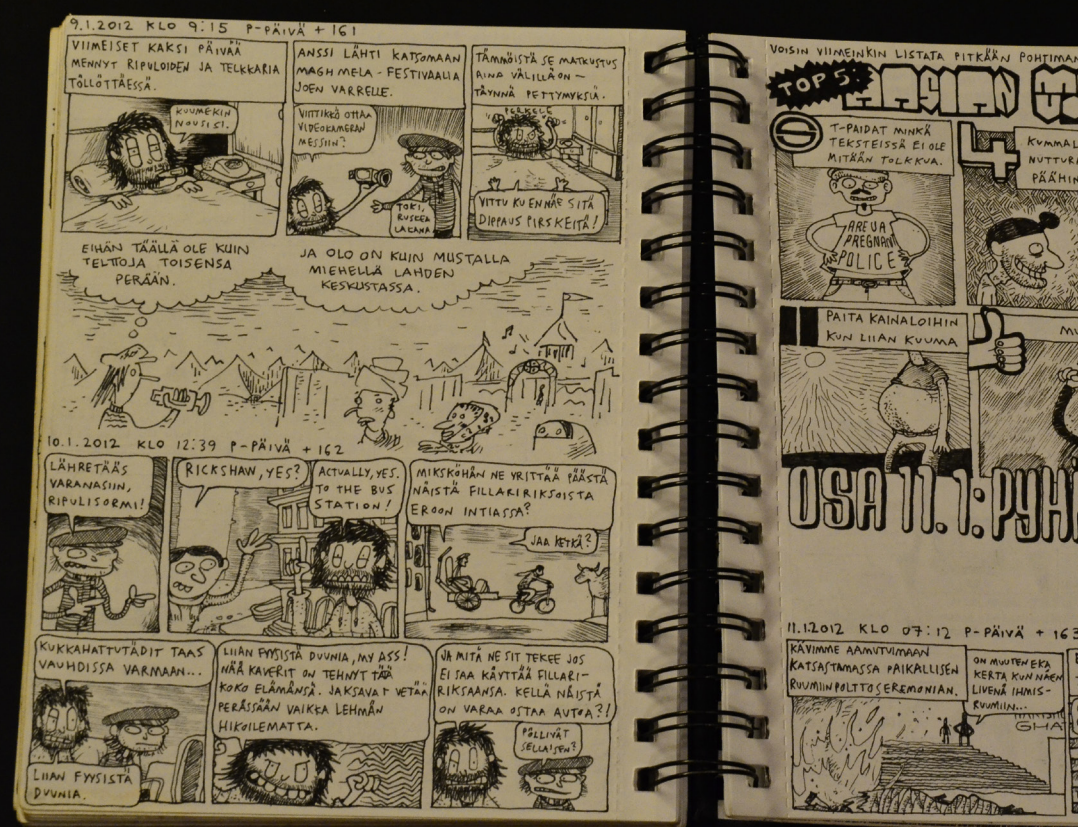
*LIPPULAPPUSIA = KORIOT PASSISTA, MATKAVAKUUTUKSESTA (~450e/pari wosi), KIINAN VASSUMISTA, LENTOLIPUSTA PEKINGIIN, RAKOTELAPPUSET

€ TILIN SALDO: ~8500e
LUOTTOTILIN SALDO: 1000e

LÄHTÖ-
PÄIVÄNÄ

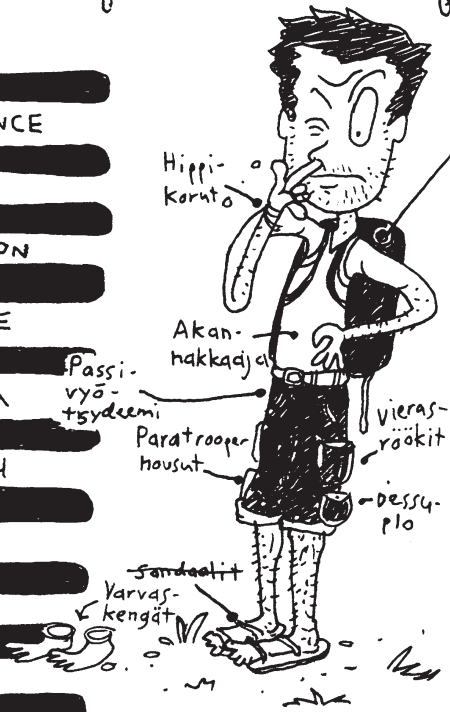

Valokuvat © Kai Vaalo

MITÄ MUKANA:

- AGILITY
- INTELLIGENCE
- LUCK
- PERCEPTION
- ENDURANCE
- CHARISMA
- STRENGTH
- SPEECH
- BARTER
- REPAIR

- MP3-soitin + laturi
- Arskat
- Earit
- Paperid
- Kynät x7
- Pistoketsydeemi
- Moskiittoverkko
- T-paitoja 2
- Kalsarit
- Sukkia
- Hamasharja + tahne
- Dödö
- Buranaa
- Imodiumit
- vieras-yökkii
- Kännykkä + laturi
- Kans.vät.seikk.opas
- Kalanaattit
- Munalukko x2 + tavaimet
- Lamppu
- Käsidesit 2
- Teippiä
- Uikkani + aka shortsit
- Videokamera + laturi
- Lippulappusia *
- Niskatyyny
- Suomi-Kiina-Suomi-Sanakirja
- Salminakkia
- (ylisiivatut jäivät sittentkin kotio.)

Repunkoka
29 x 47 x 26 cm
(Ei tarvitse laittaa lentokoneen ruumaan)

- ROKOTUKSET:**
- POLIO + TETANUS (0e)
- A- JA B-HISTAMIINIT (~50e x3)
- LAVANTAUTI (~40e)
- JAPANIN AIVO HÄSSÄKKÄ (~140e x2)

€ TILIN SALDO:
~8500e

LUOTTOTILIN SALDO:
1000e

LÄHTÖPÄIVÄNÄ

* LIPPULAPPUSIA = KOPIOT PASSISTA, MATEKAVAKUUTUKSESTA (~450e/pari vuosi), KIINAN VIISUMISTA, LENTOLIPUSTA PEKINGIIN, RAKOTE LAPPUSET

Skannaan kirjan kaikki sivut, muokkaan piirroksset mustavalkoisiksi ja pistän sivut ilmaiselle blogisivustolle ihmisten luettavaksi. En korjaa kirjoitusvirheitä, poista mitään ruutuja tai lisäile värejä.

© Kai Vaalio

Jaan linkin sarjakuvaani Facebookiin, Futisforumin ja Pallontallaajien keskuudessa. Kävijämäärä sivuilla oli suhteellisen pientä jopa Suomen mittapuulla mitattuna, mutta olen itse tyytyväinen, koska aikaisemmat sarjakuvani eivät olleet saaneet lukijoita lähellekään yhtä paljon.

Zombailut-sarjakuvaani käytiin siis katsomassa ensimmäisen vuoden aikana 15 000 kertaa. Lukijoiden palautteista päätellen suuri osa heistä siitä jopa tykkäsi. Sarjakuva löytyy edelleen kokonaisuudessaan osoitteesta www.zombailut.wordpress.com

2.2

LUKIJOIDEN POSITIIVISIA PALAUTTEITA (2012)

Kannatti laittaa sarjakuvani ilmaiseksi luettavaksi nettiin ja jakaa linkkiä eri forumeille, sain nimittäin paljon positiivista palautetta sivuista. Tässä osa niistä.

”Tää on kyllä aivan loistava.” (Nimimerkki Perusveijo, FutisForum2)

”Luin yhdeltä istumalta. Aivan loistavaa juttua, hauskoja strippejä ja reissupäiväkirja jota jaksoi kerrankin lukea. Jos innostut tekemään vaikka omakustanteen, voin ostaa yhden kopion!” (Nimimerkki kupliss, Pallontallaajat)

”Peukutukset täältäkin. :) Tuli tosiaan himo lukea läpi yhtä soittoa ja pääsi tosi hyvin fiilikseen mukaan. Tietty varmaan vaikutti sekin, että useimmat paikoista tuttuja ja tuntemuksiinkin tuli samaistuttua.”

(Nimimerkki KorbSe, Pallontallaajat)

”Kulttiklassikon aineksia. Luin läpi kahdelta istumalta.”

(Nimimerkki Räppenzäp, Pallontallaajat)

”Kyseessä varmasti yks parhaista suomalaisista sarjakuvista mitä oon lukenu aikoihin. Niinku Jeffrey Brown ois tehny Guy Delislen matkapäiväkirjasarjiksena ja King Cat Comicsin John Porcellino heittäny sekaan ideoita.” (Palaute emailitse)

"Teethän latinoista vastaavan?" (Nimimerkki Viajar, Pallontallaajat)

"Alussa olin vähän skeptinen, mutta ajattelin että pakko nytt ainakin vähän lukea ennen kuin tuomitsee. Ja hyvä vaan että lueskelin koska en voinut lopettaa. Tämä on kyllä kaikkien aikojen paras matkapäiväkirja mitä mä olen lukennut" (Nimimerkki wanttogo, Pallontallaajat)

"Olen ehtinyt Singaporeen, ja pahimmat repeilyt aiheuttaneet mörkö viidakkotelan ulkopuolella ja "vähän ku ois Lahdessa"." (Nimimerkki Kuhstallmann, FutisForum2)

"...Siis vitun hyvää kamaa..." (Palautte emailitse)

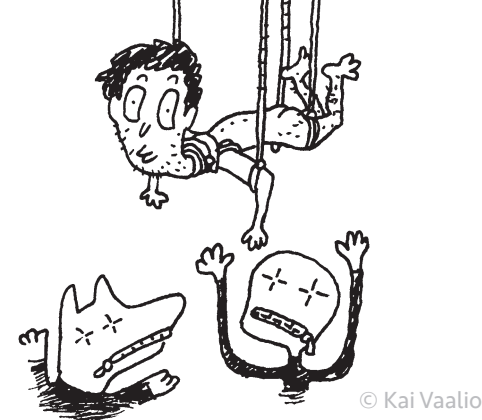
"Suomen sarjakuvatasossa tämä olisi ihan "ei omakustannekin".. hyvä kamaa" (Nimimerkki kenno, Pallontallaajat)

"Kannattaisi varmaan tarjota jollekin kustantamolle? Pesee nimittäin aika pirun monta "oikeaa" sarjakuvaa. Kiitokset tästä!" (Nimimerkki culture, Pallontallaajat)

Näiden innoittamana päätän lähettää sarjakuvani eri kustantajille ympäri Suomea luettavaksi toivoen samalla, että joku heistä sarjakuvani haluaisi kustantaa. Siitä lisää seuraavalla aukeamalla.

2.3

KUSTANTAJIEN ANTAMIA PALAUTTEITA (2013)

Sain odotella kustantajilta vastauksia kirjani kustantamisesta pahimmillaan puolikin vuotta. Monet eivät ole vielä tähänkään päivään mennessä vastanneet mitään. Tässä osa saamistani anonyymien kustantajien sähköpostikommenteista:

”Tutustuimme ”Zombailut”-sarjakuvaasi. Valitettavasti meidän on todettava, että se ei sovi kustannuslinjaukseemme.”

”Olemme tutustuneet käsikirjoitukseenne, mutta valitettavasti se ei sovi kustannusohjelmaamme. Nykyisessä työtilanteessani minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta varsinaisen palautteen antamiseen.”

”Kiitos tarjouksesta. Mutta, _____n kustannustoiminta on valitettavasti tyystin telakalla, koti-isänä lapsen kanssa kotona, aikaa bisneksille vähänlaisesti.”

”Vuosi 2013 on täynnä ja kustantamo muutenkin aika epämääräisellä pohjalla, koska sarjakuva myy koko ajan huonommin... Toivottavasti löydät julkaisijan, äkkilukemalta tuntuu toimivan ihan hyvin.”

”Kiitoksia sarjakuvanäytteestä - hyvän näköistä tavaraa tien päällä piirretyksi. Ei ehkä kuitenkaan ihan _____n alaa, mutta toivottavasti löydät kustantajan.”

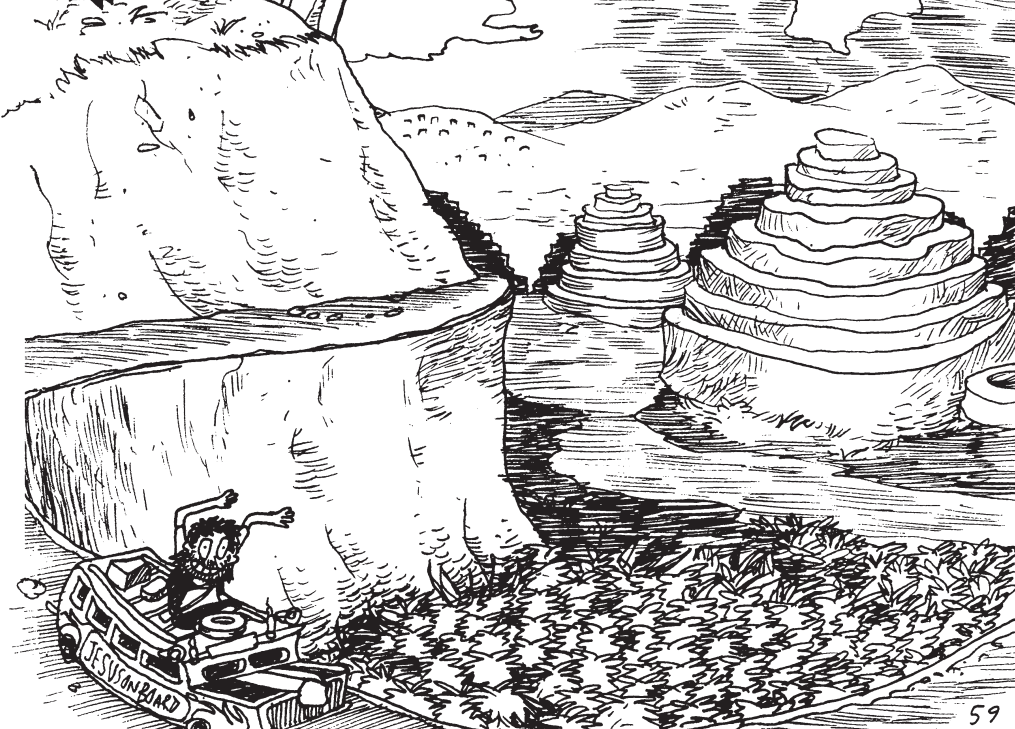
8.11.2011 KLO 12:45 P-päivä +99

RAHAT OVAT LOPPUMASSA
EIKÄ BANAVESSA OLE
AUTOMAATTIA LAISINKAAN.

THERE SHOULD BE ONE
IN LAGAVE. NOT
FAR FROM HERE.

QUICK
DECISION.

TOIMIVAN OTTOAUTOMAATIN METSÄSTYS

59

© Kai Vaalio

"Kirja on kiinnostava, mutta ei valitettavasti sovellu tämänhetkiseen kustannusohjelmaamme."

"Valitettavasti sarjakuvanne ei sovellu kustantamomme linjaan. Siinä on kyllä paljon hauskoja kohtia ja pääajatus on hyvä, joten uskon, että jokin muu kustantamo voisi hyvinkin olla kiinnostunut."

"...Runsaasti ideoita ja helvetisti energiaa, mutta piirrosjälki ei vielä pysy ihan ideoiden ja energian perässä. Mutta se on toki asia, joka muuttunee sitä mukaan, kun työstät käsistä ja tyyliäsi."

© Kai Vaalio

Koska yksikään kustantajista ei julkaissut teostani, päätin tehdä sarjakuvastani omakustannekirjan. Halusin kaiketi näyttää tällä peliliikkeellä oma-aloitteisuuttani ja sitä, että en luovuttaisi hevillä. Halusin myös tutustua tarkemmin kirjamarkkinoinnin ihmeelliseen maailmaan.

2.4

OMAKUSTANNE (2014)

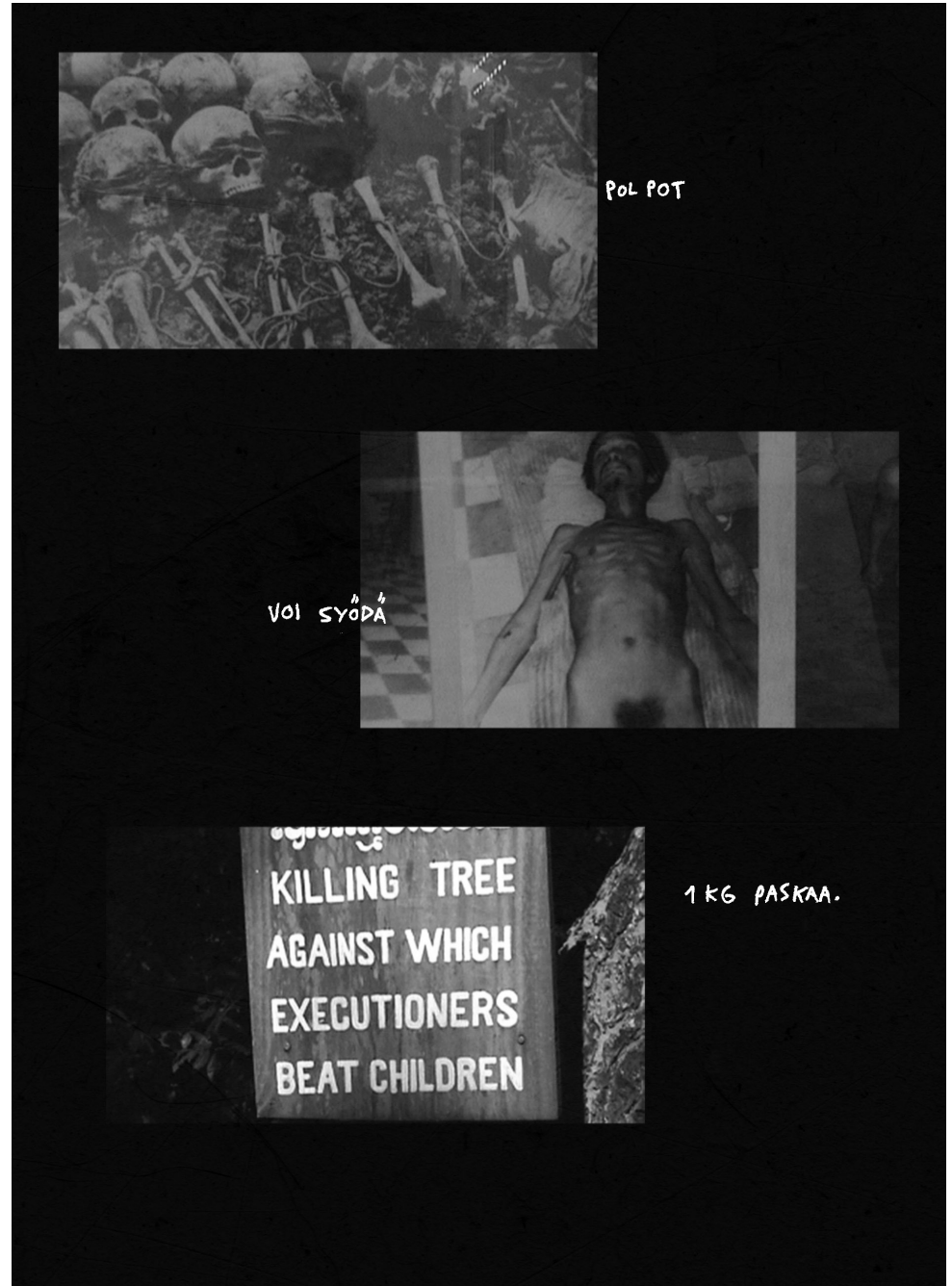

ENNEN FLIPSUJA KUITENKIN:

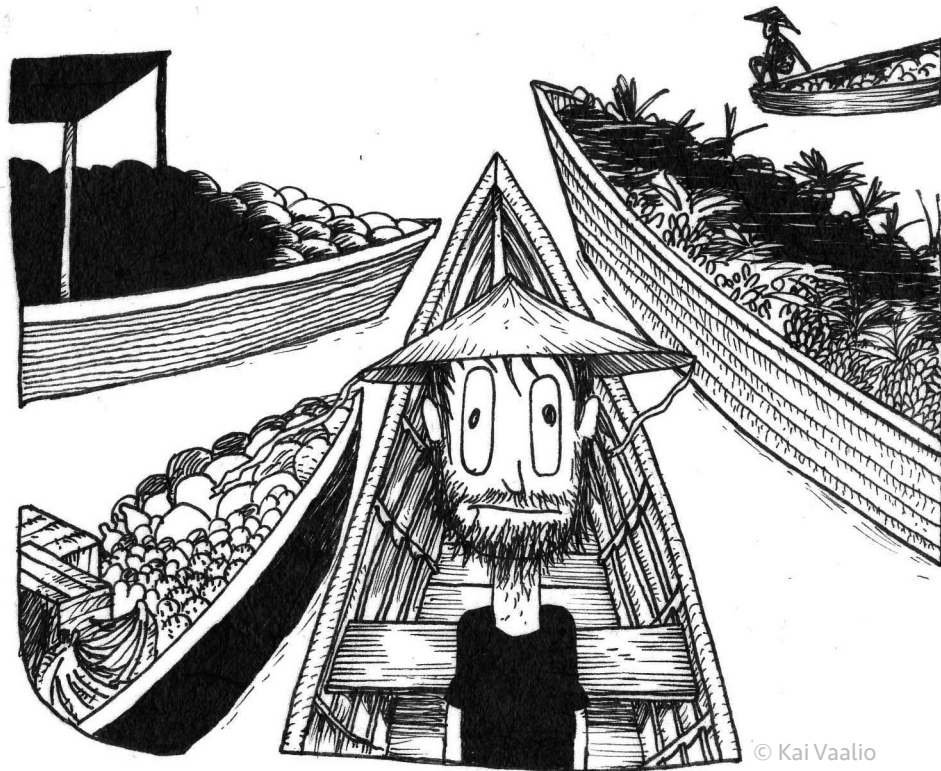
Reissumies

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

1.9.2011 KLO 01:30 P-PÄIVÄ + 31 NÄIN HAARUKAN EKAA KERTAA KUUKAUTTEEN.

BANGKOKIIN PÄÄSTYÄNI
OTIN HETIMITEN (MINI)BUSSIN
KOHTI KESKITHAIMAATA.

KUULIN KAVERILTA ETTÄ
PHUKETISTA PÄÄSEE SINNE
KÄTSYSTI...

LUULIN ETTÄ KYSEESSÄ
OLISI RAUHALLINEN
SAARI ILMAN TURISTEJA.

© Kai Vaalio

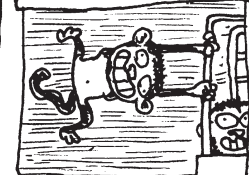
OSA 2: THAI MAAN ON IHAN PILALLA

KLO 07:30 ...JOSTAIN ASIASTA HALPOJA KUN TAAJAJAIN KÄLTI... HÄPÄÄN KÄLTI... TÄN VÄHÄN KÄLTI... SIIIS... =KALLISTA

HERÄÄN SUHTEELLISEN
MÄRÄSTÄ UNESTA
JA NÄEN MINIBUSSIN
IKKUNASTA OMITUISEN
NÄYNN.

KOLME APINAA ROIKKUU
VIERESSÄMME KAAHAAVAN
PICK-UP-TRUCKIN
PERÄKONTISSA.

PIAN TÄMÄN JÄLKEEN NÄEN
TIEN LAIDASTA MAAKAVAN
KOIRAN JONKA YLI ON
AJETTU. HYMYNI HYTYTY.

KLO 16.00
SAAVUN VIIMEINKIN
PHUKETTIIN.

UUVUKSISSA VARAAN
ITSELLENI PAIKAN
VENHEESTÄ HUOMISELLE
JOSTAKIN LUKSUS-
RISTEILIJÄSTÄ. 10€/SUUNTA

2.9.2011
KLO 09:30
P-PÄIVÄ
+ 32

MEINASIN HYPÄTÄ
LUKSURISTEILIJÄSTÄ
MEREEN KUN
HUOMASIN KUINKA
TÄYTEEN SE PAKKAUTUI
TURISTEISTA.

ANNIN KUITENKIN
PERIKSI KOSKA MÄKSIN
MÄNÖPALUULIPUN
ETUKÄTEEN. SAITA KUN
OLEN.

LÖYSIN ONNEKSI JOTAKIN POSITIIVISTA
LAIVAMATEKASTA.

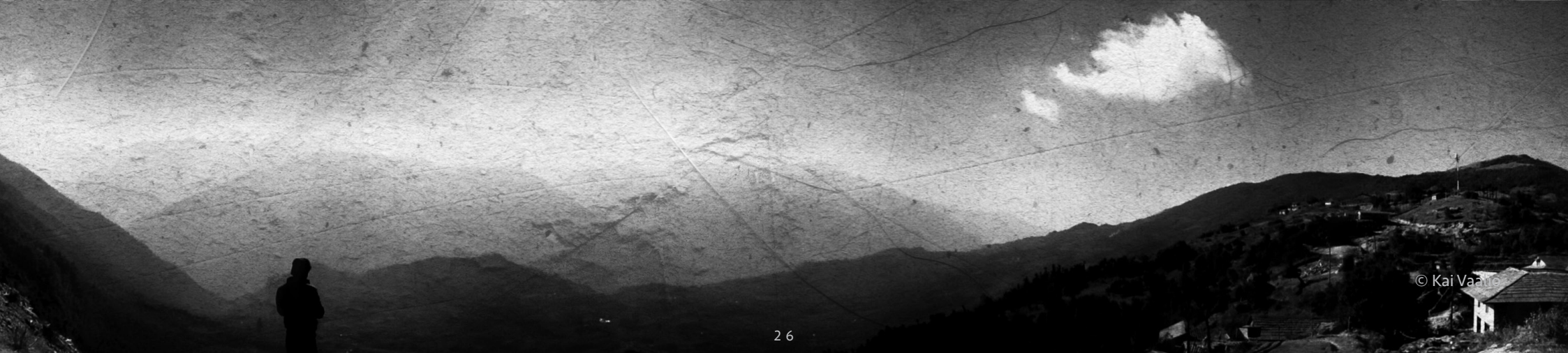

TEE SEURAAVASTI:
① MENE LAIVAN KEULAAAN.
② HEITÄ PALJAAT JALOKSI REUNAN YLI
③ JA TUNNE MEREN AALLOT JALOILLASI. VARO ETTEI VIE MUKANAAN!

SEKÄ BONGUIN KUNNON GHETTOBOOTIN JOTA IHANILIN...

Reissun päällä onnistuin napsimaan myös muutamat valokuvat (Nepal 2012).

© Kai Vaario

Kaksi vuotta sen jälkeen, kun omakustannekirjani ilmestyi, päätän aloittaa työstämään kirjastani uutta ja paranneltua versiota. Kuten jo johdannossa mainitsinkin, minua jäi vaivaamaan alkuperäiskirjan ulkoasu ja tarinan puuttuvat palat. Ulkoasussa minua muun muassa vaivasi se miksi ihmeessä painatin kirjan B6-kokoon koska se sai kirjan jo muutenkin pienet tekstit entistä pienemmiksi ja vaikeammin luettaviksi. Minun olisi myös kannattanut piirtää lisäsivuja kirjaan pelkkien tekstien sijaan. Olen aina ollut sitä mieltä, että jos tekee jotakin niin tekee sen sitten parhaansa mukaan ja omakustannetta en tehnyt parhaani mukaan. Toki voin vierittää syyn aikataulullisten ongelmien niskaan, mutta valitettavasti osasyynä oli myös laiskuus. Minulla oli omakustanteen kanssa täysi taiteellinen vapaus, enkä hyödyntänyt sitä tarpeeksi.

Tiesin, että saisin aikaiseksi paljon laadukkaamman teoksen, mikäli uhraisin sille vielä tuhatkunta työtuntia. Tällä kertaa myös tavoitteenani on löytää kirjalle kustantaja, koska se helpottaa taakkaa painatuskustannuksissa ja erityisesti markkinoinnissa.

Remasteroidun version tekeminen alkaakin lukijoiden kehittävien palautteiden uudelleenläpikäymisestä ja voisinko niitä hyödyntää kirjan uudessa versiossa.

2.5

LUKIJOIDEN PARANNUS- EHDOTUKSIA

“When you talk, you are only repeating what you know; but when you listen, you learn something new.”
(Dalai Lama)

© Kai Vaalio

Mielestäni on tärkeää hyödyntää lukijoiden kommentteja, kun ryhdyn uutta versiota työstämään. Nimittäin ilman heitä sarjakuvani ei olisi ikinä päätynyt muiden käsiin omieni lisäksi. Tavoitteenani on saada remasteroidusta versiosta sellainen, että sen ostaa mieluusti kirjahyllyynsä myös ne, jotka ovat alkuperäisenkin version lukeneet.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, laitoin linkin sarjakuvastani Futisforumille ja Pallontallaajat-forumille. Tässä muutamia heidän parannusehdotuksiaan sarjakuvaani varten. Varoitus! Osassa aavistuksen rivoa kieltä käytetty:

“Jos joku miinus pitäisi sanoa, niin Intia-osuudelta odotin enemmän, sillä tylhilläsi siitä maasta ja siellä matkustavista olisi voinut irrota todella iskevää tavaraa.” (Nimimerkki keiku, Pallontallaajat)

“Pilluntouhuja olisi saanut piirellä enemmän, kun niitä kuitenkin varmasti oli.” (Nimimerkki Teijo Davinsky, FutisForum2)

”Tykkään huumorista ja sarjakuvallisesta annista, mutta eihän tässä tapahdu mitään, mikä tekee lukemisesta hiukan puuduttavaa. Olisit vaikka keksinyt enemmän sekoiluja/tilanteita ja piirtänyt niitä pilutouhuja, etkä vain vihjannut. En ole tosin kohderyhmää, kun ei nuo kaukoidän turistireissut nappaa millään tasolla, joten ehkä reppureissaamisesta kiinnostuneet saavat enemmän irti...

...Kun kyseessä on sarjakuva, niin niitä arkipäiväisiä juttuja ja tylsiä tapahtumia voi karrikoida sekä pyrkiä revittelemään. On täysin mahdollista tehdä kiinnostavaa sarjakuvaa siitä, että ei tee mitään ja käy päänsisäistä dialogia, jostain ihan älyttömistä jutuista. Missä Kait-su oli nytkin onnistunut, mutta sitä olisi voinut olla vielä enemmän ja omia ajatuksia olisi pystynyt vielä kärjistetympin esittämään...”
(Nimimerkki murdock, FutisForum2)

”...Varsin viihdyttävää luettavaa vaikka välillä tulikin samanlainen olo-tila, kuin 90-luvulla ystävien tuputtaessa lomadiojaan. En oikein osaa sanoa löytyykö tuosta kaupallista potentiaalia, sillä kuten murdock jo kirjoitti niin actionia vähän puuttuu. Reissupäiväkirjaksi mitä parhain ja onpahan ainakin omaperäinen muisto reissusta tavanomaisten valokuvakansioiden sijaan...”
(Nimimerkki Totaalvoetbal, FutisForum2)

”Ei välttämättä tarvitse kaasutella, mutta vähän syvemmin voisi kertoa kaikesta. Olisi kiva tietää tarkemmin, että millainen se vapauden filis siellä on, miltä tuntuu kun vituttaa eikä sadan kilometrin säteellä

ole yhtäkään tuttua kasvoa, millainen tunne on istua nälkäisenä ja janoisena intialaisessa bussissa, kun matkaa on jäljellä vielä kuusi tuntia. Helvetin hyvähän tuo teos oli jo nyt, mutta pikkaisen enemmän syvyyttä juttuihin ei tekisi paha. Oli loistava se pätkä missä kerroit huomanneesi, ettet ole nauranut useaan päivään, ja kuinka tajusit sen ja mistä se johtui. Juuri sellaisia toivoisi vielä enemmän, tavallaan vielä enemmän sitä matkailun päänsisäistä prosessia kuin sitä mitä siellä matkalla nähtiin ja tehtiin.”
(Nimimerkki Näätäkeisari, FutisForum2)

”Eniveis aika lailla samoja havaintoja, eli lisää actionia ehkä ois tosiaan kaivannut. Tai ehkä enemmän sellasta tarkemmin kuvailevaa meininkiä, nyt tuntu aina välil, että ”tästä ois kiva tietää lisää” ja sit olitki jo seuraavassa maassa.”
(Nimimerkki AmmoniumKLO, FutisForum2)

”Jatka harrastamista, kun vielä olet nuori ja kaunis ja seuraavaan sarjakuvaan hieman enemmän käytännön vinkkejä joukkoliikenteestä... Tsemiä!”
(Nimimerkki vili bin ali muhammad, FutisForum2)

Lukijat keskittyivät lähinnä antamaan palautetta itse tarinasta, eivätkä niinkään kirjan visuaalisesta annista. Sama homma oli kustantajien kommenttien kanssa yhtä lukuun ottamatta. Miten sitten lähtisin muokkaamaan kirjani ulkonäköä eheämmäksi ja kiinnostavammaksi? Yksi hyvä tapa ainakin on tutustumalla muiden tuotoksiin ja niiden visuaalisuuteen. Niistä lisää seuraavaksi.

2.6

MUIDEN TEKEMIÄ MATKASARJAKUVIA

© Kai Vaalio

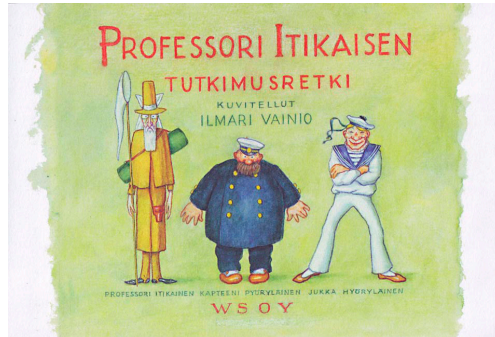
En tutustunut ennen omakustannekirjan tekoa muiden tekemiin matkasarjakuviin, koska en halunnut ottaa liikaa vaikutteita heidän töistään. Halusin luoda jotakin aivan omaa. Tätä remasteroitua versiota varten ajattelin kuitenkin kokeilla uutta lähestymistapaa ja tutustua muutamaan teokseen.

”Kentän ja kilpailijoiden läpikotainen tuntemus muutti käsitystä itsestämmestä...Tiesimme pystyvämme tekemään parempaa ja kunnianhimoisempaa jälkeä kuin useimmat muut...Meitä paremmin onnistuneilta taas saatoimme oppia.” (Rantala ja Milonoff 2015, 7)

Yksi tapa on siis tutustua muiden tekemiin tuotoksiin ja ottaa oppia heidän tekemisistään – sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Käydäänpä siis läpi muutamia muiden tekemiä matkasarjakuvia.

Ilmari Vainio
1911
WSOY
56 s.

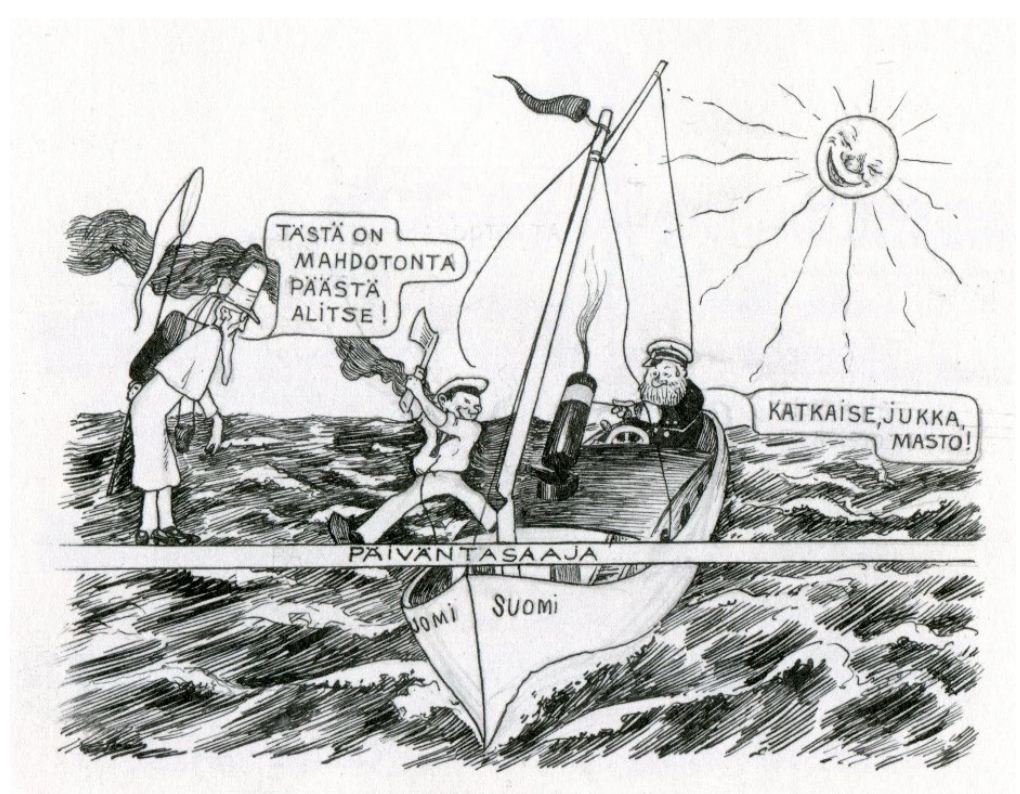

© Ilmari Vainio

PROFESSORI ITIKAISEN TUTKIMUSRETKI

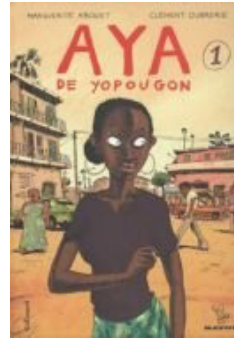
Mikäs sen hienompaa kuin huomata, että ensimmäinen suomalainen sarjakuva on kuin onkin matkakertomus. Kyseessä ei toki ole tekijän autobiograafinen matkasarjakuva joita itse teen vaan seikkailu tekijän oman päänsä sisällä, jossa hän kuljettaa kirjan kolme päähenkilöä Professori Itikaisen, Kapteeni Pyöryläisen ja Jukka Hyöryläisen aina Suomesta Afrikkaan ja sieltä Kiinan kautta Pohjoisnavalle asti.

Nopeasti etenevä tarina on jaoteltu yksi ruutu per sivu-tyyliin, joka antaa yksityiskohtaisille piirroksille tilaa hengittää. Mustien viivojen alta paisaa tekijän luonnosviivat, joista tulee melkein päälle mieleen, kuinka sarjakuvan olisi Professori Itikainen itse piirtänyt tämän hurjan seikkailun heidän matkan aikana. Itse kaipaaisin kirjaan lisää luettavia sivuja koska nyt ruutujen väliin jää hieman liikaa mielikuvituksen varaa, joka toki on aina hieno tehokeino sarjakuvissa (McCloud 1994, 66-80), mutta tässä ruutujen väleihin jää liikaa mielikuvitukselle tilaa. Kuten lukijani minulle huomauttavat, kiinnostaisi lukea lisää jostakin aiheesta, mutta sitten ollaankin jo toisessa maassa. Syvyyttä siis kaipaaisi tarina.

© Ilmari Vainio

Marguerite Abouet ja Clément Oubrerie
2005
Arktinen Banaani
112 s.

© Clément Oubrerie

AYA Elämää Yop Cityssä

"Palkitun tekijäkaksikon Aya-teossarja esittelee afrikkalaista arkea aivan toisenlaiseen tyyliin kuin olemme tottuneet. Ei jatkuvia katastrofeja vaan todellista elämää." (kirjan takakansi)

Kirjan tapahtumat ovatkin juuri niin arkisia, mutta kuitenkin sen veran omituisia, että niiden voisi kuvitella olevan suoraan kirjailijan nuoruudesta napattuja.

Clément Oubrerien eläväiset kuvat toimivat täydellisesti Abouetin tekstien kanssa. Hahmot ovat kuin karikatyyreja oikeista ihmisistä joka vain vahvistaa käsitystäni siitä, että kirjan tapahtumat ja henkilöt ovat oikeita. Viivan käyttö on muuten hyvin nopeaa vetoa, joka elävöittää hahmoja ja maisemia. Sivuilla on pääasiassa kuusi ruutua, mutta aina välillä seassa on myös koko sivun kokoisia piirroksia antamassa lukijalle hieman hengitystilaa. Värimaailma sopii täydellisesti afrikkalaisen tunnelman luomiseen. Hiki tulee pelkästä kuvien katselusta.

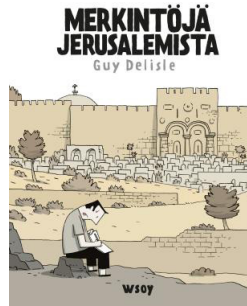

2.

© Clément Oubrerie

Guy Delisle
2011
WSOY
336 s.

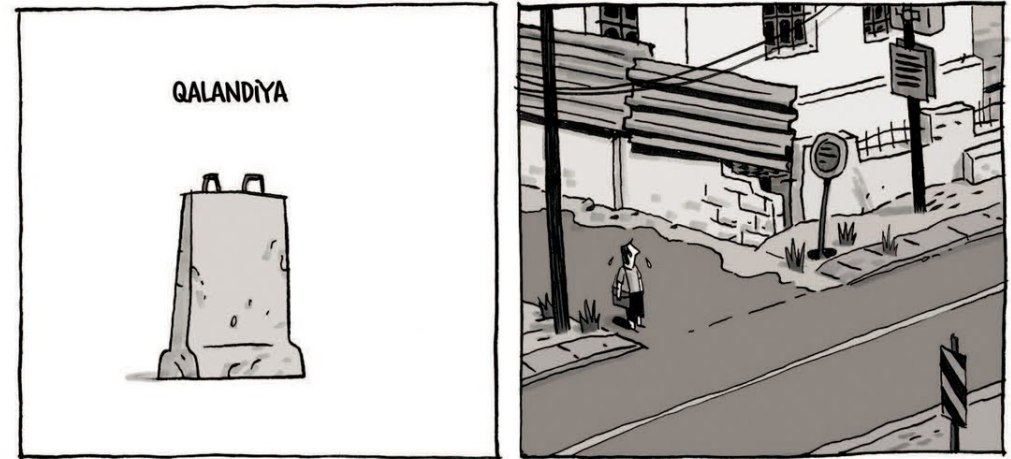
© Guy Delisle

MERKINTÖJÄ JERUSALEMISTA

Kyseinen kirja voitti vuoden parhaan albumin palkinnon Angoulêmen sarjakuvafestivaaleilla 2012. Delisle on yksi tunnetuimmista matkasarjakuvien tekijöistä tällä pallolla.

Ottamatta tässä teoksessa sen suuremmin kantaa itse tarinaan, puuttun vain kirjan visuaaliseen antiin. Itseäni häiritsee kirjan pienet ruudut valtavasti. 300 sivua pääasiassa 5x5cm ruutuja ei tee kirjasta silmälle mitenkään kovin nautinnollista kokemusta. Eivätkä kuvatkaan ole omaan silmääni kovin taidokkaasti tehtyjä, että niitä jaksaisi pidempään katsella. Ne ajavat toki asiansa, mutta matkakirjoissa haluaa tutkia maisemia, vaikkeivat ne olisikaan pääosassa. Delisle takuuvarmasti osaa piirtää, joten kaipaisin taustoihin lisää yksityiskohtia. Hahmot toimivat kaikessa yksinkertaisuudessaan loistavasti, koska yksinkertaisesti piirrettyihin hahmoihin on helpompi samaistua (McCloud 1994, 28-59).

Lukunautintoa ei auta hieman tunkkaiseksi jääneet värit. Lieneekö sitten paperin vika vai minkä, mutta tällaiset murretut värit eivät sovi matkakirjoihin. Tulee liiaksi mieleen Pohjolan kylmät maisemat. Tässä opuksessa siis seikkaillaan Lähi-idässä ja voisi kuvitella, että siellä väri-maailma olisi hieman lämpimämpää.

THIS MORNING, I GOT UP EARLY SO THESE TWO OLDER WOMEN FROM TEL AVIV COULD PICK ME UP.

A WEEK AGO WHILE GETTING GROCERIES, WE NOTICED A GROUP OF EUROPEANS AT THE CAFE NEXT DOOR.

HEY, WANT TO GO SAY HELLO?

NOT REALLY, NO. WE DON'T EVEN KNOW THEM.

I WONDER WHAT THEY'RE DOING HERE?

YOU DON'T SEE MUCH OF THAT IN BEIT HANINA.

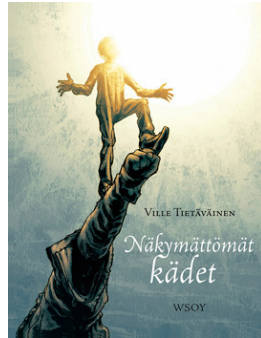
THEY WERE AUSTRIAN, BACK FROM A DAY SPENT WITH AN ISRAELI WOMEN'S GROUP CALLED MACHSOM WATCH, OR CHECKPOINT WATCH. I MET ONE OF THE ORGANIZERS, WHO INVITED ME TO COME SEE WHAT THEY DO THE FOLLOWING WEEK.

OH, UH... SURE, WHY NOT.

© Guy Delisle

Ville Tietäväinen
2011
WSOY
218 s.

© Ville Tietäväinen

NÄKYMÄTTÖMÄT KÄDET

Kirjan tapahtumat ovat kuvitteellisia, mutta hyvinkin todentuntuisia. Tietäväisen taitava kädenjälki, vaihtelevat ja dramaattiset kuvakulmat tekevät kirjan lukemisesta varsin miellyttävän lukunautinnon. Olisin kaivannut johonkin väliin hieman vaihtelua värimaailmaan, ei käy toki kieltäminen, etteikö kirjan hiekkainen, harmaa, likaisenruskea sovi kirjan teemaan ja tarinaan tunnelmaan, mutta pieni vaihtelu olisi tehnyt terää näinkin pitkälle tarinalle.

Kyseessä ei ole reissulle mukaan pakattava opus, sillä se on reilusti A4-kokoa suurempi ja kovakantinenkin teos kaiken lisäksi. Tuskinpa kirjaa on tarkoituskaan ottaa matkalle mukaan, vaikka kuinka mieli teki-sikin. Lähinnä mietin omaa kirjaani varten, että lienee parasta pitäytyä pehmeässä kannessa ja maksimissaan siinä A5-koossa.

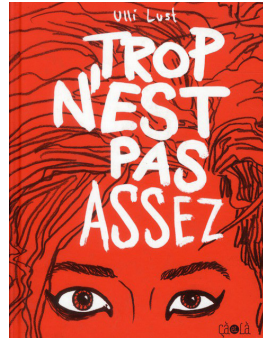
Kirjan typografia ei omaan makuuni oikein sovi kuvitusten kanssa. Itse olisin ehkä käyttänyt valkoisten puhekuplien sijaan mustia puhekuplia ja niiden päällä valkoista tekstiä. Kenties siten puhekuplat eivät söisi liikaa huomiota kirjan hienoilta kuvituksilta.

Kirjahan muuten voitti vuoden 2011 Sarjakuva-Finlandia-palkinnon (Tampere kuplii ry).

© Ville Tietäväinen

Ulli Lust
2010
Cà et là
464 s.

© Ulli Lust

TROP N'EST PAS ASSEZ

Valitettavasti ranskan kielen taitoni ovat sen verran olemattomat, että ymmärrän hyvin vähän kirjan tarinasta. Tämä ei tosin haittaa, koska kirjan visuaalista antia katselee ihan mielellään. Tarina on piirretty omien havaintojeni mukaan halvimmillä mahdollisilla tusseilla joita itsekkin teini-vuosinani käytin, koska ei ollut varaa parempiin. Kirjailija kertoo vanhoilla päivillään omasta punk-nuoruudesta ja matkastaan Wienistä Roomaan. Hieman kömpelö piirrosjälki istuu hyvin tähän maailmaan. Omasa kirjassani kerron myös vanhoilla (?) päivilläni viisi vuotta sitten tapahtuneista asioista, joten pitänee ottaa oppia Lustin tyylistä.

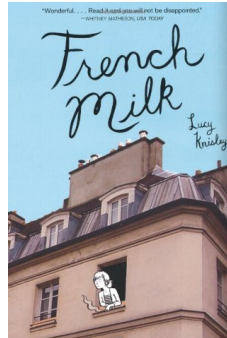
Tätäkin opusta vaivaa se, että värimaailma on kovin yksipuolinen, mustan tussin lisäksi ei ole nimittäin käytetty kuin vihreitä väriläiskä tuomaan lisäeloa piirroksiin. Vihreä toki sointuu kannen punaisen kanssa vastavärinä vallan mukavasti, mutta olisiko liikaa pyydetty, jos edes jokin osio olisi eri värillä väritetty. Lähes 500 sivua kuitenkin tuota samaa vihreä käytetty, vaikka maailmasta löytyisi muitakin värejä.

Onneksi kuvakoot ja kuvakulmat vaihtelevat kuitenkin sen verran monipuolisesti, että mieleni minun tekevi etsiä käsiini kirjasta sellainen versio, jonka kieltä ymmärrän hieman paremmin.

© Ulli Lust

Lucy Knisley
2007
Touchstone
202 s.

© Lucy Knisley

FRENCH MILK

Lue mitä tapahtuu, kun nuori nainen lähtee äitinsä kanssa Amerikasta Pariisiin kuudeksi viikoksi. Hieman yllätyksettömään tarinaan kun yhdistetään hieman laiskahkot piirroksat, mitäänanomattomat valokuvat ja järkyttävä määrä tekstiä suhteessa piirrosten määrään niin voin kertoa, että ainakin itselleni teki tiukkaa lukea kirja loppuun.

Koko sisältö on piirretty ja rajattu joka sivulla sivunkokoisten kehysten sisään, joka on varmasti pakottanut tekijän hieman arveluttaviin ratkaisuihin sivuja suunnitellessaan. Missään vaiheessa näitä raameja ei rikota piirtämällä esimerkiksi niiden ylitse. Olisiko joillakin sivuilla raamit voineet jättää esimerkiksi kokonaan pois. Pelkästään se olisi varmasti tuonut hieman elävyyttä kirjan visuaalisuuteen. Tekijä vaikuttaa pätevältä piirtäjältä, joten on harmi, ettei hän hyödyntänyt sitä taitoa tarpeeksi, kun kirjaa teki. Liian tasapaksua jälkeä omaan makuuni. Pakko tutkia onko tekijä tehnyt lisää näitä matkakirjoja ja mahdollisesti uskaltanut lähteä hieman syvemmille vesille kalastamaan.

Ennen kuin vallan katkeroidun ja muutun täyspäiväiseksi kriitikoksi, kenties on parempi jättää muiden töiden haukkuminen sikseen ja siirtyä remasteroidun version kimppuun.

© Lucy Knisley

Pakko tosin mainita teille vielä seuraavat matkasarjakuvat, joihin kannattaa myös tutustua: Olivier Kuglerin Mit Dem Elefantendoktor in Laos, Benoît Guillaumen ja Carnet D'asien Chúc Sú'c Khỏe, Aino Sutisen Vaimoksi vuorille sekä tietysti Hugo Prattin maan mainiot Corto Malteset.

Yllättävän vähän löytyy sellaisia matkasarjakuvia mitä olisi tyystin matkan aikana piirretty. Siinä mielessä alkuperäinen sarjakuvani jonka Aasiassa piirsin, on melkoisen ainutlaatuinen. Tuskin on ketään, joka olisi ainakaan yhtä mittavaa sivumäärää saanut aikaiseksi matkan aikana. Korjatkaa oitis, mikäli olen väärässä.

Muita sarjakuvataiteilijoita joiden töistä olen itse ottanut vuosien saatossa oppia ja joihin kannattaa tutustua on Robert Crumb, Don Rosa, Bill Watterson, Jack Davis ja Matt Groening. Toki löytyy muitakin, mutta siinä muutama mainitakseni.

Joka tapauksessa, kannatti käydä läpi muiden tekemiä matkasarjakuvia: niiden pohjalta on huomattavasti helpompaa lähteä suunnittelemaan uutta versiota kirjastani.

3 PROSESSI

(REMASTEROITU VERSIO)

© Kai Vaalio

Same same but different.

VANHA AASIALAINEN SANONTA

3.1 STORYBOARDIA

Käyn läpi alkuperäisteoksen jokaisen ruudun, työstän niistä visuaalisesti antoisempia ja samalla muokkaan tarinaa hieman hitaammin eteneväksi ja muutenkin koherentimmaksi eli yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.

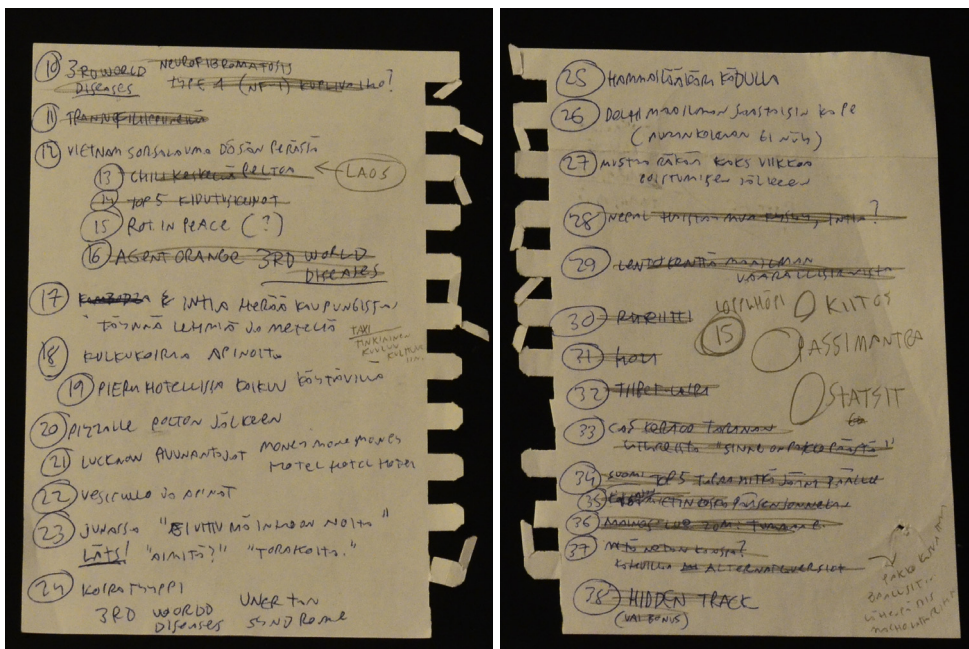
Yksi hyvä tapa antaa kuville lisätilaa hengittää, on muokata joistakin kuvista huomattavasti suurempia ja yksityiskohtaisempia. Omakustanteessa osa ruuduista oli liian tukalia, niillä ei ollut tilaa hengittää. Yhdessä kohtaa kirjaa tarinan päähenkilökin tästä huomauttaa.

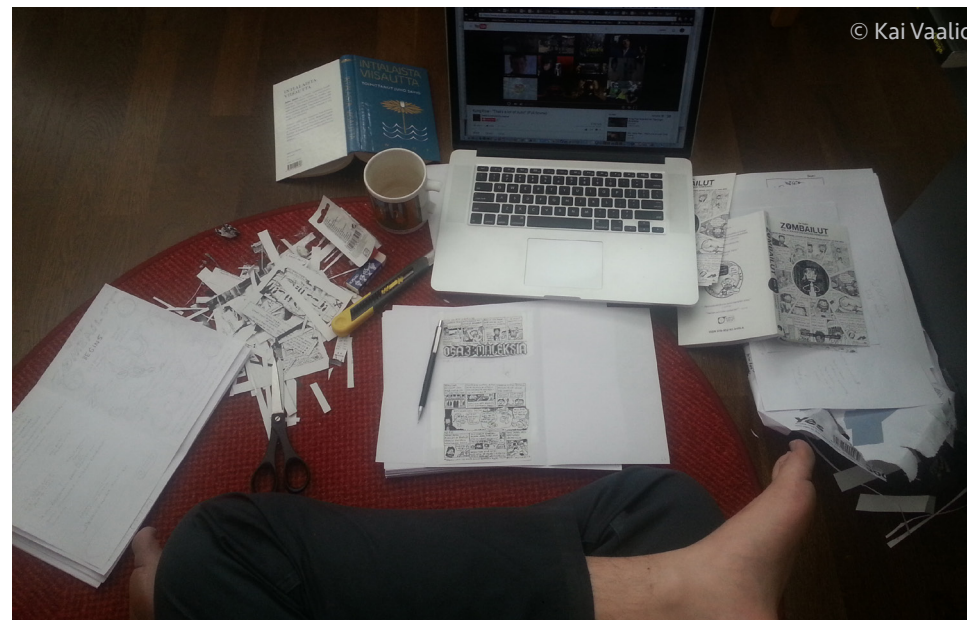
Joidenkin ruutujen väliin on myös hyvä lisätä kuvia, jotta tarinan tempo hieman rauhoittuisi toivomalleni tasolle. Haluaisin sen olevan sillä tasolla, että lukija lukisi dialogia samaan vauhtia kuin ihmiset normaalistikin puhuvat keskenään. Oli sitten kyseessä rauhallinen jutustelu-tuokio tai kiihkeä riitely hahmojen kesken. Tässäkin hyödynnän Understanding Comics -kirjan oppeja, jossa kerrotaan ruutujen koosta ja miten ne vaikuttavat lukunautintoon (McCloud 1994, 94-116).

Kuten aikaisemmin mainitsin, olin omakustannetta tehdessä hieman laiskalla tuulella, enkä esimerkiksi piirtänyt oleellisia tarinan kohtia kirjaan mukaan vaan jätin ne tyystin pois tai kirjoitin ne tylsästi mukaan tekstin muodossa. Tähän uuteen versioon piirtäisin kyseiset tekstit joko hieman tiivistäen tai muuten vain muokaten riippuen siitä, miten ne sarjakuvamuotoon istuvat parhaiten.

Ennen itse storyboardin tekemistä käyn mielessäni läpi koko matkan ja teen muistojeni pohjalta listan asioista mitä mahdollisesti haluaisin uuteen versioon kirjasta mukaan. Kahdeksan kuukauden matkan läpikäyminen pään sisällä ei ole nopea homma, joten tähän kului aika paljon aikaa. Lisää juttuja tuli vielä myös mieleen, kun aloin itse storyboardia työstämään, kaikkea kun ei voinut heti muistaa. Alla osa noista muistiinpanoista mitä minulle tuli mieleen. Kun olin lisännyt tietyn jutun storyboardiin mukaan, viivasin kyseisen kohdan yli.

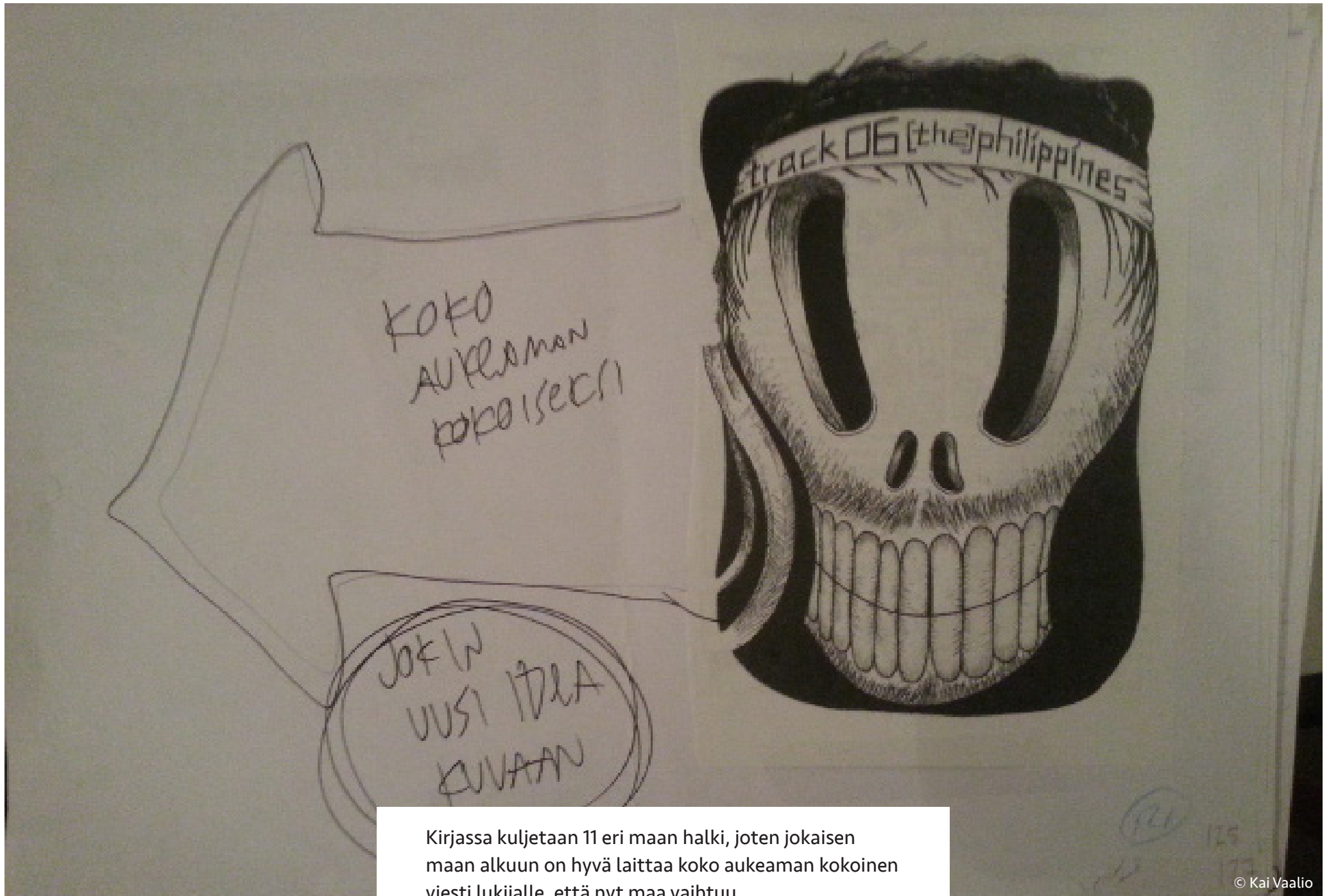

Leikkelen parit omakustannekirjani kappaleiksi, kun ryhdyn storyboardia tekemään A4-papereille, jotta minun ei tarvitsisi piirtää kaikkea storyboardia varten. Siinä samalla näen, mitkä alkuperäiskuvat voisin sisällyttää myös uuteen versioon. Teippaan kyseiset ruudut A4-kopiopapereille ja lisäilen uusien ruutujen luonnokset tekstien kera. Aikaa tähän kului noin pari kuukautta.

Kaiken kaikkiaan kirjaan on tulossa noin 300 sivua sarjakuvaa. Esittelen muutaman aukeaman avulla, miten olen muokannut alkuperäiskäsikirjoituksen sivut uuteen uskoon.

© Kai Vaalio

Kirjassa kuljetaan 11 eri maan halki, joten jokaisen maan alkuun on hyvä laittaa koko aukeaman kokoinen viesti lukijalle, että nyt maa vaihtuu.

HET AVSTIAN SEX MACHINE!

ETSA NÄÄ "DILARANG MEROKOK" "NO SMOKING!"

DILARANG MEROKOK

EI GANJAN LASKETA.

DILARANG MEROKOK, GANDALF

MELLON, FRODO

NETTALUKKEE MÄÄ OON KIRJANUT TÄHÄ KOKKESTA:

JÄ OOT AKA JOKA LUKKEE TÄTÄ

~~MAKSAN EI HARMIKELLON.~~
— MAKSAN SÄMPÄ TÄN KUSTANNUKSEKSI!

EN TIÄ. EHKÖ NETTI IN LÖYTÄ JOS VALMIKESI SAAN.

LAHINNÄ OMAFI KUUKSENI PIIRTELENI TESTOILEN ~~OK~~ TOIMILTO TÄMMÖNEN TYVLI.

SUOMEN KIELI KULLON SIFILIS

HÖ HÖ HÖ HÖ

HAMA HAMA

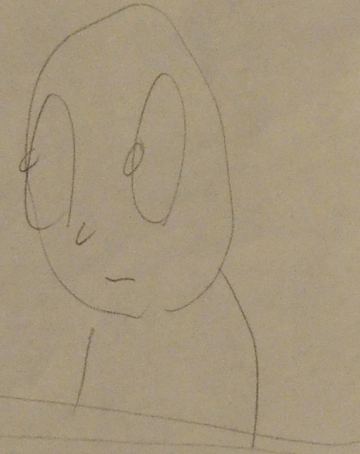
TE OOTTE ILMAN RETARDEJ.

OTA KAI SAVUT.

EMMÄ KIITTI, MUI ON TAPPREES VILKAS M KLIKUVITUS ILMAN STEKIN.

Ai, ONKS ROI MINÄ?

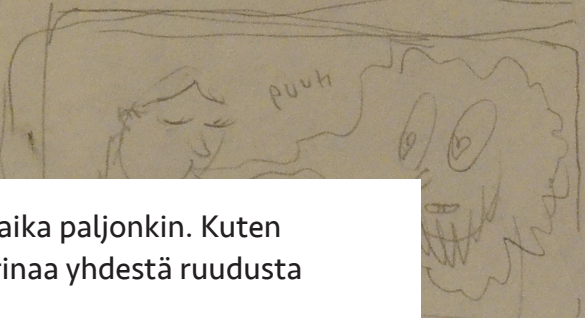
EH... JOO

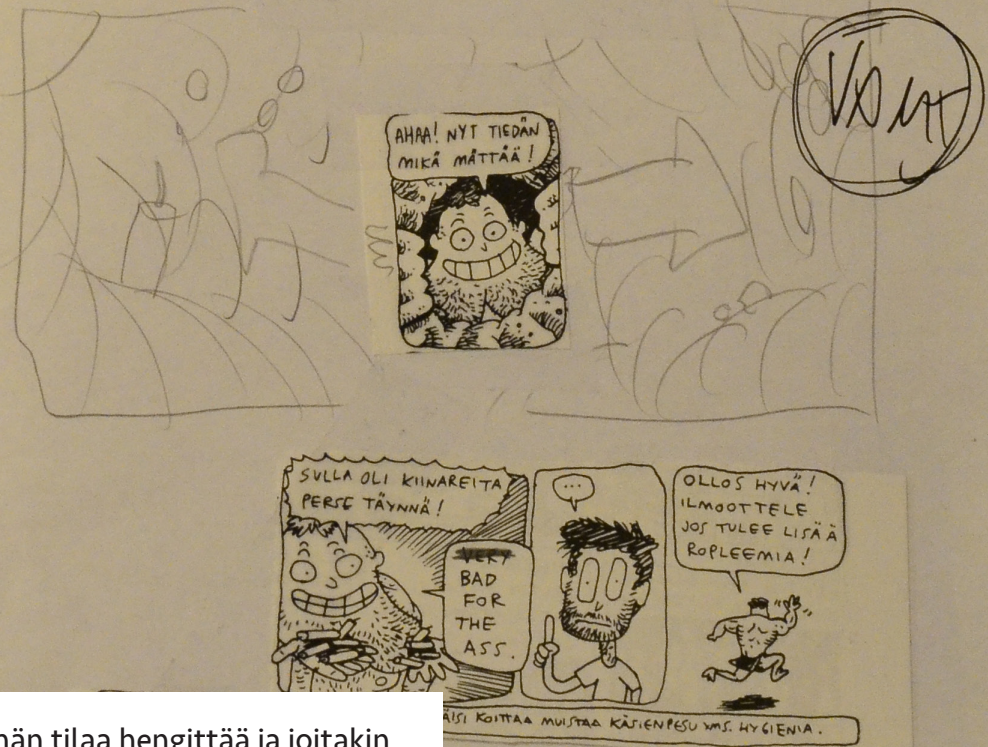
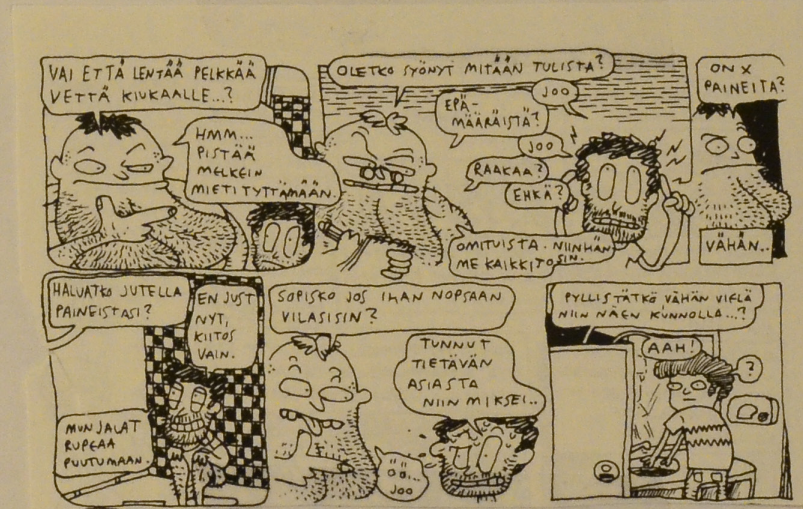
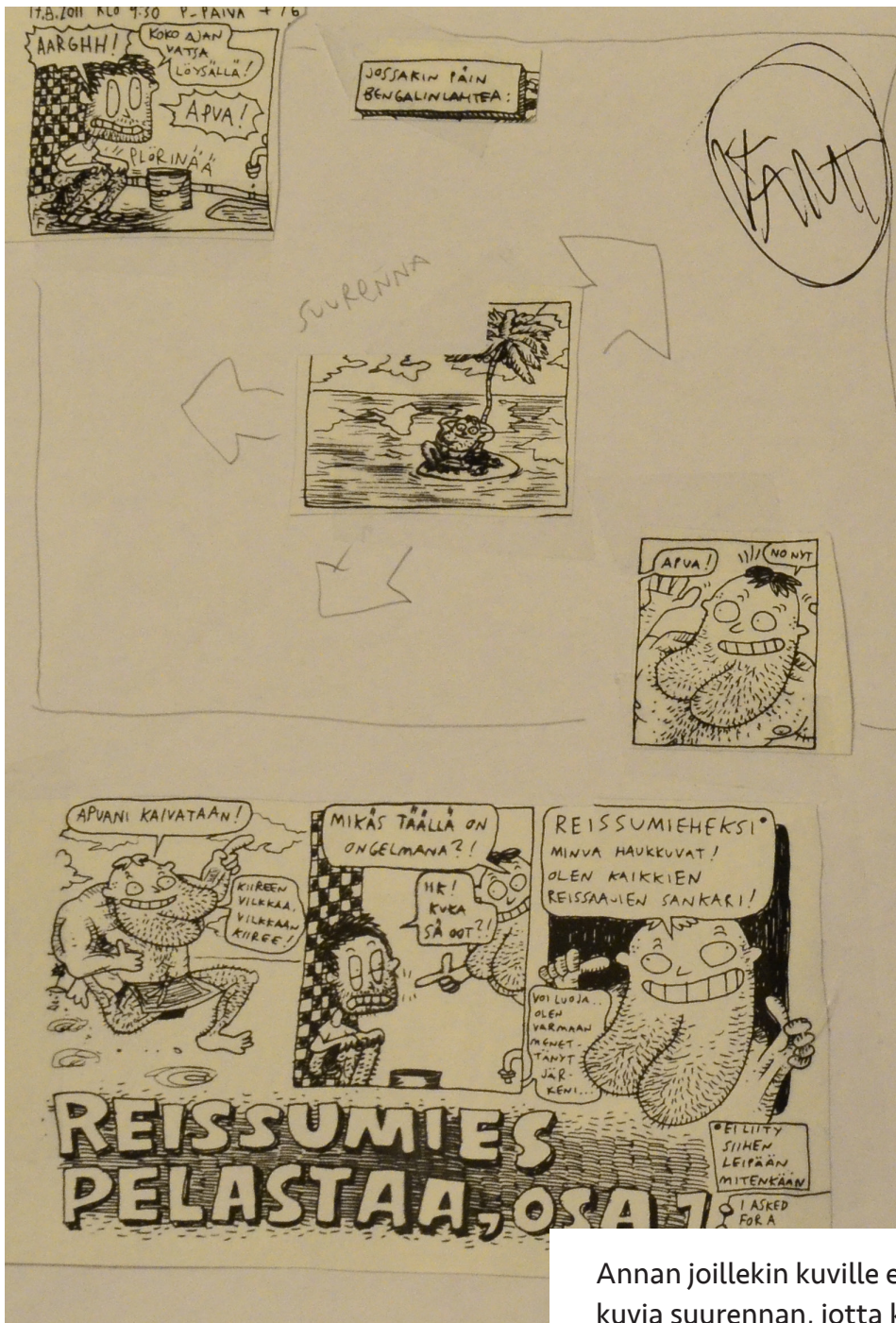
OK. KEI KOSKA NÄYTÄT SITÄ SUN GARJISTA SITÄ MEILLE?

MITÄ SÄNKÄ?

AININ, MÄ MÄEN SÄN!

Joitakin tarinan osia venytän aika paljonkin. Kuten tässä esimerkissä venytän tarinaa yhdestä ruudusta kokonaiseksi aukeamaksi.

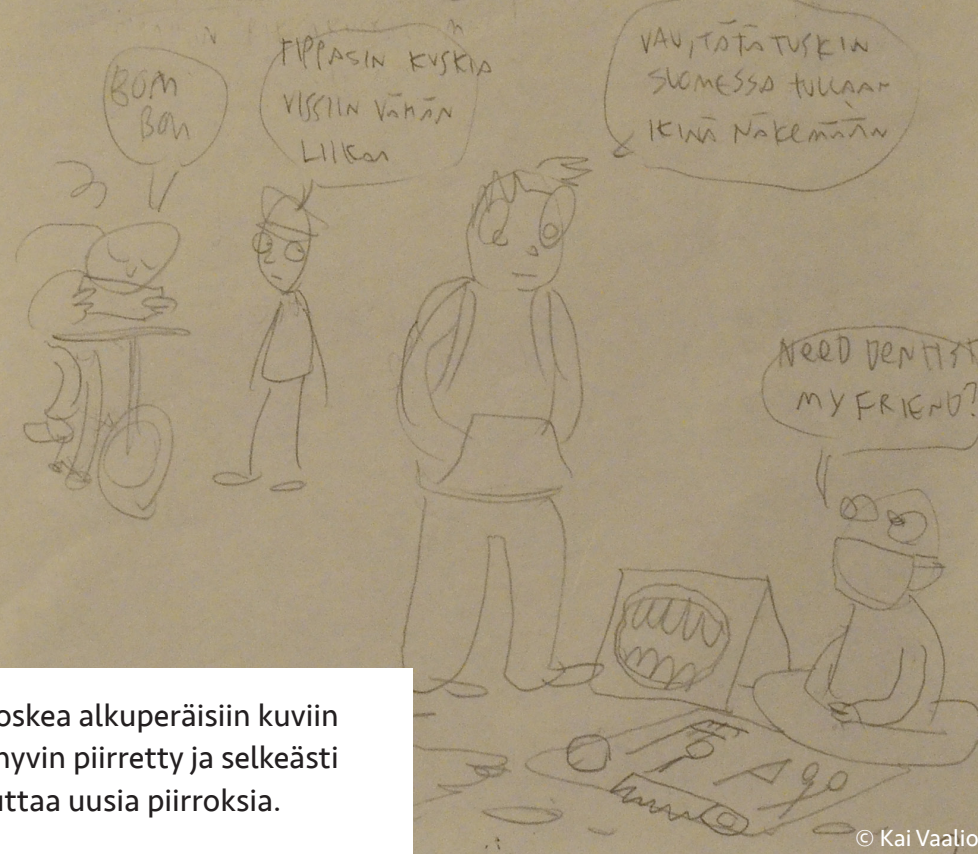
Annan joillekin kuville enemmän tilaa hengittää ja joitakin kuvia suurennan, jotta kuvakokoihin tulisi vaihtelua.

10.1.2012 KLO 12:39 P-PIIVÄ +162

9.1.2012 KLO 9:15 P-PIIVÄ +161

Aina välillä minun ei tarvitse koskea alkuperäisiin kuviin lainkaan, jos ne on mielestäni hyvin piirretty ja selkeästi tekstattu. Ympärille saatan ujuttaa uusia piirroksia.

TOP 5 { TUNTEET REISSUN PÄÄLLÄ

THESE FEELS ARE HARD
AND I DON'T KNOW HOW
TO DEAL WITH THEM.

OH, I'VE SEEN
BEFORE.

SINÄ ET OLE ENNÄ OSA
MUISTAMASTA, JOS
NE OVAI OIA SINUN
MATEKASSI.

AINA EI JAKS.
AOKA
EI
JAKS.

OH, ENNÄ
OLE TEKEMÄTTÄ
MATEKASSI.
TÄI VIERAS.

**TOP 5 TOIVEET
REISSUN PÄÄLLÄ**

1. ENNÄ OIA SINUN MATEKASSI.
2. TÄI NO OI OIA SINUN MATEKASSI.
3. OI OIA SINUN MATEKASSI.
4. LÖYTÄISIT EDELLYKSEN OIA SINUN MATEKASSI.
5. IIVITTEET OIA SINUN MATEKASSI.

PASSI-MANTRA

THIS IS MY PASSPORT.

THERE ARE MANY LIKE IT, BUT THIS ONE IS MINE.

MY PASSPORT IS MY BEST FRIEND.

IT IS MY LIFE.

I MUST MASTER IT AS I MUST MASTER MY LIFE.

WITHOUT ME, MY PASSPORT IS USELESS.

WITHOUT MY PASSPORT, I AM USELESS.

I MUST KEEP A COPY OF MY PASSPORT HIDDEN SOMEWHERE, JUST IN CASE I LOSE MY PASSPORT.

I MUST NOT GET MY PASSPORT WET, SOaked or DROPPED IN A PILE OF SHIT.

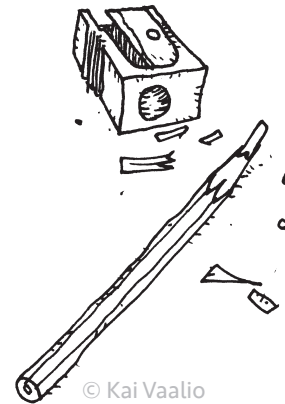
I SWEAR THIS OATH: MY PASSPORT AND MYSELF ARE PEOPLES OF MY COUNTRY.

...TOGETHER WE ARE FREE TO GO ANYWHERE.

EXCEPT WHERE A FEW COUNTRIES IN THE WORLD.

Osassa aukeamista en koske alkuperäisiin piirroksiin lainkaan vaan kirjoitan pelkät tekstit uudestaan. 140 aukeamaa storyboardia myöhemmin siirryn seuraavan työvaiheen kimppuun, joka on luonnostelu.

3.2 LUONNOSTELU

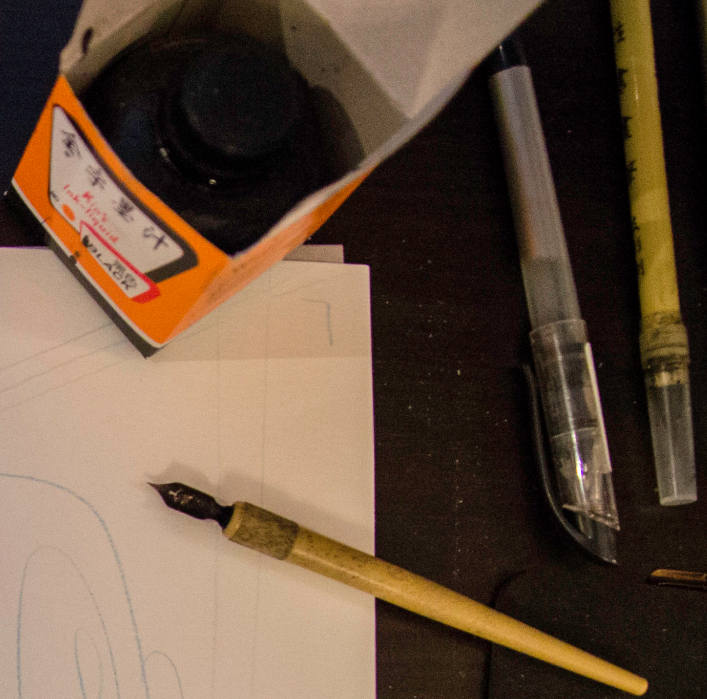
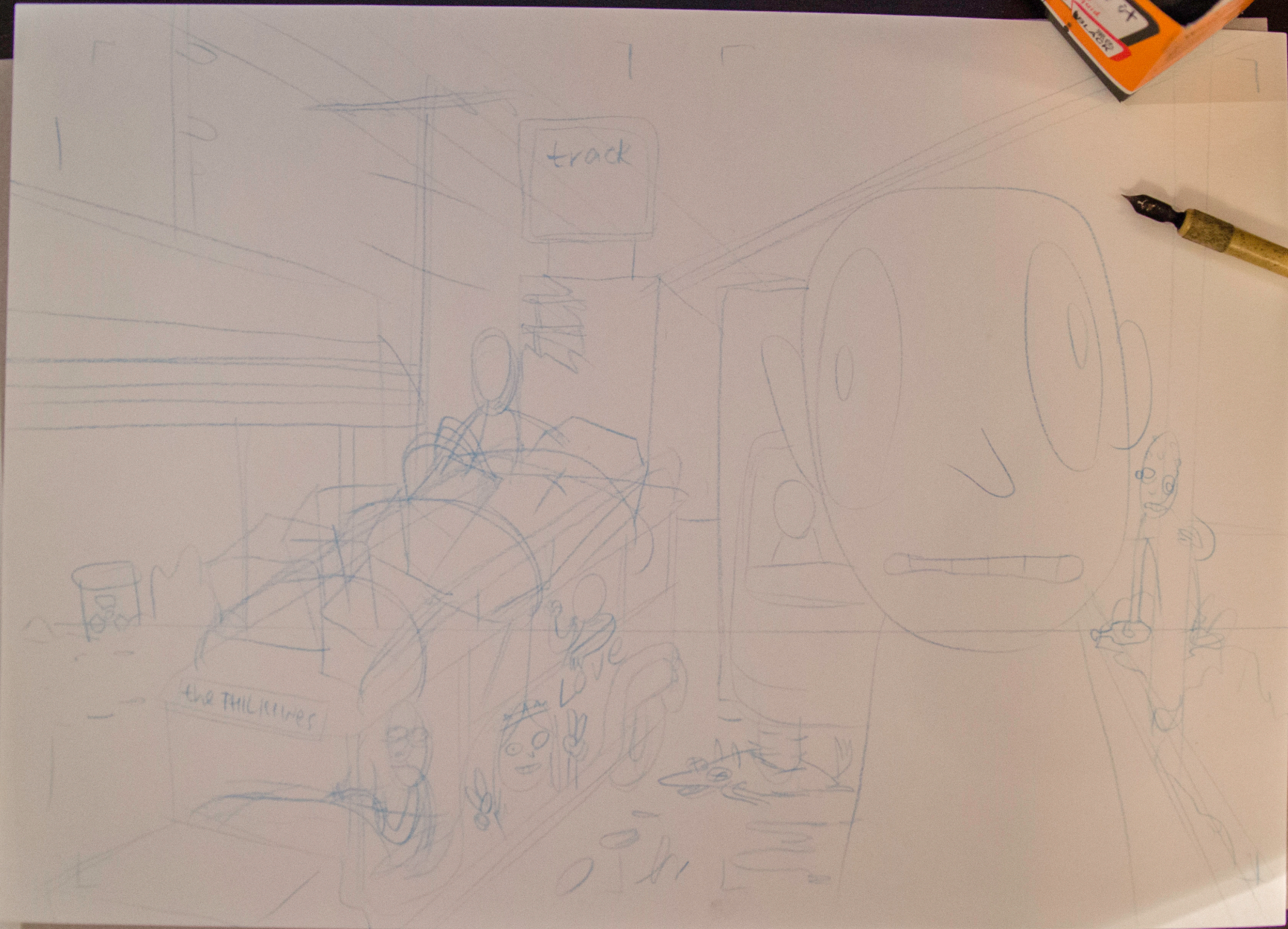

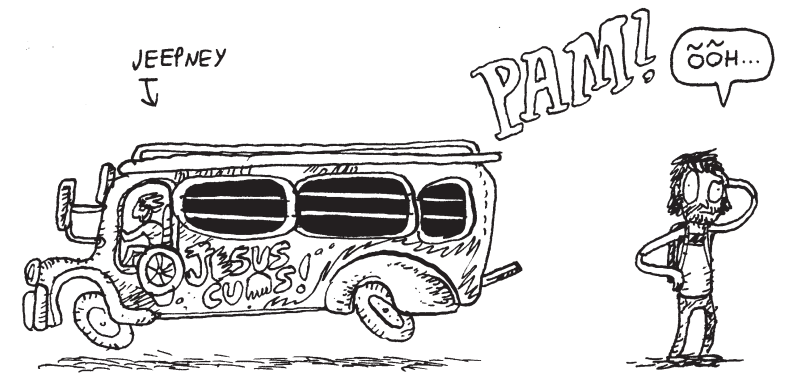
Kuten alkuperäisteoksessa, uudessa versiossa käytän myös luonnostelua harvoin korostaakseni improvisaation illuusiota (Ajaye 2002, 15). Improvisoitu naurattaa enemmän ja se on kirjan yksi tarkoituksista – naurattaa lukijaa äänen ajoittain. Käytän luonnostelua vain sellaisissa kuvissa mitkä vaativat tarkempaa jälkeä ja missä tunnen oloni epävarmaksi piirtää ilman minkäänlaisia apulinjoja tai vastaavia. Eri-tyisesti isoissa kuvissa tämä on tarpeen koska

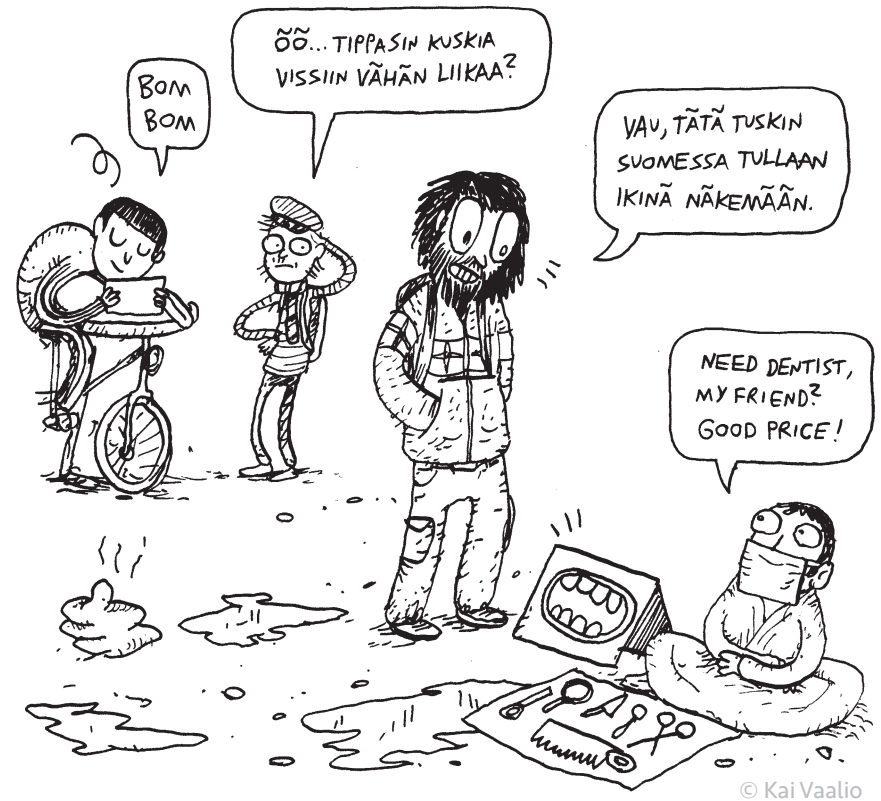
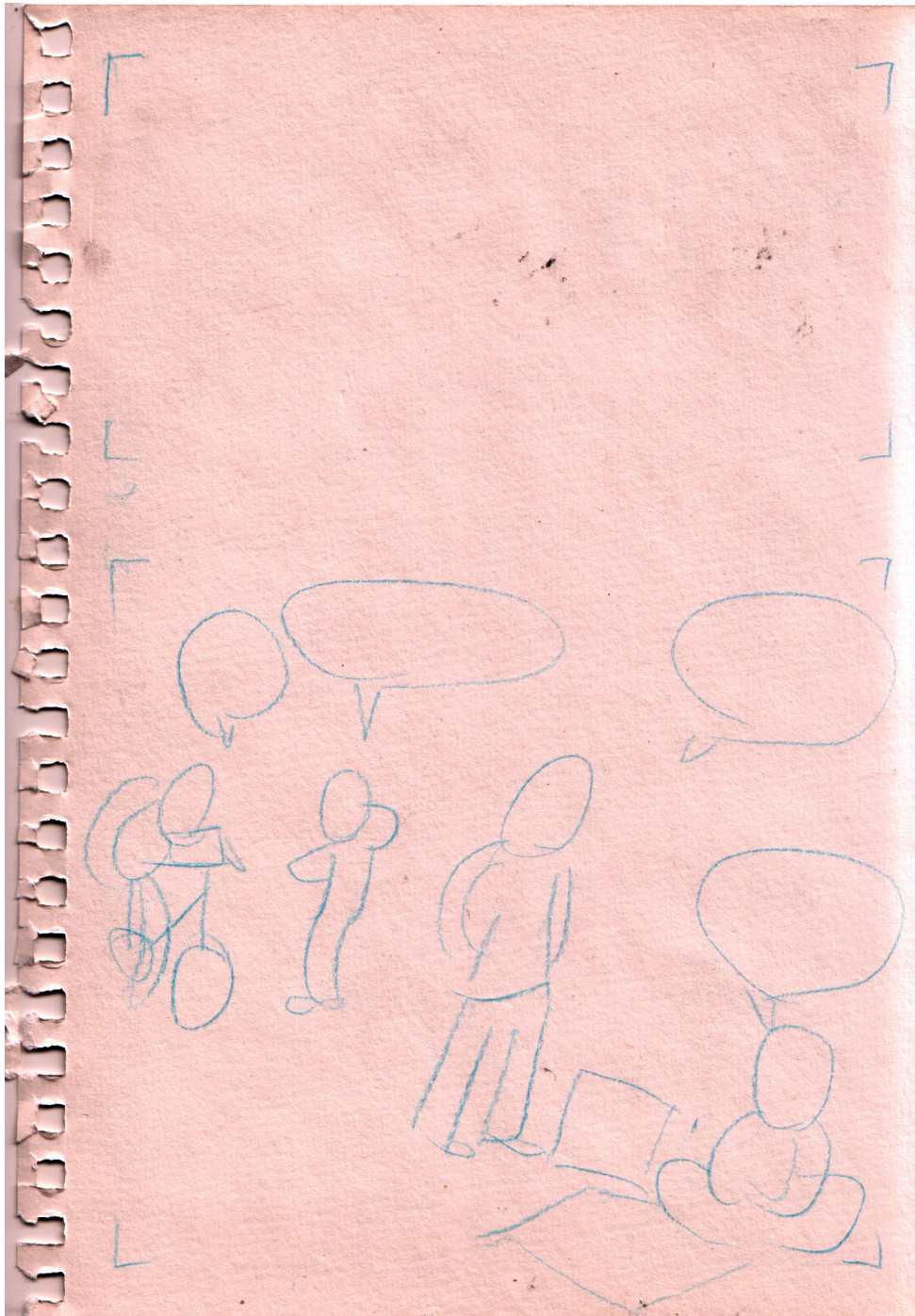
piirtoterä helposti karkaa omille teilleen pitkiä viivoja tehdessä.

Luonnostelussa käytän sinistä puuvärikynää, joten kun skannaan kuvat, saan vaivattomasti kynänjäljet näkymättömäksi. Lyijykynällä luonnostellessa kun joutuu kaiken kumittamaan pois paperilta ennen kuin kuvat skannaa tietokoneelle, joka on mielestäni ohittamisen arvoinen työvaihe näin suuren sivumäärän kanssa työskennellessä.

Piirrän uudet aukeamat A3-papereille, jotka sitten skannaan ja skalaan oikeaan kokoonsa. Reissun päällä piirretyt kuvat ovat ajoittain hyvinkin yksityiskohtaisesti piirrettyjä ottaen huomioon, että ne ovat tosiaan piirretty reissun päällä milloin missäkin. Kylmässä vuoristossa tai kosteaakin kosteammassa viidakossa. Uusiin kuviin haluaisin vähintään siis samaa detaljimäärää. Ja mitä isommalle paperille piirtäisin, sitä enemmän yksityiskohtia piirroksiin saisin. Toki pitää pitää mielessä, ettei piirrä liian ohuella terällä, ettei skaalatessa viiva muutu liian pieneksi.

Kuten oheisista luonnoksista näkee niin ne ovat hyvin suuntaa-antavia. Näin niistä lopullisia piirroksia tehdessäni lähinnä mihin kohti kuvan eri elementit sijoittuvat, hahmot, puhekuplat ja sen sellaiset siis. En halunnut puuttua luonnoksillani sen suuremmin kuvien yksityiskohtiin. Ne tulisivat luonnostaan, jähka tussaisin kuvat puhtain. Moni saattaisi pitää tätä epäammattimaisena, mutta mielestäni se sopii tämän kirjan aavistuksen, tohdinko sanoa kolkoon tyliin.

3.3

TEKSTAUUS JA TYPOGRAFIA

Reissussa käsin kirjoittamani puhekuplat teksteineen, otsikot ja ajatuslaatikot oli kirjoitettu, milloin missäkin, joten niistä ei näin jälkikäteen luettuna meinaa saada ihan selvää. Päätin kirjoittaa lähestulkoon kaikki nämä tekstit uudestaan tätä remasteroitua kirjaa varten. En ole uskaltanut laskea kuinka monta sataa tahi tuhatta tehtyä puhekuplaa tämä urakka vaati, mutta kyseinen uroteko kyllä kannatti. Nyt tekstit ovat selkeitä ja ryhdikkäitä. Kävi myös mielessä, josko olisi pitänyt kaikki kirjan tekstit kirjoittaa tietokoneella, mutta jälleen kerran se olisi syönyt matkalla tehdyn kirjan illuusiota. Käytän samoja harakanvarpaita eli versaaleja kirjaimia mitä olen lähestulkoon aina käyttänyt sarjakuvissani 90-luvulta asti. Jotkut kustantamot mieluusti palkkaavat ammattitekstaajia tällaisiin operaatioihin, mutta en halua sellaista käyttää. Kirjan teksti on minun henkilökohtaisia asioita, joten niissä pitää näkyä minun oma kädenjälki. Sitä paitsi, jos nyt ottaisin ulkopuolisen tekstaajan, joutuisin aina sellaista käyttämään.

Olen kirjassa käyttänyt joissakin otsikoissa siveltimellä tehtyjä viivoja tuomaan hieman orientaalista tunnelmaa. Kirjassa kuitenkin seikkaillaan Aasiassa. Monessa otsikossa olen käyttänyt hieman kokeilevampia fontteja. Piirsin reissussa muutamat ihan hienot otsikot, jotka halusin tähän uuteen versioon mukaan, joten ajattelin, että parempi lisää samantyyllisiä kokeiluja. Esimerkkinä seuraavalla sivulla esiintyvä ”Keltakuume”-väliotsikko. Koska kyseessä on päiväkirjamaista kerrontaa, mukana on myös päivämääriä ja kellonaikoja. Halusin niihin selkeästi muista erottuvat tekstit. Niissä on käytetty hieman paksumpaa huopakynää.

Ylläolevassa kuvassa leipäteksti jota kirjassa käytän.

YÖPYMISPAIKAN LÖYTÄMINEN VUORTEN LÄHETTYVILTÄ ON PIENEN TUSKAN TAKANA.

TÄMÄ JOHTUU SIITÄ ETTÄ (A) HALLITUS EI ANNA LUPAA, JOTTA TURISTIT YÖPYISIVÄT KALLIISISSA HOTELLEISSA = MORE MONEY

HALVIN YÖ TÄMÄN MENESSÄ. 15 ¥ (1.5e) PER NAAMA.

MONET HALVIIMMISTA PAIKOISTA EIVÄT SUOSTU MAJOITTAMAAN ULKOMAALAISIA.

(B) HALVAT MAJAPAIKAT EIVÄT HALVA MENETTÄÄ KASVOJAN KOSKA OVAT VÄTTÄNEET SIIVOAMATTA NURKAT.

(C) HE OVAT RASISTEJA.

AIEMPI LAITON MAJATALOMME EI NIIN VÄLITTÄNYT SÄÄNNÖISTÄ, MUTTA SINNE MENEMME TAKAISIN VASTA MYÖHEMMIN.

TÄMÄ YÖ KEKSITTIIN YÖPYÄ NETTIKAHVILAN SOHVILLA.

SITKEÄ KAVERI. XULIN SIIS.

OSA 1.2

KELTAKUUME

23.8.2011 P-PÄIVÄ +22

JOSSAKI PÄIN SUOMEA:

OIVOI, MITÄKÖHÄN SE MEITIN KAITSU PUUHAILEE SIELLÄ ISSOSSA MAAILMASSA?

ENPÄ OLE PUUHAILLUT JUURI MITÄÄN JÄRKEVÄÄ PARIIN PÄIVÄÄN FLUNSSANI TAKIA.

ALEKSI "PYSTYBAARI" OULUSTA EHDOTTAA, ETTÄ KENTIES KYSEESSÄ ON NIIN SANOTTU KELTAKUUME.

TÄLLÄ MEIDÄN KOTIKADULLA OLIS PARI HYVÄÄ HOITOLAA.

BY THE WAY, DID YOU KNOW THERE'S OVER 60 MILLION PROSTITUTES IN CHINA?

IT'S THE POPULATION OF FRANCE.

NYT JATKAN LEPÄILYÄ NIIN JAKSAN PERJANTAINA VIIMEINKIN POISTUA SHANGHAISTA.

KESTÄÄ HETKEN ENNEN KUIN TAJUAN MITÄ ALEKSI TÄLLÄ TARKOITTA.

HO-MO.

AAHAHAHA. EN NIIN VÄLITÄ ORIENTAALISTA NAISISTA.

TÄMÄN TIEDON TEILLE TARJOSI UUSI RUUMIKSENI * JOHNNY LONTOOSTA. * ROOM MATE

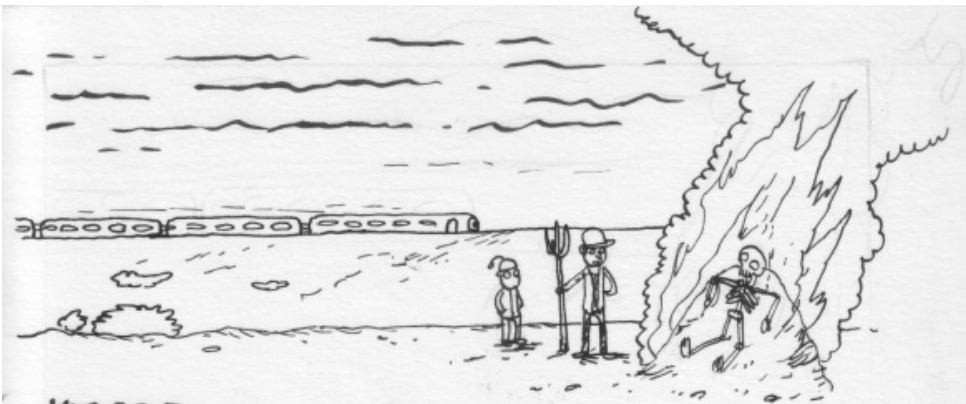
26.8.2011 P-PÄIVÄ +25

KUULES KAITSU, VIEDÄÄN SUT JA SUN VALKOINEN HANURISI ULOS VIKAN ILTASI KUNNIAKSI. MUSAA JA RUOKAA LUVASSA SHANGHAI STYLE.

GIDDY UP, COWBOY.

L-L-LET'S GO!

NO HIMPSKUTTI.

KLO 18:38

ASS-
GOBLINS
OF
AUSCHWITZ

KLO 20:45

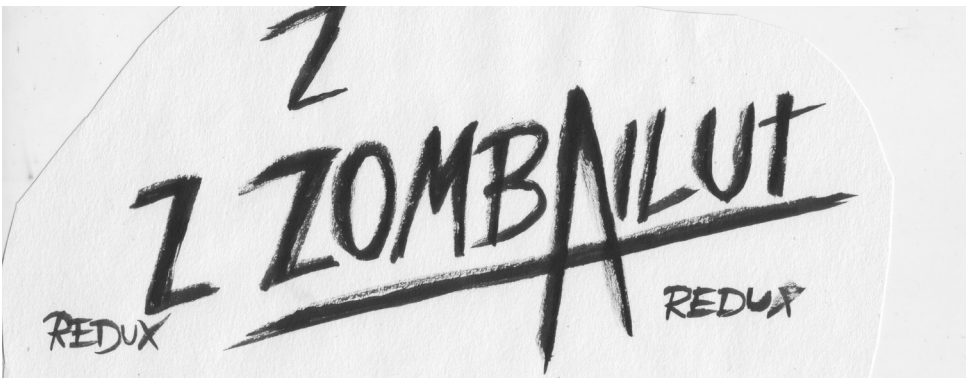
MEITÄ VASTAPÄÄTÄ ISTAHTAA
INTIALAINEN INSINÖÖRI.

I EARN ONE LAKH A MONTH.

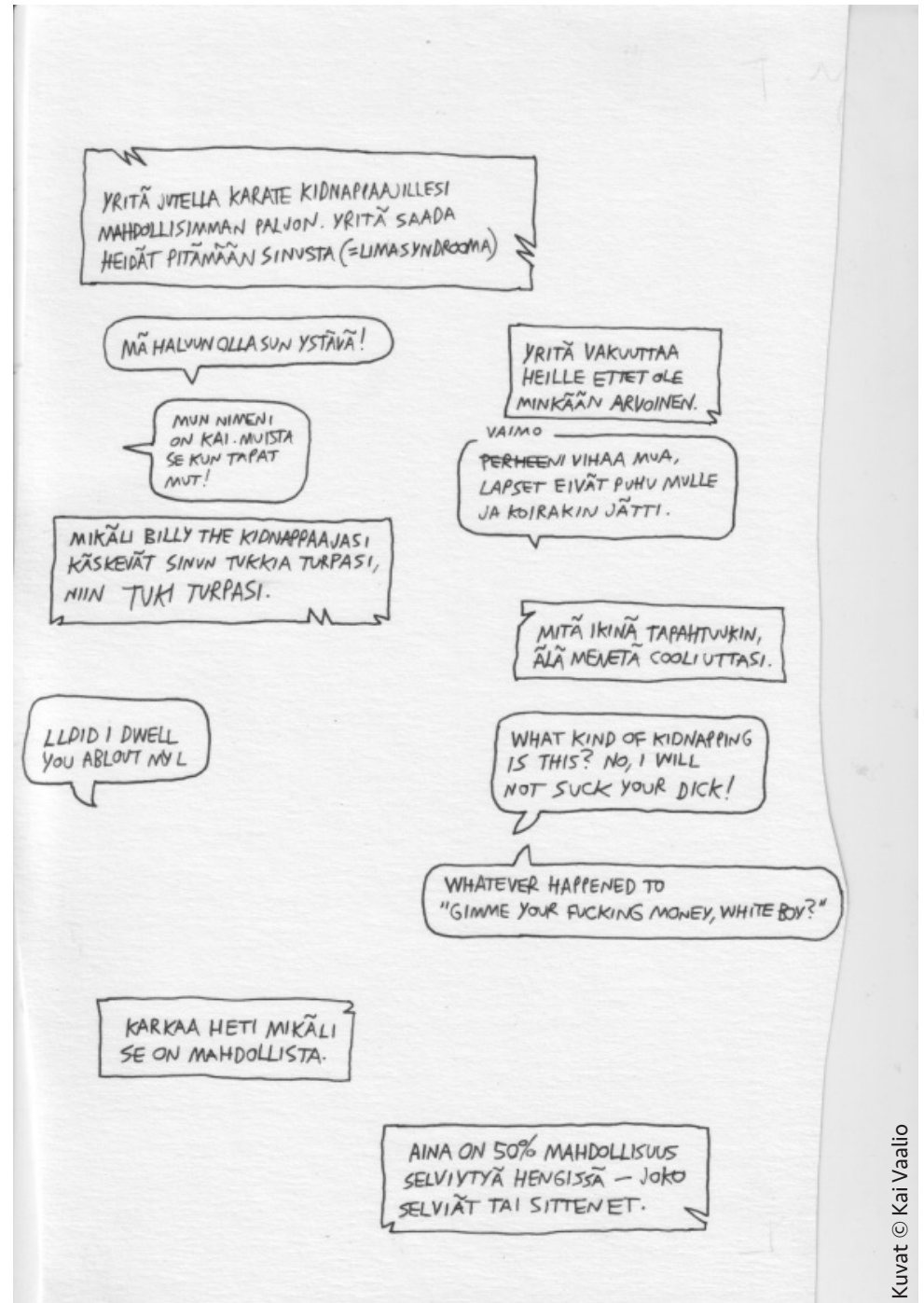
WHAT THE HELL
IS A LAKH? *

..MUTTA SE OLI ENNEN
TEOLLISUUDEN TULOJA.

OSA PIKKURAFLOISTA
KÄYTTÄÄ RUOKAÖLJYN
SIJAAN MOOTTORIÖLJYÄ.
SYYSTÄ ETTÄ HALVEMPAA.

Kirjassa on paljon myös tämän tyyliä siveltimellä tehtyjä otsikoita.

Kirjan kannessa on hyvä käyttää tietokonefonttia tuomaan koko kirjaan hieman ryhtiä ja ammattimaisuuden tuntua. Päätän käyttää samoja fontteja tässäkin opuksessa kuin olen käyttänyt muidenkin kustannettujen Zombailut-kirjojeni kanssa, jotta lukija osaisi yhdistää varsinkin logon osalta kirjasarjan eri osat toisiinsa. Logossa käytän Superclarendonin blackia, koska se on jämäkkä ja painava aivan kuten kirjan sisältökin. Jotta siinä olisi myös sarjakuvamaista leikittelyä, olen lisännyt o-kirjaimen tilalle pääkallon, jolla on samanlaiset silmäkuopat kuin kirjasarjan päähenkilöllä eli alter-egollani Kailla.

ZOMBAILUT

Haluaisin toki jossakin vaiheessa työstää logosta käsin tehdyn eli lettering-version, jotta se näyttäisi hieman vauhdikkaammalta ja seikkailumielisemmältä. Tällä hetkellä logo on hieman liian stabiili ja turhankin maskuliininen omaan makuuni.

Kirjan takakannen teksteissä ja muissa kannen teksteissä olen käyttänyt Georgian eri leikkauksia keskitettynä. Kyseinen fontti varmasti vielä jossakin vaiheessa muuttuu hieman pehmeämmin muotoiltuun fonttiin. Enkä niin välitä kyseisen fontin numeroista jotka ovat kuin gemenaa katselisi.

SUPERCLARENDON BLACK

Georgia Regular 9pt

Georgia Bold 9pt

Natem escilla borescidel id quamus estrumq uamus pitium at. La in et venihil molorendi nullupt atusam qu sitent et andandic to expla ducien ellos uidam tuim totat. Iqui con cupta aut labor modis maionet latibea quaest, consed et aborem excesed exero officia ecatusam accept te nati nos volorepro to eum qui qui suntiunt. Estis dolu tiatur, ut utalis torpido tempore tislant reprere stiandis.

3.4 TUSSAUS

Reissussa piirtäminen oli

minulle 2011 vielä uusi asia joten en ollut sinut sen kanssa. Reissun päällä minulla oli myös aika ajoin ongelmia vä-

lineiden kanssa muun muassa koska troopisen ilmaston vuoksi musteet kuivuivat, tusseja mystisesti katosi koska vaihdoin maisemaa muutama päivän välein tai sitten paikallisilla kauppiaille ei ollut valikoimissaan samanlaisia laatutuotteita, joihin olen Suomessa tottunut.

Koska tarkoitukseni on yhdistellä viisi vuotta vanhoja uusien piirrosten kanssa suht saumattoman näköiseksi kokonaisuudeksi, joudun miettimään, miten tämän toteuttaisin.

Valitsenkin työvälineeksi tätä remasteroitua versiota varten sellaisen välineen jonka kanssa en ole tottunut työskentelemään ja jolla sitä kautta saisin samanlaista epävarmaa jälkeä aikaiseksi kuten reissun päällä. Kuten reissun päällä piirtäessä, myös tällä välineellä oppisin kirjan edetessä sen salat miten hyödyntää työvälinettä mahdollisimman hyvin. Sen vuoksi valitsen itselleni ei-niin-tutun välineen, piirustusterän ja -varren ja niiden kaveriksi halvimmat mahdolliset musteet ja paperit.

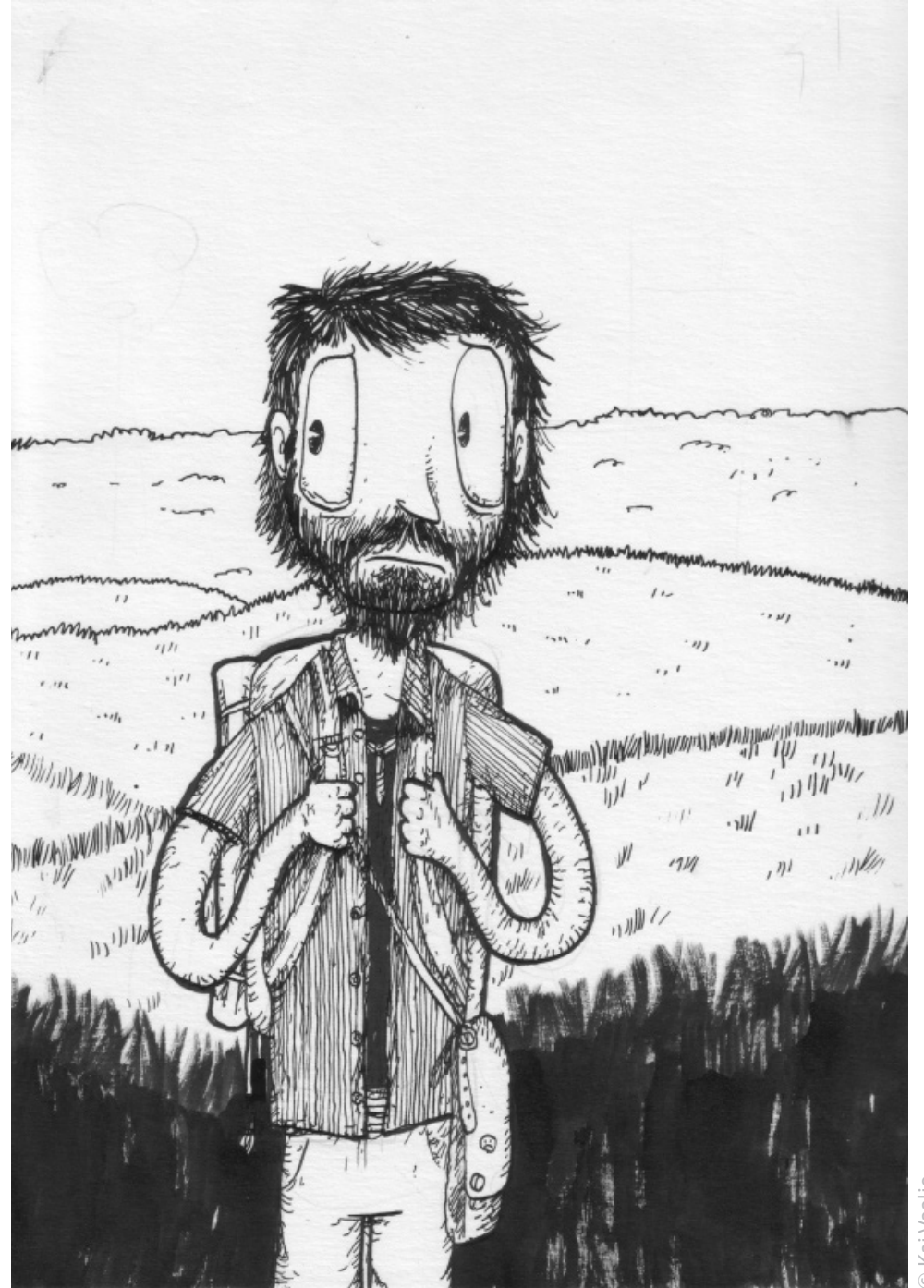
Jotta kirjan piirrostyylillä ei olisi liian hiotun näköistä vaan reissussa tehdyn näköistä, päätän, että piirrän uudet kuvat nopeammin mihin olen tottunut. Yhden sivun piirtämiseen on käytetty maksimissaan yksi tunti. Mikäli kuva epäonnistuisi, en sitä korjailisi vaan jättäisin kaikki levinneet mustetahrat lopulliseen teokseen viestimään reissun päällä tehdystä.

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

OSA 2 ONKO THAIMAAN IHAN PIIKILLÄ?

07:30

HERÄÄN SUHTEELLISEN
MÄKÄSTÄ UNESTA JA
NÄEN MINIBUSSIMME
IKKUNASTA KUMMALLISEN
NÄYN:

MINI-MINIMUS KÖVETUS

KOLME APINAA
ROIKKU VIERESSÄMME
KAAHAAVAN PICK-UP-
TRUCKIN PERÄ-
KONTISTA.

ASAP

PAKKO PÄÄSTÄ
~~MINI~~ POIS!

HELVETTI
MAAN PÄLLÄ.

UUPUNEENA JA SITÄ KAUITA
VAROMATTOMANA VARAAN
PAIKAN ITSELLENI JOSTAKIN
LUVSUSRISTEILIJÄSTÄ.*

HAA!
EXCELLENT.

?
IT'S A FISHING
BOAT, RIGHT?

*20 EUROA MENOPALUU

CHEAP
TOUR

CHEAP
AS FUCK

Cheap
fuck!

TOUR

CHEAP!

ITSELLENI
TEMPAISEN PÖYDÄLLE
AIEMMIN OSTAMANI
SYNTTÄRILAHJAN.

WHAT
IS IT?

SCORPION IN
MOONSHINE OR WHISKEY
OR WHATEVER!

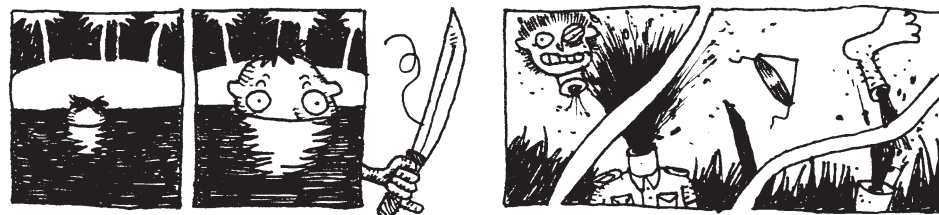
MELKO JÄMÄKKÄÄ
KAMAA, ETTEN
SANOISI!

3.5

TAITTOA JA MUUTAMA AUKEAMA

Reissun päällä piirsin sivut A5-kokoon, koska sen kokoista muistikirjaa oli helppo kantaa repussa. Omakustannekirjan taitoin B6-kokoon, koska halusin kirjasta sellaisen, jonka lukijat saisivat reppuun mukaan viemään mahdollisimman vähän tilaa. Jälkikäteen ajateltuna B6 oli liian pieni koko, koska kirjan jo muutenkin pienet tekstit ja kuvat kutistuivat liki näkymättömiin. Tästä syystä päätän tehdä tämän uuden version A5-kokoon.

Kirjoitan tosiaan kaikki puhekuplat uusiksi ja joudun ne myös taitossa huomioimaan, kun niitä paikalleen laittelen. Kirjan taittaminen onkin ollut melkoista leikkaa-liimaa-askartelua.

© Kai Vaalio

Skannattuani kaikki puhekuplat ja piirrookset, otan kätöseeni storyboard-sivut jotka aikaisemmin olin tehnyt ja aloitan niiden pohjalta taittamaan kirjaa lopulliseen muotoonsa. Kaivan omakustanteen sivut esille ulkoisen kovalevyn arkistoista ja yhdistelen uudet ja vanhat ruudut sekä puhekuplat niille kuuluville paikoilleen. Tämä on työläs ja kivulias työvaihe, mutta palkitseva koska ruutu ruudulta ja sivu sivulta näen miten tarina lähtee etenemään. Lisäilen kuviin mustaa väriä, mikäli näen sen tarpeelliseksi. Esimerkkisivu seuraavalla aukeamalla miten suurin osa kirjan sivuista toteutuu käytännössä.

Sivukoko A5: 148 x 210 mm

Olen pyrkinyt pitämään sivuilla
maksimissaan kolme riviä sarjakuvaa
per sivu, mutta aina välillä niitä on
jopa viisi.

12 mm marginaalit,
sormet mahtuvat sivujen
ulkoreunoille ilman, että
osuvat kuvien päälle ja
sisämarginaaleihin jää
sopivasti tilaa kuville.

Bleedit: 5mm

OSA 2: THAIMAA ON IHAN PILALLA

KLO 07:30 HERÄÄN SUHTEELLISEN MÄRÄSTÄ UNESTA JA NÄEN MINIBUSSIN IKKUNASTA OMITUISEN NÄYN.

KOLME APINAA ROIKKUU VIERESSÄMME KAAHAAVAN PICK-UP-TRUCKIN PERÄKONTISSA.

KLO 16.00 SAAVUN VIIMEINKIN PHUKETTIIN.

PIAN TÄMÄN JÄLKEEN NÄEN TIEN LAIDASTA MAKAAVAN KOIRAN JONKA YLI ON AJETTU. HYMYNI HYYTYY LOPULLISESTI.

UUVUKSISSA VARAAN ITSELLENI PAIKAN VENHEESTÄ HUOMISELLE JOSTAKIN LUKSUS-RISTEILIJÄSTÄ. 10€/SUUNTA

HAH! EXCELLENT.

OSA 2 ONKO THAIMAA IHAN PILALLA?

07:30 HERÄÄN SUHTEELLISEN MÄRÄSTÄ UNESTA JA NÄEN MINIBUSSIN IKKUNASTA KUMMALLISEN NÄYN:

PIAN TÄMÄN JÄLKEEN HYMYNI HYYTYY KUN NÄEN TIEN LAIDALLA KOIRAN, JONKA YLI ON AJETTU.

KOLME APINAA ROIKKUU VIERESSÄMME KAAHAAVAN PICK-UP-TRUCKIN PERÄKONTISTA.

MINI-MINIMUS KÖVETUS

ASAP

KELLO 16.00 SAAVUN PHUKETTIIN.

PAKKO PÄÄSTÄ ~~POIS!~~ POIS!

HELVETTI MAAN PÄLLÄ.

UUPUNEENA JA SITÄ KAVTIA VAROMATTOMANA VARAAN PAIKAN ITSELLENI JOSTAKIN LUKSUSRISTEILIJÄSTÄ.*

HAH! EXCELLENT.

IT'S A FISHING BOAT, RIGHT?

*20 EUROJA MENOPALUU

Alkuperäiset ruudut (muu sisältö rajattu pois).

Uudet tekstit ja kuvat.

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

ONKO THAIMAAN IHAN PILALLA?

07:30

HERÄÄN SUHTEELLISEN
MÄRÄSTÄ UNESTA JA
NÄEN MINIBUSSIMME
IKKUNASTA KUMMALLISEN
NÄYN:

PIAN TÄMÄN JÄLKEEN
HYMYNI HYYTYY KUN NÄEN
TIEN LAIDALLA KOIRAN,
JONKA YLI ON AJETTU.

UUPUNEENA JA SITÄ KAITTA
VAROMATTOMANA VARAAN
PAIKAN ITSELLENI JOSTAKIN
LUKUSRISTEILIJÄSTÄ.*

HAA!
EXCELLENT.

TOUR
CHEAP!

© Kai Vaalio

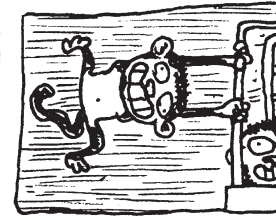
Leikkaan ja liimaan uudet ja vanhat palikat paikalleen.

05AE

ONKO THAIMAAN IHAN PILALLA?

07:30

HERÄÄN SUHTEELLISEN
MÄRÄSTÄ UNESTA JA
NÄEN MINIBUSSIMME
IKKUNASTA KUMMALLISEN
NÄYN:

PIAN TÄMÄN JÄLKEEN
HYMYNI HYYTYY KUN NÄEN
TIEN LAIDALLA KOIRAN,
JONKA YLI ON AJETTU.

KOLME APINAA
ROIKKUU VIERESSÄMME
KAAHAAVAN PICK-UP-
TRUCKIN PERÄ-
KONTISTA.

MINIMUS KOVETUS

KELLO 16.00
SAAVUN PHUKETIIN.

PAKKO PÄÄSTÄ
POIS ASAP!

HELVETTI
MAAN PÄÄLLÄ.

CHEAP
TOUR
CHEAP
AS FUCK
Cheap
fuck!

TOUR
CHEAP!

HAA!
EXCELLENT.

PHISHING
BOAT?
YEEES!

IT'S A FISHING
BOAT, RIGHT?

UUPUNEENA JA SITÄ KAITTA
VAROMATTOMANA VARAAN
PAIKAN ITSELLENI JOSTAKIN
LUKUSRISTEILIJÄSTÄ.*

*20 EUROA MENOPALUU

© Kai Vaalio

Remasteroitu versio alkuperäisistä ruuduista.

ILLALLA:

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

8.7.2011 17:30 "SHOCKING NEWS"

© Kai Vaalio

VIIME HETKEN **VINKIT** YSTÄVILTÄ JA SUKULAISILTA PIAN ALKAVAA MATKAA VARTEN

© Kai Vaalio

17.8.2011 09:30 P-PÄIVÄ +16

JOSSAKIN PÄIN
BENGALINLAHTEA:

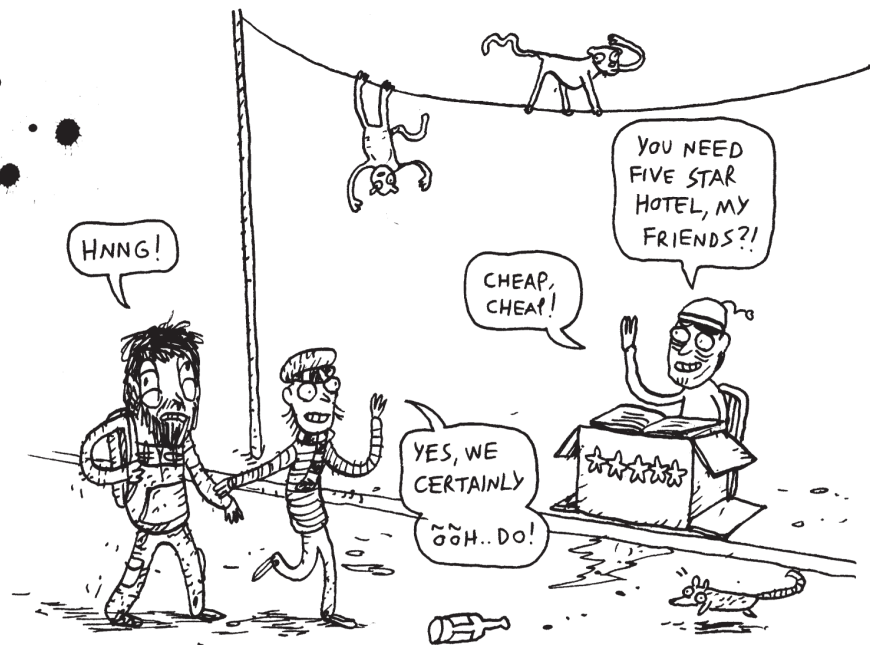

© Kai Vaalio

KIINA ON LOPPUIJEN LOPUKSI AIKA PUHDAS MAA. MUISTAKAA SILTI HYGIENIA.

© Kai Vaalio

9.1.2012 KLO 09:15 P-PÄIVÄ +161

© Kai Vaalio

© Anssi Vaalio

10.1.2012 KLO 12:39 P-PÄIVÄ +162

© Kai Vaalio

TOP 5 TUNTEET REISSUN PÄÄLLÄ

<p>TUNNE KUINKA OLET KAIKEN AIKAA LIKAINEN VAIKKA JUURI KÄVIT SUHKUSSA.</p>	<p>SE INHOTTAVA TUNNE KUN SAAVUT UUTEEN KAUNISEEN PAIKKAAN JA MIETIT HETI ENSIMMÄISENÄ.</p>
<p>SINÄ ET OLE IKINÄ OSA MUIDEN MATKAA, VAAN HE OVAT OSA SINUN MATKAASI.</p>	<p>AINA EI JAKSA. AINA EI JAKSA.</p>
<p>JÄ VAIKKA KUINKA ONNISTUISIT VARAAMAN AIKAA MATKALLES, SILTI AIKA TUUTU AINA LOPPUVAN KESKEN.</p>	<p>TOP 5 TOIVEET REISSUN PÄÄLLÄ</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 IKUISESTI AIKAA MATKUSTAA. 4 LÖYTÄISIT EDES YHDEN SHANGRI-LAN 3 OTTOAUTOMAATEISSA EI YLIMÄÄRÄISIÄ MAKSUA. 2 TAI NO OIKEASTAAN...TILITÄNNÄ RAHAA. 1 KOKY YMMÄRTÄÄ KAIKKIA KIELIÄ.

© Kai Vaalio

PASSI-MANTRA

THIS IS MY PASSPORT.

THERE ARE MANY LIKE IT, BUT THIS ONE IS MINE.

MY PASSPORT IS MY BEST FRIEND.

IT IS MY LIFE.

I MUST MASTER IT AS I MUST MASTER MY LIFE.

WITHOUT ME, MY PASSPORT IS USELESS.

WITHOUT MY PASSPORT, I AM USELESS.

I MUST KEEP A COPY OF MY PASSPORT HIDDEN SOMEWHERE, JUST IN CASE I LOSE MY PASSPORT.

I MUST NOT GET MY PASSPORT WET, BURNED OR DROPPED IN A PILE OF SHIT.

I SWEAR THIS CREED: MY PASSPORT AND MYSELF ARE DEFENDERS OF MY COUNTRY.

TOGETHER WE ARE FREE TO GO ANYWHERE.

EXCEPT MAYBE A FEW COUNTRIES IN THE WORLD.

© Kai Vaalio

3.6

VÄRIMAAILMA (TESTAILUA)

Haluan mustan ja valkoisen lisäksi kirjaan myös satunnaisesti muitakin värejä mukaan. Tämä lähinnä siksi, että värit tuovat mukavaa vaihtelua lukukokemukseen ja ovat muutenkin silmälle miellyttäviä oikein tehtyinä. Mutta minkälainen tyyli tähän kirjaan olisi se oikea tyyli?

Katsomme aikanaan mahdollisen kustantajan kanssa tarkemmin yhdessä värimaailmaa, tässä vaiheessa on turha tehdä sen suurempia lopullisia ratkaisuja, koska ei voi tietää millä budjetilla kustantaja kirjan kustantaa. Osa kustantajista saattaa haluta kirjan harmaasävyisinä kustannussyistä, osa taas 1/3-väreissä jotta mukana olisi niitä satunnaisia väriläiskä, jotka osuvat kirjan mahdollisen ostajan silmään kaupassa kun opusta selailee. Jotkut kustantamoista mieluusti painattavat kirjan kokonaan neliväreissä. Totta kai minulla olisi toiveena jälkimmäinen ihan, että saisin vapaat kädet mihin kohti kirjaa värejä tulisi eikä tarvitsisi koskea sivujärjestykseen. Kirjassa on nimittäin monta aukeamaa jotka ehdottomasti värejä epätoivoisesti kaipaavat ja jos kirjaan tulisi 1/3-värit, joutuisin kyseiset aukeamat sijoittamaan niin, että ne osuisivat painettaessa väriarkeille.

Seuraavat sivut ovat lähinnä kokeiluja mitä kirjan värimaailma voisi olla. Aluksi kokeilin tietokoneella värittämistä, mutta pikkuhiljaa päädyin kokeilemaan käsin värittämistä, joka sopii mielestäni paremmin kirjan visuaaliseen ilmeeseen. Kirja on muutenkin käsin tehty liki kokonaan tekstausta myöten, joten tuntuisi luontevimmalta, että värityskin olisi samaan tyyliin toteutettu. Värityksen täytyisi myös näyttää siltä kuin olisin voinut tehdä sen matkan aikana.

4.8.2011 10:30 P-PÄIVÄ +3 "PARKISSA"

AAMUSELLA KÄYTIIN KURKKIMASSA
LÄHEINEN ENTISAIKOJEN KEISAREIDEN
LOMANVIETTOPAIKKA.

© Kai Vaalio

MESTAN SIISTEIN OSIO ON
EHDOTTOMASTI PUUT, JOIHIN
VOI RIPUSTAA TOIVEITA.

MATKALLA HUIPULLE BONGAAN MONTA
KIINALAISTA, JOTKA TAICHAAVAT
JA KARJUVAT KOVAAN ÄÄNEEN
JOTAKIN.

Näin
rukkoilet:

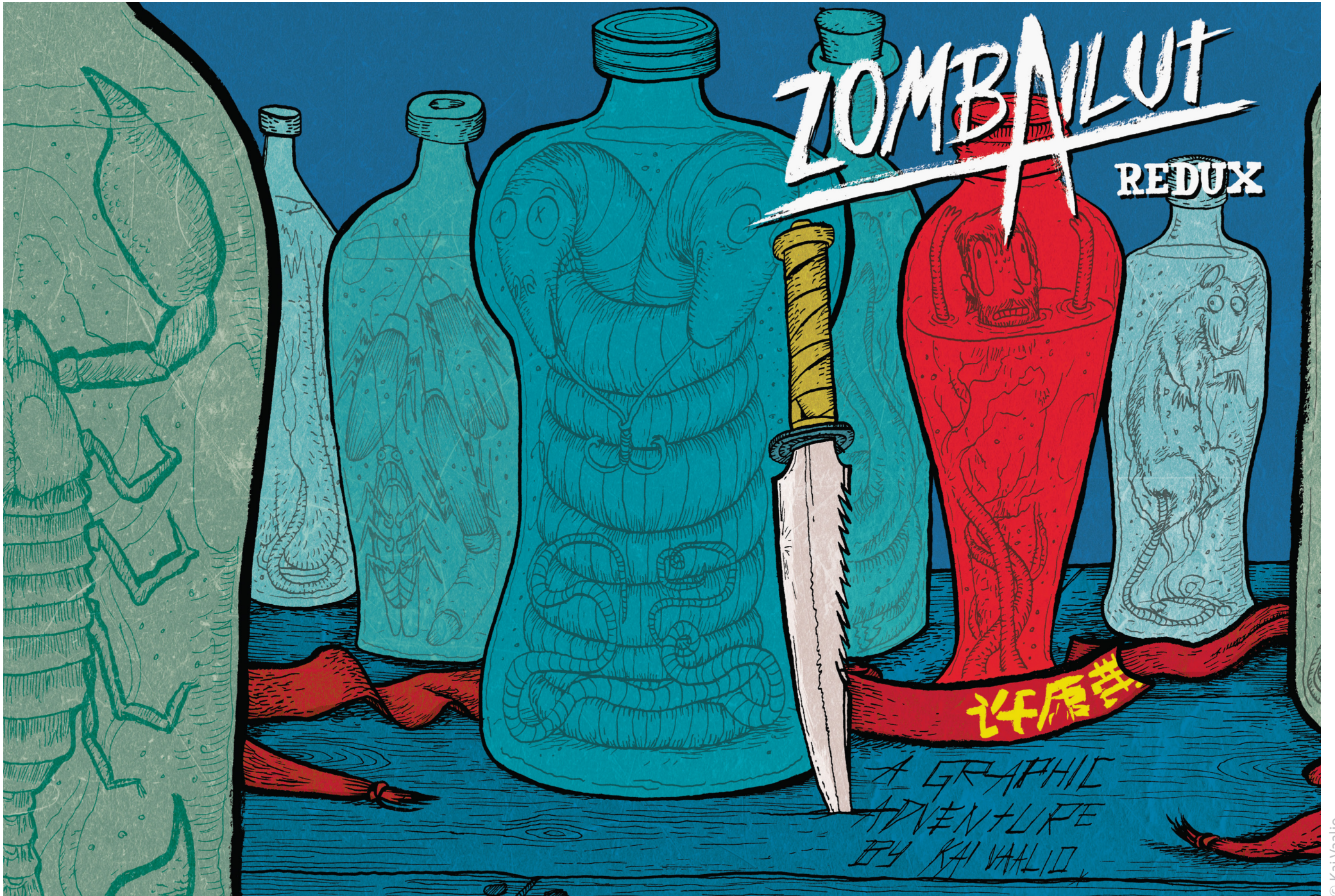
**KIINA
STYLE**

(TAO, BUDDHA, KUNGFUTSE)

TOIVO HYVÄÄ MUILLE,
ÄLÄ ITSELLESI.

© Kai Vaalio

Kai

”Tissiposki”

SYNTYNYT: 24.11.1986
PITUUS: 191 cm
AIKAISEMPI REISSUKOKEMUS:
PITKIN EUROOPPA, ASUNUT YKSIIN
IRLANNISSA 6KK VUONNA 2007

AGILITY

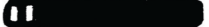
INTELLIGENCE

LUCK

PERCEPTION

ENDURANCE

CHARISMA

STRENGTH

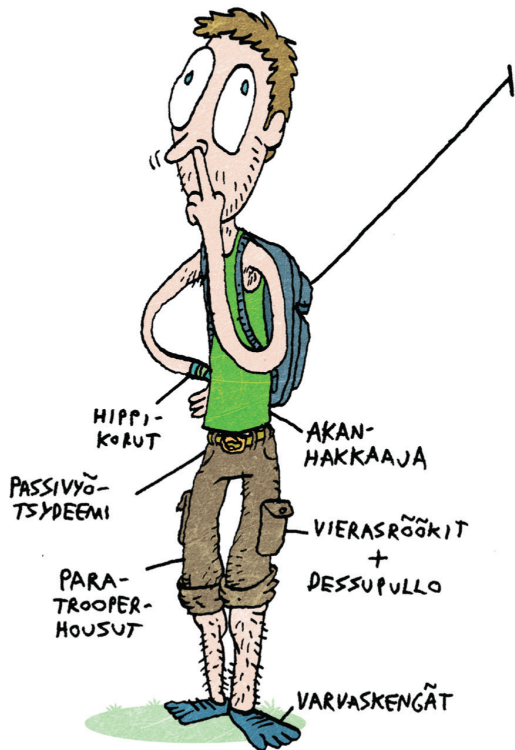
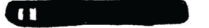
SPEECH

BARTER

REPAIR

ROKOTUKSET:
POLIO+TETANUS (0e)
A- JA B-HISTAMIINIT (~50e x3)
LAVANTAVTI (~40e)
JAPANIN AIVOHASSÄKKÄ (~140e x2)

TILIN SALDO:
~8500e
LUOTTOTILIN SALDO:
1000e

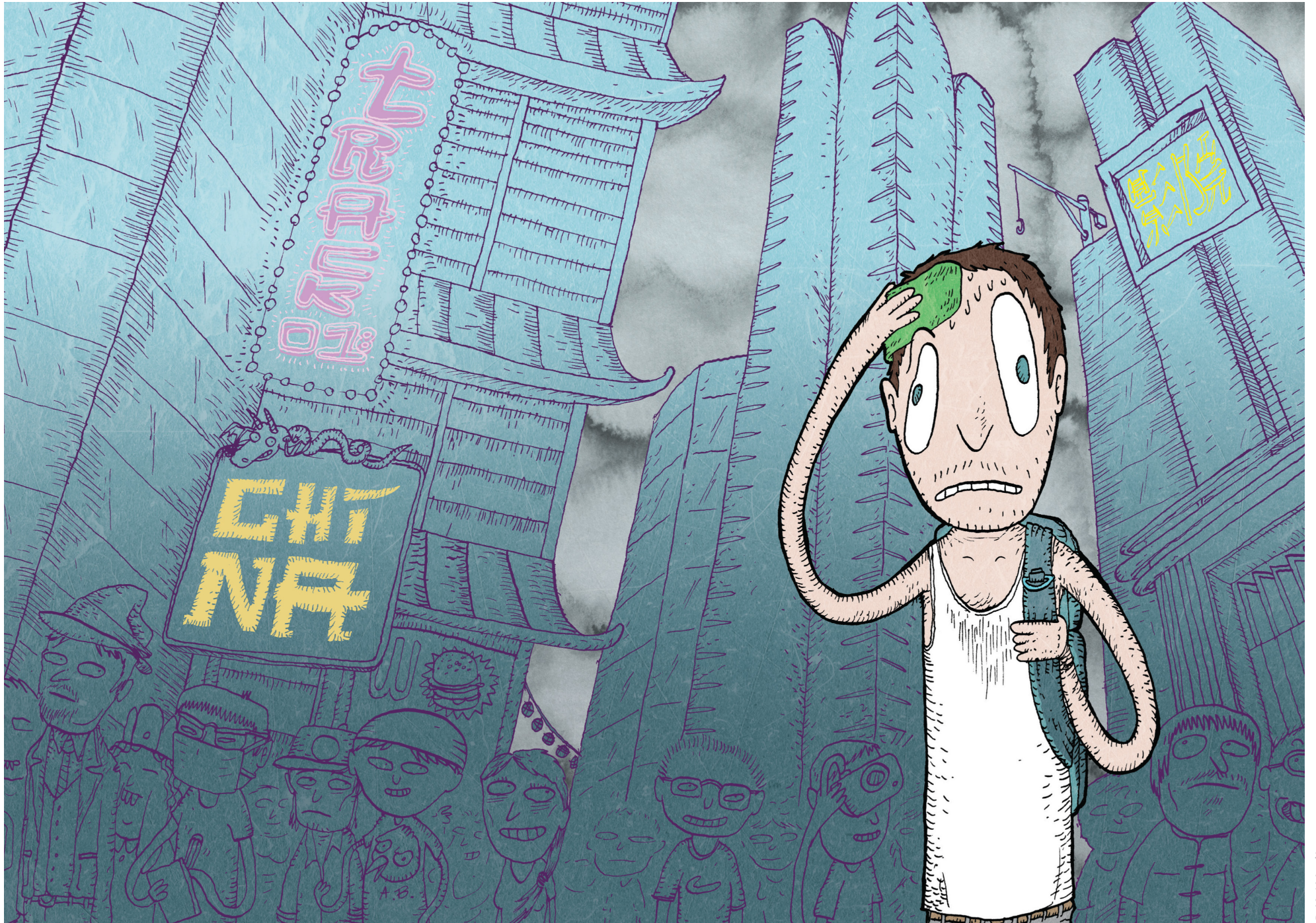
REPUN SISÄLTÖ:

MP3-SOITIN + LATURI
ARSKAT
EARIT
PIIRVUSTUSLEHTIÖ
KYNÄT X7
PISTOKETSYDEEMI
MOSKIITTOVERKKO
KÄLSARIT
SUKAT
HAMMASHARJA JA -TÄHNA
DÖDÖ
BURANAA
IMODIUMIT
KÄNNYKKÄ + LATURI
MUNALUKKO X2 + TAVAIMET
LAMPPI
KÄSIDESI X2
TEIPPIÄ
SORTSIT
NISKATYYNY
SUOMI-KIINA-SUOMI-SANAKIRJA
SALMIAKKIA
LIPPULAPPUSIA *

REPUN KOKO:
280 x 470 x 260
(KÄSIMATKATAVARA)

*LIPPULAPPUSIA = KOPIOIT PASSISTA, MATKAVAKUUTUKSESTA (~450e/per vuosi), KIINAN VIISUMISTA, LENTOLIPUSTA PEKINGIIN, ROKOTE LAPPUSET

© Kai Vaalio

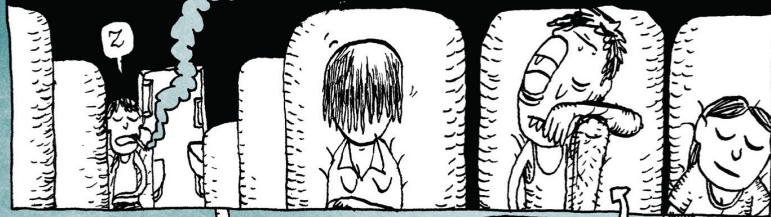
OSA 1.1

Shanghai

POP. 25 000 000

LUULIN JUNAREISSUN JINANISTA SHANGHAIHIN KESTÄVÄN 8. TUNTIA. LUULIN VÄÄRIN. 12 TUNTIA.

TÄLLÄ KERTAA MULLA ON JOPA ISTUMAPAIKKA. SAIN NUKUTTVA REILUN TUNNIN VERRAN.

POLVI TUUNYNA

HOSTELLI 5 KM
TUOHON SUUNTAAN.

© Kai Vaalio

REITTI KOHTI HOMESTAYTA ON SUHT POMPPUISA.

IT'S LIKE
A MASSAGE.

HOMESTAY SIJAITSEE HETI SIINÄ
MT. KINABALUN KUPEESSA.

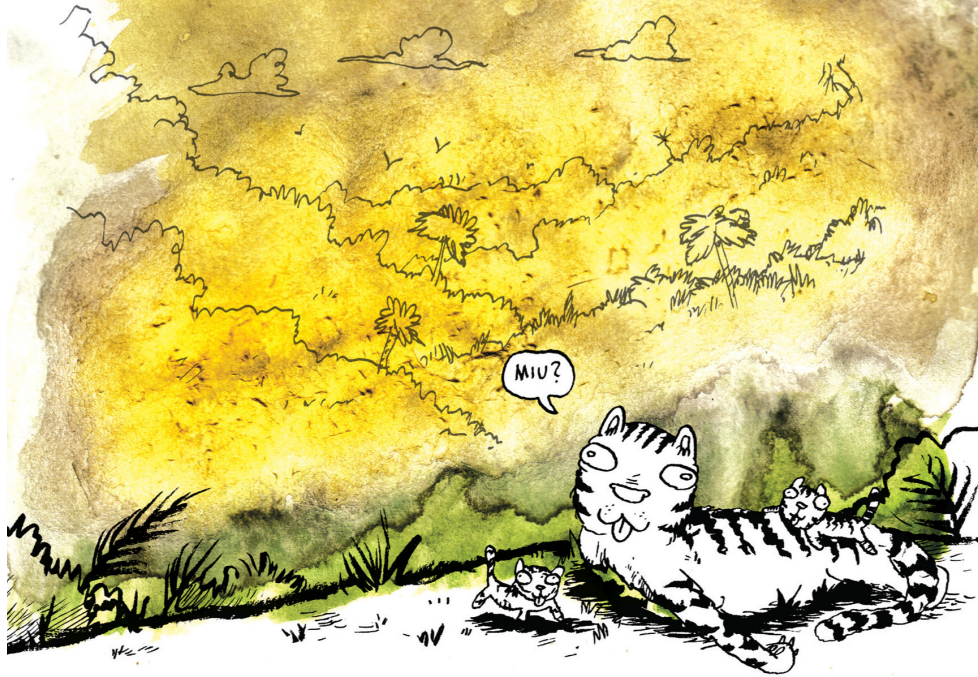
© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

© Kai Vaalio

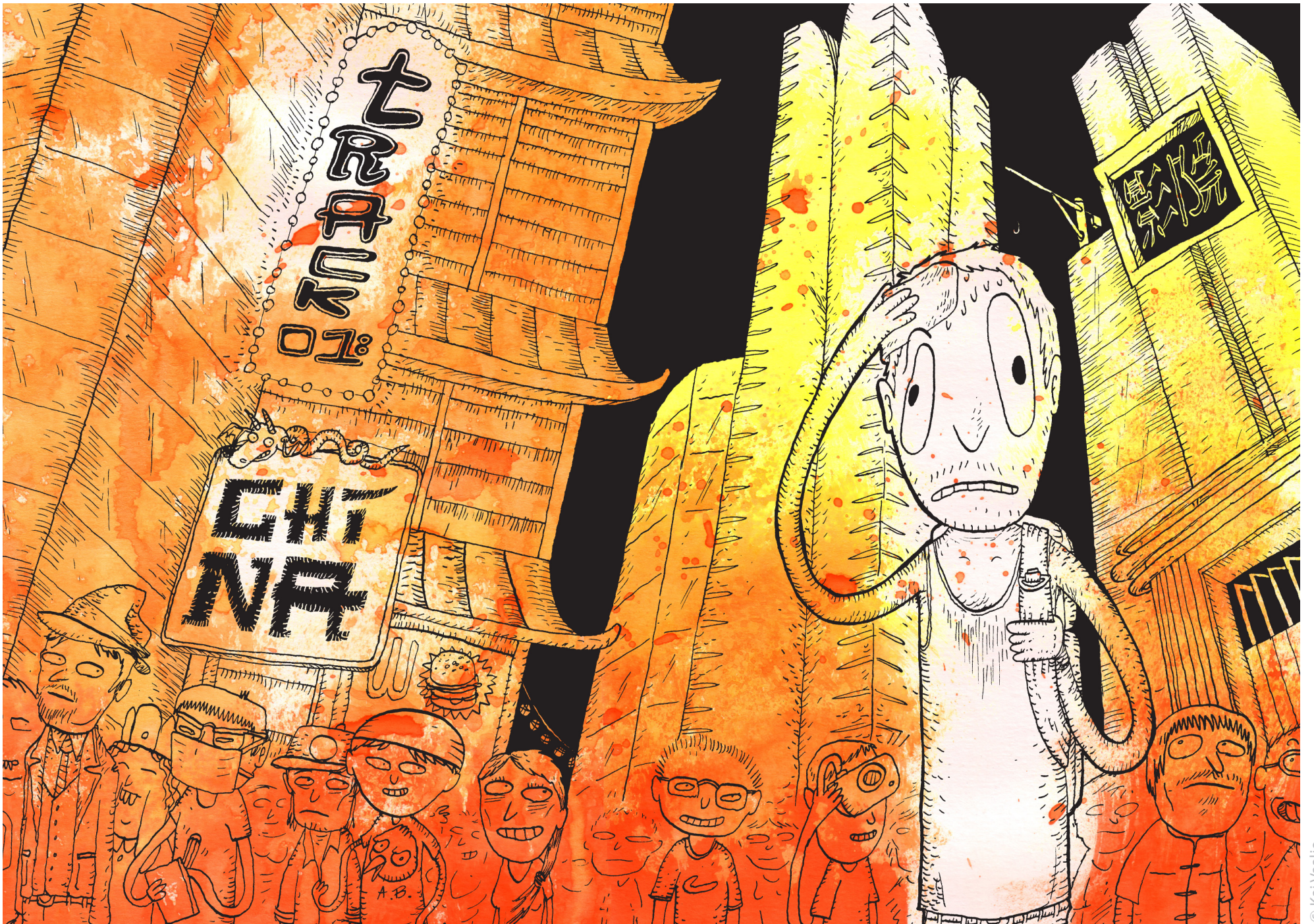
© Kai Vaalio

OSA 5: BALINALLIT

12.10.2011 KLO 23:02 P-PÄIVÄ +72

© Kai Vaalio

OSA 1.1

Shanghai

POP. 25 000 000

LUULIN JUNAREISSUN JINANISTA
SHANGHAIHIN KESTÄVÄN 8. TUNTIA.
LUULIN VÄÄRIN. 12 TUNTIA.

TÄLLÄ KERTAA MULLA ON
JOPA ISTUMAPAIKKA. SAIN
NUKUTTUA REILUN TUNNIN
VERRAN.

POLVI TYNNYÄ

HOSTELLI 5 KM
TUOHON SUUNTAAN.

© Kai Vaalio

Nämä esittelemäni värimallit ovat tosiaan vasta kokeiluja, mutta kenties pienillä säädöillä niistä saisi kirjaan istuvat sivut tehtyä. Mietin ja kokeilen värejä vielä tarkemmin ennen kuin kirjan kustantajalle lähetän, jotta en tarjoa heille 'ei mitään havaintoa'-vastausta. Viimeiset kolme mallia ovat lähimpänä sitä mitä haen.

Tällä hetkellä visioni kirjan väreistä olisi jotakin muistoihin liittyvää: koska kyseessä on kuitenkin viisi vuotta vanhoihin muistoihin perustuva kirja, värimaailma voisi olla hieman sinne päin aivan kuten muistot yleensä ovat. Epätarkkoja ja välillä jopa vääristyneitä. Tämä tietysti saattaa johtaa mielikuvaan siitä, että ovatko kirjan tapahtumatkin silloin vääristyneitä kuten sen väritysikin. Samoin herää kysymys haaleista väreistä ja tropiikin kirkkaista väreistä. Kirjan värimaailman pitää nimitäin ehdottomasti viestiä reissaamisesta Aasiassa, lämpimistä maisista, pyrkimyksenäni olisi siis välttää Pohjolan kylmiä ja harmaita värisävyjä. Kuten aasialaiset ihmiset, tämänkin kirjan värimaailma voisi olla yhtä iloista. Nepalin vuoristossa tosin joudun turvautumaan kylmiin sävyihin, mutta muutenhan kirjassa reissataan kosteassa viidakossa, eksoottisissa kaupungeissa ja kuumilla rannoilla. Värit olisivat siis sen mukaisia. Kenties käytän yhdessä maassa päävärinä keltaista, toisessa vihreää, joiden avulla lukijalle tulee selväksi missä mennään. Mutta kuten mainitsin, mietin, tutkin ja kokeilen eri värejä.

3.7

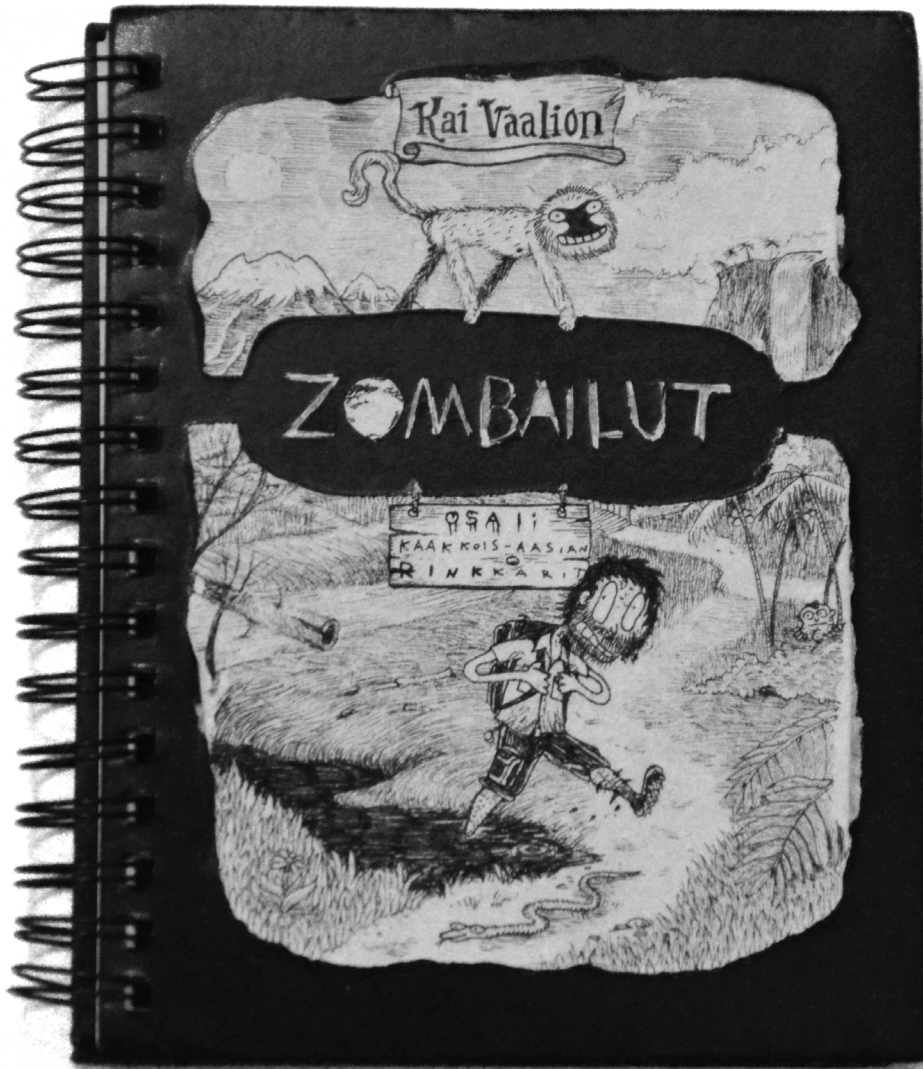
KANNEN EVOLUUTIO (2011-2017)

Kerron teille vielä erikseen kirjan kannen työvaiheista. Mainittakoon heti alkuun, että tämä on omasta mielestäni kirjan tekemisessä se hankalin vaihe, jopa hankalampi kuin kirjan väritys. Miten saada kanteen sisällytettyä oleellisin kirjan sisällöstä ja tehdä siitä visuaalisesti tyylikäs. Haluan siitä sellaisen, joka osuu kirjahyllystä ensimmäisenä asiakkaan silmään, siitä sitten hänen kätöseen ja kätösestä aina ostoskorin kautta kassalle asti.

Ensimmäinen asia, jonka tätä uutta versiota kirjasta varten tein, olikin juuri kannen ideointi. Ilman kantta en olisi ryhtynyt sisältöä tekemään, halusin alusta asti luoda kirjan sisällöstä samanlaista kannen kanssa. Tuntuu jälkikäteen helpommalta avata kannen maailmaa sisäsivuilla kuin tiivistää kirjan koko sisältö yhteen kuvaan kannessa.

Haluan uuden kirjan kanteen positiivista asennetta, ryhdikkyyttä, kirjan nuoren aikuisen päähenkilön, aasiaalaista maisemaa ja mielenmaisemaa sekä eri maat listattuna missä kirjassa seikkaillaan. Kirjan kannen ja koko sisällön pitää olla myös arvokkaan näköistä, kirjan hinnaksi tulee kuluttajalle todennäköisesti olemaan noin 30 euron luokkaa, joten sen pitää näyttää vähintään sen arvoiselta.

Haluan myös, että kirjan kannen kuva on helposti muistettava. Kun kerrot kaverille minkä kirjan hänen pitää hommata niin voit vain sanoa, että siinä kannessa on sellainen kultainen ituhippi punaisella taustalla ja kirjan nimi on Zumbailut Ripoff tai jotakin siihen suuntaan.

© Kai Vaalio

Reissussa piirretty kansikuva luonnoskirjaan.
Tekniikka: Puukolla veistelty logo ja reunat poistettu.
Kuva on piirretty mustalla 0.5mm tussilla.

Kai Vaalio
ZOMBAILUT
VOL 1: KAAKKOIS-AASIAN RINKKARIT

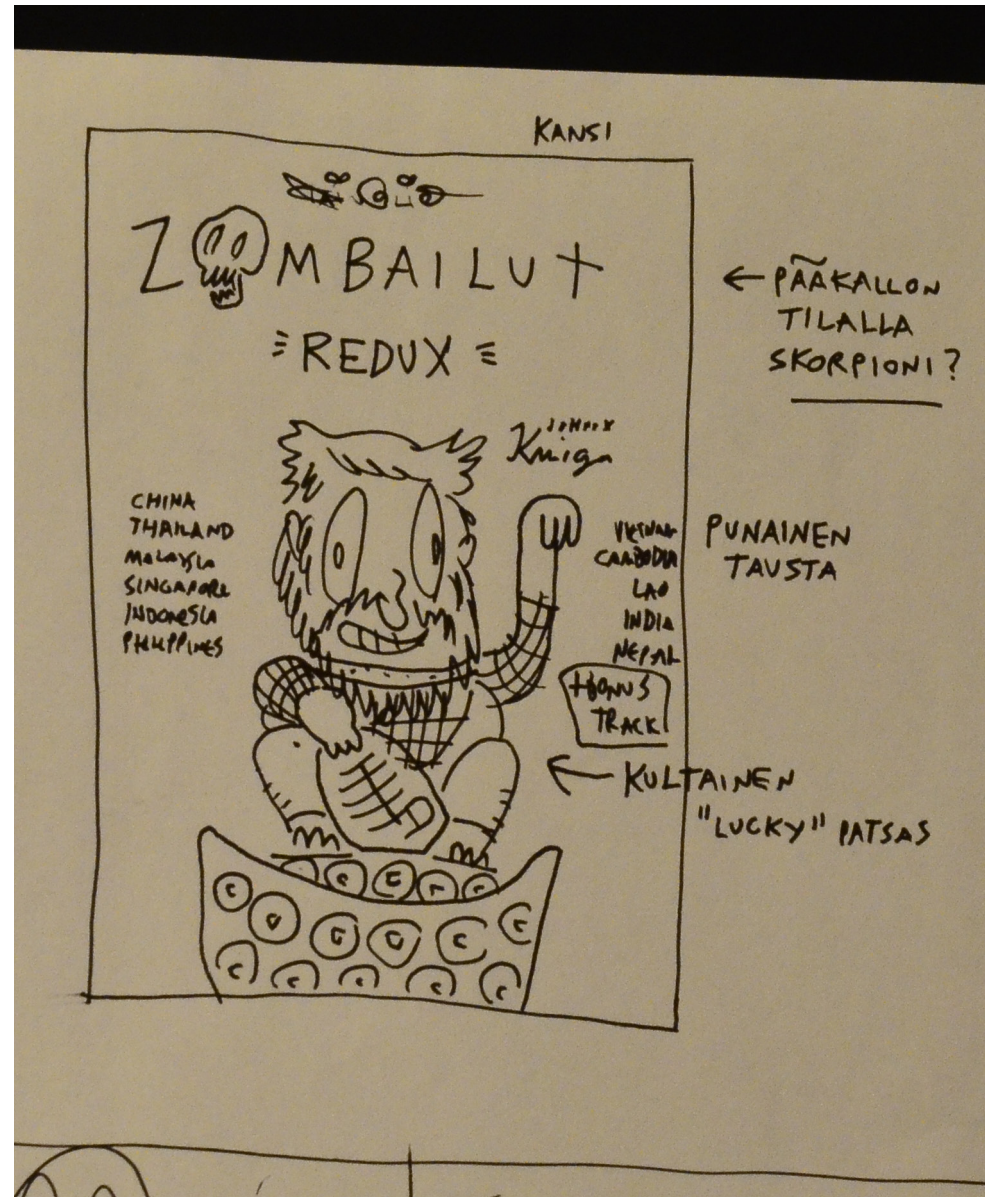
© Kai Vaalio

Omakustanneopuksen kansi, johon halusin samaa meininkiä kuin sisältökin on, täyteen ahdettua ja harmaasävyistä ettei tule yllätyksenä, kun avaa kirjan ja ryhtyy lukemaan. Mikäli ei pitäisi kannesta, ei varmasti pitäisi myöskään sisällöstä -menteliteetilla menttiin siis tämän kanssa.

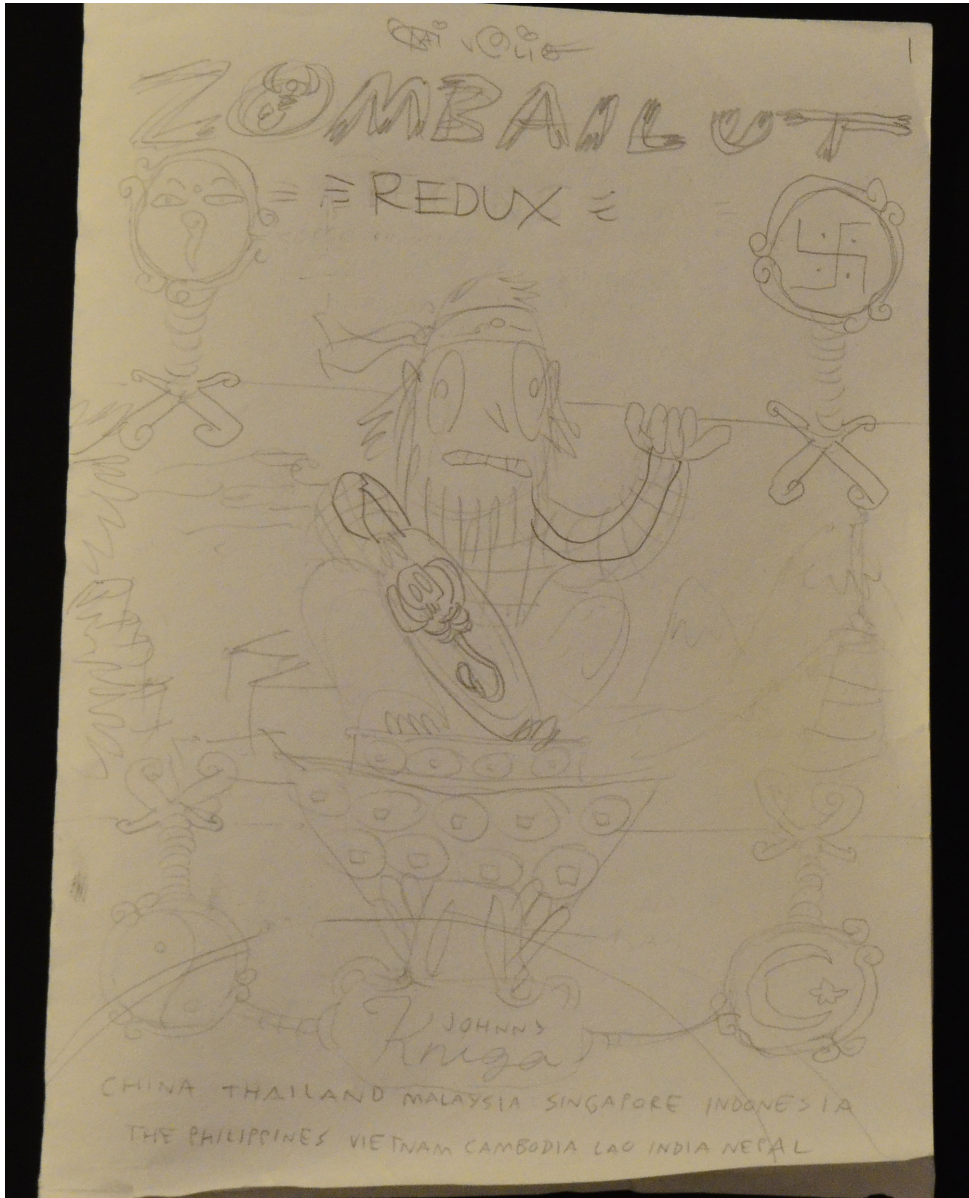
© Kai Vaalio

Idea uutta kantta varten tuli Lucky Cat-patsaasta, joita näin pitkin poikin eri Aasian maita. Se mielestäni symboloi kirjan teemaa ja tunnelmaa hienosti. Seuraava työvaihe onkin luonnostella Zombailut-maailmaan soveltuvampi versio patsaasta.

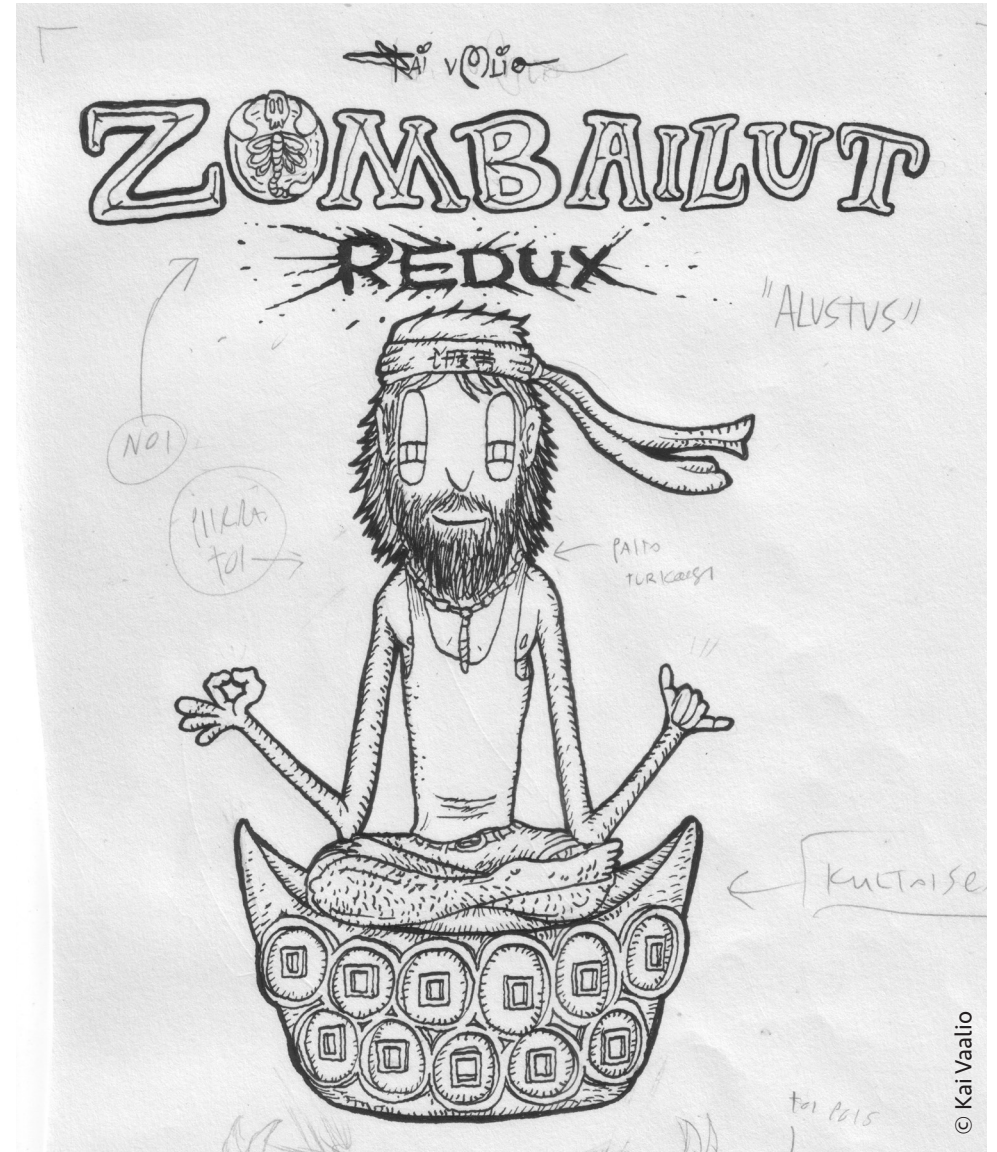
© Kai Vaalio

Luonnos uuden kirjan kannesta. Annan patsaan nimeksi Lucky Kai. Annan idean hautua jonkin tovin ennen kuin päätän, tuleeko tästä ideasta lopullinen kansi. Idean hauduttua päätän käyttää tätä ideaa ja luonnostella sitä hieman lisää.

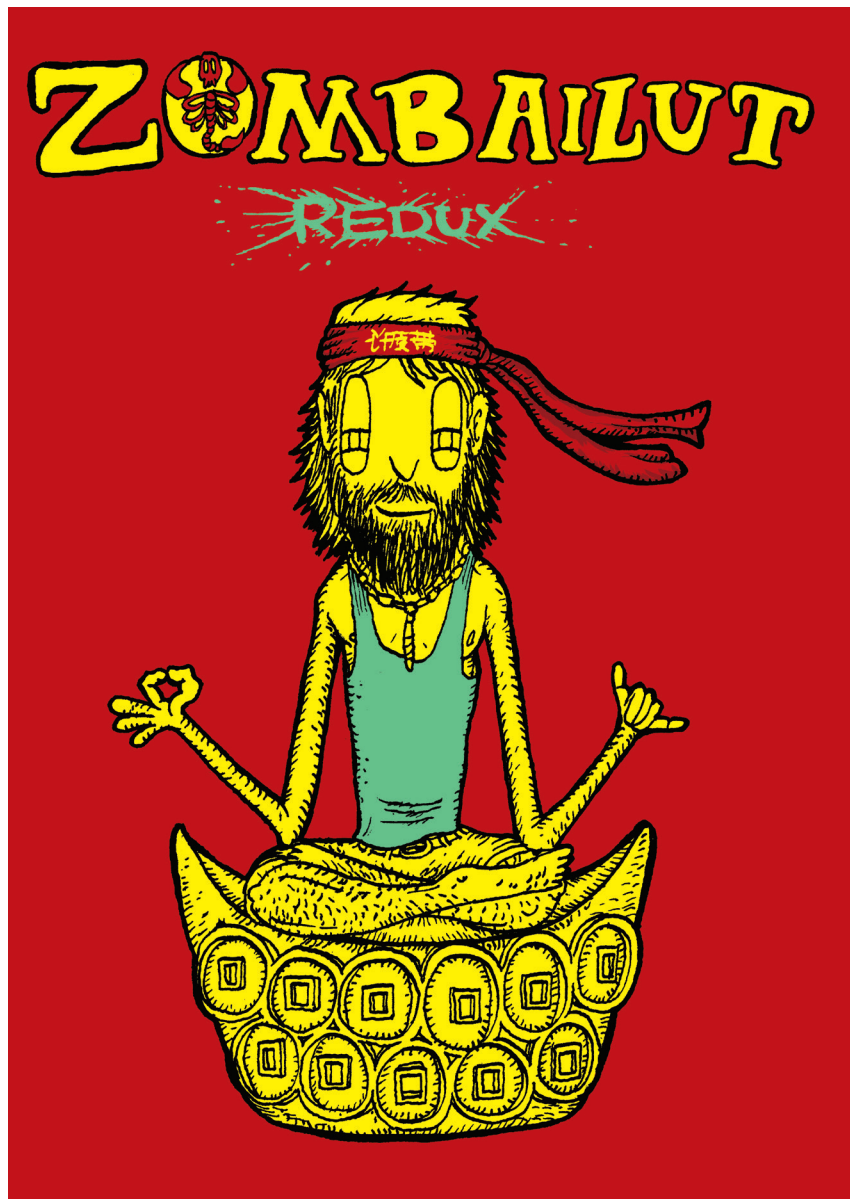
Tarkempi luonnos patsaasta. Hahmolla on tässä luonnoksessa vielä yllään huppari, pitkät housut ja kädessään jokin lauta jossa on skorpionin kuva. Päätän vielä luonnostella hahmosta enemmän valaistuneen ja boheemimman näköisen radikaalin reissaajan näköisen.

© Kai Vaalio

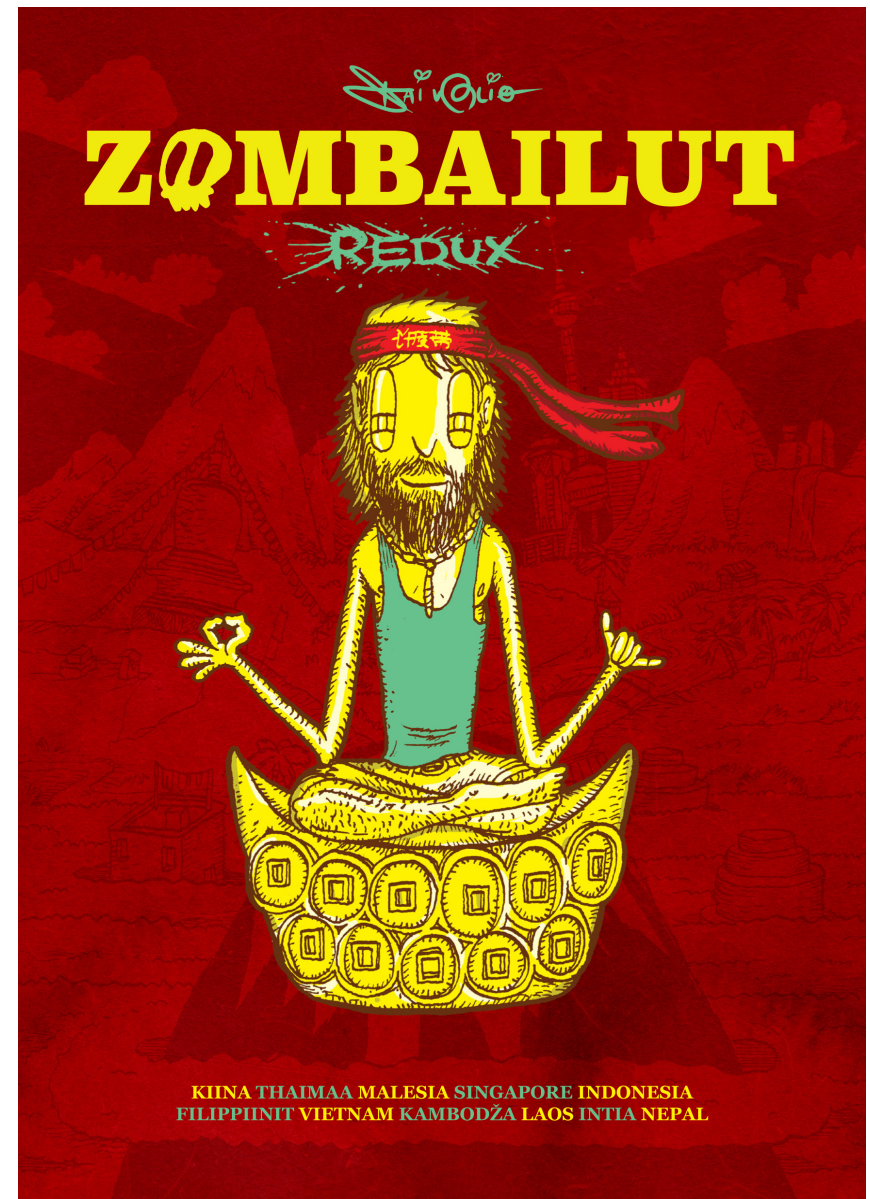
Poistan aikaisemmasta luonnoksesta kaiken ylimääräisen, jotta kuva olisi yksinkertaistettumpi. Hahmon vasemman käden sormet viestivät surffareiden käyttämästä "Kaikki hyvin"-signaalista ja toisen käden sormet symboloivat meditoinnissa käytettävää sormien asettelua. Länsimaalaisuus kohtaa itämaalaisuuden.

© Kai Vaalio

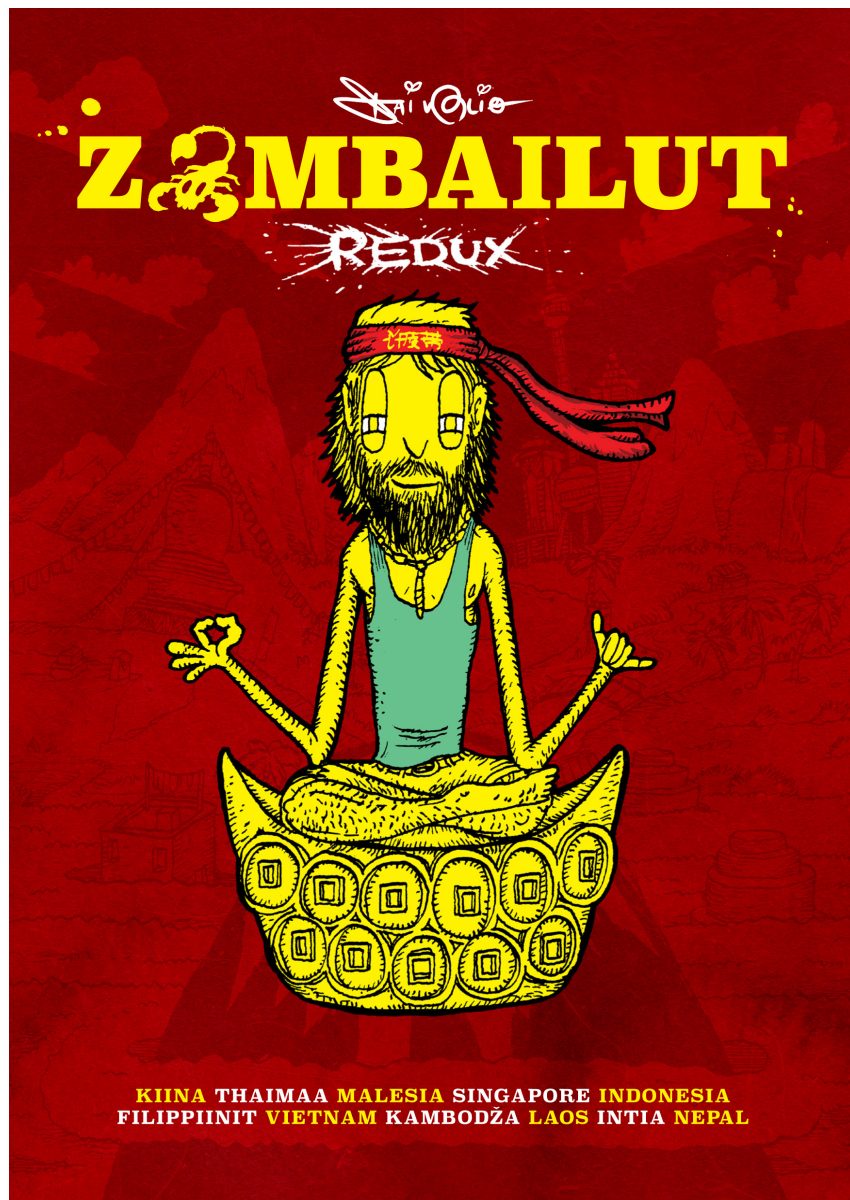
© Kai Vaalio

Kannen värimaailma tulee olemaan suoraan Lucky Cat-patsaasta. Haluan patsaasta ja otsikosta kiiltävän kultaisen lopulliseen versioon. Kultaisella viestitetään 'aika kultaa muistot' -sanontaa sekä kirjan tarinassa esitettyä Auringonpaistetta-ajatusta.

© Kai Vaalio

Paranneltu versio edellisestä: taustaan lisätty piirros ja tekstuuria, patsaaseen lisätty kullan kiiltoa ja ääriiviivojen saturaatiota vähennetty. Zombailut-teksti muokattu konefontiksi (Superclarendon) joka toisi ryhtiä kanteen jämäkkyydellään.

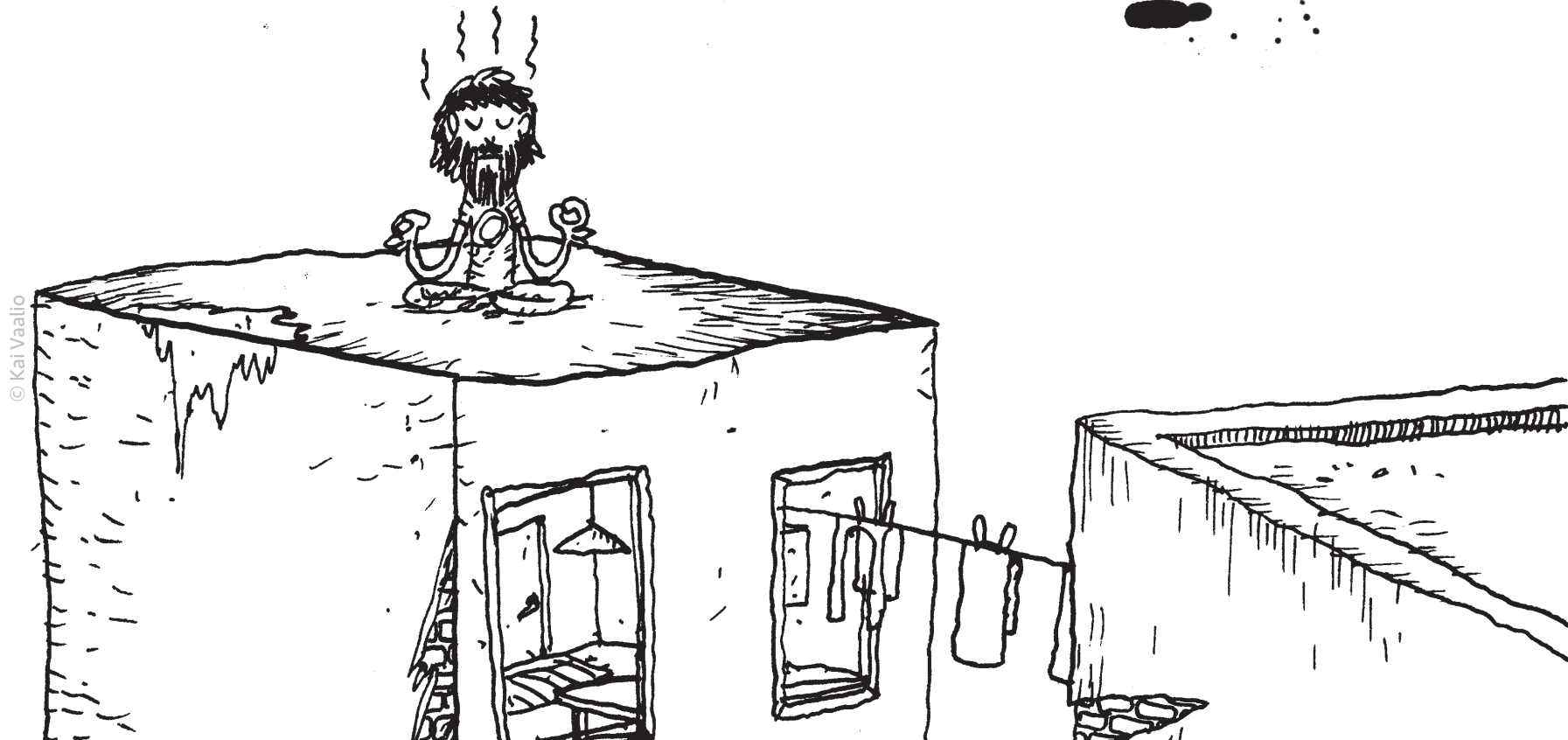

Viimeisin versio kannesta. Mustat ääriiviivat palautettu, jotta patsas erottuisi taustasta paremmin. Kannen keltaiset osiot olisi paras tehdä folioinnilla, kun kirja painatetaan. Logon skorpionia säätänen vielä hieman lisää muistuttamaan entisestään O-kirjainta.

© Kai Vaalio

4 JATKOKEHITYS

© Kai Vaalio

***Epäröintiä on ehdottomasti vältettävä, sillä se on vastus,
mikä estää meitä aina toimimasta. Heittäkäämme siis
pois kaikki epäröinti ja saattakaamme loppuun se, mihin
olemme ryhtyneet.***

VANHA INTIALAINEN AFORISMI

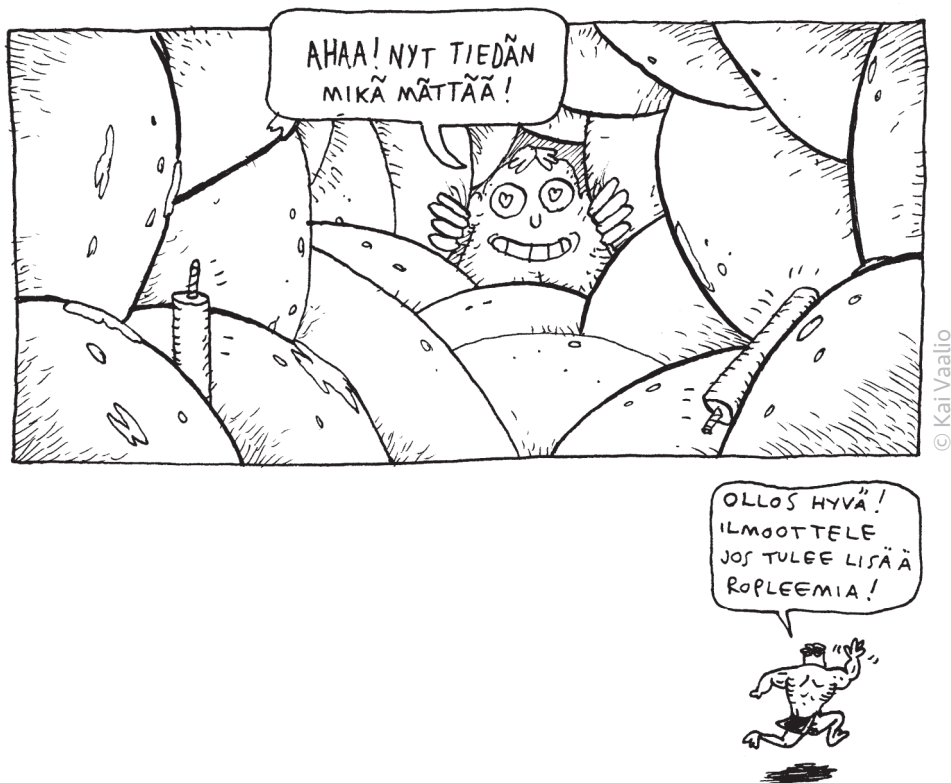

Lähetän tähän mennessä aikaiseksi saamani materiaalin kustantajaleni luettavaksi ja jään odottamaan mitä he ovat mieltä. Toivon mukaan he näkevät kirjassa tarpeeksi kaupallista potentiaalia ja kustantavat kirjani. Mikäli eivät kustanna, teen vaikka omakustanneopuksen jos ei muu auta. Minulla on siltä saralta kuitenkin sen verran kokemusta, että saisin takuuvarmasti kirjaa myytyä vähintään saman verran kuin möin ensimmäistäkin versiota tästä kirjasta. Todennäköisesti ryhtyisin myös kääntämään kirjaa englannin kielelle maksimoimaan ostajakuntaa. Miettin myös mahdollisen e-kirjan toteuttamista.

Mikäli kustantaja päättää opuksen kustantaa, käymme kirjan uudemman kerran kustannustoimittajan kanssa läpi ruutu ruudulta, joka antaa hyviä vinkkejä siitä, miten kirjaa voisi vielä parantaa sekä visuaalisesti että tarinankerronnallisesti. Kyseinen työvaihe kestäisi sen puolisen vuotta jonka jälkeen kirja lähtisi painoon ja sitä kautta kauppojen hyllyille. Kirjan arvioitu ilmestyminen olisi siis keväällä 2018.

Se, mitä olen tähän mennessä saanut aikaiseksi, on omaan makuuni aika lailla sellaista mitä olisin halunnut saada aikaiseksi jo 2011 reissun päällä. Pakko taputtaa itseäni olalle hyvästä työstä. Ylipäänsä se, että vaikka aikanaan lupasin itselleni, etten tähän sarjakuvaan kajoaisi enää ikipäivänä, onkin yhtäkkiä saanut täysin uuden kasvojenkohotuksen itselleen. Kaikkea sitä viitsikin tehdä siinä uskossa, että jotakuta voisi kiinnostaa tämän uuden version lukeminen.

Opinnäytetyönä tämä teos oli kieltämättä vähän turhan suuri urakka. Vaikka esittelinkin tässä opinnäytetyössä vain sarjakuvan konseptia,

minun piti kuitenkin tehdä samaan aikaan koko 300-sivuinen sarjakuva muiden opintojen ja töiden ohella. En voi oikeastaan suositella kenellekään samanlaisen operaation tekemistä, oli se sitten opinnäytetyö tai muuten vain pelkkä työ. Pitää omata tarvittava määrä hulluutta, jotta tällaiseen operaatioon viitsisi lähteä. Operaation suorittamiseen vaaditaan vähintään sama määrä hulluutta kuin lähteä Aasiaan ilman sen suurempia suunnitelmia ja pyöriä siellä kahdeksan kuukautta.

Arvioisin opinnäytetyön kirjallista osuutta myöskin suht onnistuneena, harmittaa toki, etten voinut kaikkia kirjan aukeamia esitellä, mutta ne näette sitten lopullisesta teoksesta, mikäli sellainen vielä jonaikin päivänä ilmestyy. Opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta tulee myös hyvin ilmi tekijän hulluus ja pakkomielle reissaamiseen ja sarjakuviin. Toivottavasti nautit tämän lukemisesta vähintään tuplasti enemmän kuin minä sen tekemisestä. Kiitos!

LÄHTEET

KIRJAT

- About, M. & Oubrerie, C. 2010. Aya: Elämää Yop Cityssä. Jelgava: Arktinen Banaani.
- Ajaye, F. 2002. Comic insights: the art of stand-up comedy. Beverly Hills: Silman-James Press.
- Delisle, G. 2012. Merkintöjä Jerusalemissa. EU: WSOY.
- Knisley, L. 2008. French milk. Uudistettu 2. painos. New York: Touchstone.
- Lust, U. 2009. Trop N'est Pas Assez. Barcelona: Cà et là.
- McCloud, S. 1994. Understanding Comics: The Invisible Art. New York: HarperPerennial.
- Milonoff, T. & Rantala, R. 2015. Mad Success: Seikkailijan Self-help. EU: Johnny Kniga.
- Tietäväinen, V. 2011. Näkymättömät kädet. EU: WSOY.
- Vainio, I. 1911. Professori Itikaisen tutkimusretki. Uudistettu painos 2011. Porvoo: WSOY.

© Kai Vaalio

WWW

- FutisForum2. Reissusarjakuva: Zombailut [viitattu 23.11.2016] Saatavissa: <http://futisforum2.org/index.php?topic=153999.0>
- Pallontallaajat. Sarjakuva: Zombailut, osa 1: Kaakkois-Aasian rinkkarit [viitattu 23.11.2016] Saatavissa: <http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?topic=27887.0>
- Ronkainen, T., 2011. Entistä ehempi Itikainen [viitattu 11.4.2017] Saatavissa: <http://www.kvaak.fi/index.php?articleID=1536>
- Tampere kuplii. Kunniakallera [viitattu 2.4.2017] Saatavissa: <http://www.sarjakuvafinlandia.fi/kunniakallera.html>

KUVAT

- https://arktinenbanaani.fi/tuote/aboutet_marguerite/aya_yop_cityn_elamaa_1/9789525768336
- <http://www.4thletter.net/wp-content/uploads/2011/02/bhm-aboutet-aya-04.jpg>
- http://2.bp.blogspot.com/-5M_dcthhaEg/Trv1YcPryel/AAAAAAAAAm0/jRAqirWPz_0/s1600/1.jpg

Haluaisin näin lopuksi kiittää opettajia, opiskelutovereita (erityisesti GRA13), ystäviä, perheenjäseniä, kustantajaa, vihamiehiä sekä tietysti reissuillani kohtaamia lukuisia kummallisia kulkijoita tuestanne. Tämä on kaikille teille.

Olkaahan kiltisti, rohkeita ja ahkeria.

KAI

KIITOS.

Kai Vaalio

KAI VAALIO
2017

