

Kirjatraileri

Miranda Koskinen

Miranda Koskinen

Kevät 2018 Opinnäytetyö
Graafinen suunnittelu
Viestinnän koulutusohjelma
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyöni on kirjatraileri Korsetti-nimisestä, Tammen kustantamasta romaanista. Traileri luo mielikuvia kirjan sisällöstä visuaalisten vertauskuvien avulla ja kertoo myös konkreettisemmin kirjan maailmasta suorien lainausten avulla. Traileri on siis mainosvideo kirjasta, ja sen tarkoitus on herättää mielenkiinto teosta kohtaan. Kirjallisessa osuudessa avaen enemmän prosessia ja inspiraatiota työn taustalla sekä pohdin kirjatrailereita uutena ilmiönä ja mainostamisen muotona.

Avainsanat: kirjatraileri, mainonta, video

ABSTRACT

My graduation project is a book trailer of a novel named Korsetti, published by Tammi. The trailer aims to create a picture of the contents of the book with visual clues, and it also includes quotes from the book itself. In its essence, the book trailer is a marketing video, and it is supposed to create curiosity and interest towards the book. In the written part of my work I address the process and inspiration behind my work and talk about the concept of book trailers as a new form of advertising and promoting.

Key words: book trailer, promoting, video

SISÄLLYS

Tiivistelmä/Abstract	3
JOHDANTO	
1.1 Aiheen valinta	7
1.2 Tavoitteet ja haasteet	8
TAUSTOITUS	
2.1 Kirjatrailerit yleisesti	11
2.2 Kirjatrailereiden heikkoudet ja vahvuudet	16
2.3 Inspiraatio työn takana	19
2.4 Korsetin teemat ja maailma	24
TOTEUTUS	
3.1 Kuvamaailman luominen	31
3.2 Lopulliset skenaariot	39
3.3 Valmis traileri	43
TOTEUTUKSEN ARVIOINTI	
4.1 Itsearviointi	51
Lähteet	55

JOHDANTO

I.I Aiheen valinta

Työn lähtökohtana on henkilökohtainen kiinnostus kuvakerrontaan ja liikkuvaan kuvaan, omien taitojen kehittäminen ja muokavuusalueen hylkääminen. Opiskelujen ohessa aloin kiinnostua yhä enemmän valokuvauksesta, videoista ja animoinnista. Liikkuva kuva antaa mahdollisuuden kertoa tarinoita syvemmin ja äänen käyttäminen avaa uuden aistin tarinankerrontaan. Omat ydinsaamisen alueeni ovat muualla, mutta halusin tehdä jotain täysin uutta ja vierasta. Toivoin työn ennen kaikkea opettavan uusia teknisiä taitoja. Työn lopulliseksi muodoksi valikoitui kirjatraileri, koska niitä on tehty Suomessa melko vähän ja konsepti itsessään on aika nuori. Näen trailereissa myös paljon potentiaalia kasvaa yleisemmäksi osaksi kirjan markkinointia. Myös sisällöllisesti kirjatrailereissa on paljon kehittämisen ja mahdollisuuksilla leikittelyn varaa. Tuntui jännittävältä ja hyvältä valinnalta lähteä tekemään jotain itselleni, mutta myös yleisesti ottaen jotain melko uutta. Suomessa harva kustantamo julkaisee tai tilaa trailereita, eikä kukaan esimerkiksi omasta lähipiiristäni ollut koskaan kuullut kirjatrailereista saati nähnyt sellaista.

Halusin tehdä trailerin jostain keväällä ilmestyvästä kirjasta lisähaasteen luomiseksi. Kun kirjan sisältö ei ollut omissa käsissäni, oli trailerin kuvamaailman luominen haastavampaa kuin jos olisin valinnut jonkin suosikkikirjoistani joka on jo sisällöltään läpikotaisin tuttu. Yhteistyö kustantamon kanssa oli myös opettavaista, ja työn kannalta oli myös hyvä että oli aikataulu josta ei voinut luistaa.

I.2 Tavoitteet ja haasteet

Suurin päämäärä oli luoda traileri jolla on kyky kiinnittää ja säilyttää katsojan huomio. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa traileri tavalla, joka kertoo kirjasta kiinnostavasti ja herättää katsojan uteliaisuuden teosta kohtaan. Halusin myös etsiä uuden tavan tehdä traileri, jolloin lopputulos ei toteuta yleisempiä konventioita vaan heijastelee enemmän inspiraationsa lähteitä. Halusin toteuttaa trailerin niin, että se on visuaalisesti kiinnostava ilman että se paljastaa liikaa kirjan sisällöstä. Myös kirjan genre oli otettava huomioon. Trailerin perimmäinen kohderyhmä on ihmiset jotka eivät yleensä lue tai osta kirjoja, ja tämä on tärkein asia mikä piti ottaa huomioon traileria tehdessä. Kirjatrailerin toteuttaminen tuntui tietyllä tapaa hankalalta aluksi, sillä inspiroivia esimerkkejä oli vaikea löytää ja lähes kaikki parhaiten toimivat trailerit on toteutettu kirjoista, jotka ovat aivan eri genreä kuin Korsetti. Tästä syystä päätinkin ajatella prosessia laajemmin, enkä rajannut inspiraation lähteitä vain kirjatrailereihin vaan mietin yleisesti hyviä ja kiinnostavia videoita ja mietin mitkä seikat tekevät niistä mielenkiintoisia. Myös videon tekeminen itsessään on haaste, sillä sen muodot ja keinot ovat rajattomat ja mahdollisuuksia oli paljon. Tekniset taitoni asettivat tekemiseen myös omat haasteensa; katsoin paljon videotutoriaaleja liittyen editointiin, mutta niiden katsomisesta saatu tieto on kuitenkin vain teoriaa; kaikki täytyy kokeilla käytännössä, jotta asioiden todellisen toiminnallisuuden käsittää. Sain onneksi korvaamatonta apua kokeneemmalta editoijalta työn toteuttamiseen monissa vaiheissa.

“Symbolize and summarize.”

- Saul Bass

TAUSTOITUS

2.1 Kirjatrailerit yleisesti

Kirjatraileri on video joka mainostaa kirjaa, kirjasarjaa tai kirjailijaa (Penn, 2017). Niitä jakavat kustantamot ja yksittäiset videontekijät Facebookissa, YouTubessa, Instagramissa ja muilla sosiaalisen median alustoilla. United States Patent and Trade Officen mukaan ”book trailer” terminä lanseerattiin vuonna 2002 Sheila Cover Englishin toimesta (Voigt, 2013). English sai ajatuksensa elokuvatrailereista, ja halusi oman kirjansa julkaisun yhteydessä mainostaa teostaan tavalla, jota ei ollut ennen kirjojen markkinoinnissa käytetty (Voigt, 2013). Käsitteenä kirjatraileria ei ole toistaiseksi määritelty tarkasti; jo ennen vuotta 2002 ja Englishin määritelmää on toki ollut olemassa mainosvideoita kirjoista. Onkin hieman veteen piirretty viiva, mikä lasketaan kirjatraileriksi ja mikä mainosvideoksi kirjasta, mutta yleisesti ottaen voisi kuitenkin sanoa, että kirjatrailerit sisältää tarinallisuutta ja visuaalisen synopsiksen kirjasta jota ei ole muissa mainosvideoissa. Kirjatrailereiden alkutaival markkinointivälineeksi on ollut hidas. Neljä vuotta termin keksimisen jälkeen ensimmäistä kertaa kustantamo julkaisi videon kirjan markkinoinnin vauhdittamiseksi, kun vuonna 2006 HarperCollins tilasi trailerin Gregoire Bouillier’sin kirjasta *The Mystery Guest* (Jaszi, 2009). Ensimmäinen suomalainen kirjatrailerit on ladattu YouTubeen vuonna 2011 Maija Haaviston kirjasta Marian ilmestyskirja, ja traileri on kirjailijan itsensä tekemä.

Vuonna 2010 Codex Groupin tekemän kyselyn mukaan vain 0.2 prosenttia vastaajista sanoi löytäneensä trailerin avulla kiinnostavan kirjan ja 0.1 prosenttia kertoi hyvän trailerin olevan ensisijainen syy tehdä ostopäätös kirjasta (Paul, 2010).

Kirjatraileriin konseptina liittyy myös jonkin verran skeptisyyttä; kirjoista innostuneet ovat pelänneet trailereiden paljastavan liikaa kirjan sisällöstä, jolloin lukukokemus menee pilalle (Dahl, 2015). Kirjatrailereiden formaatit riippuvat paljon mainostettavan kirjan genrestä, kohderyhmästä ja siitä onko trailerin tekijä ammattilainen vai amatööri. Trailerin tarkoitus on myydä kirjaa, jolloin yhdistävä tekijä kaikille videoille on teoksen ja kirjailijan nimen sekä kirjan kannen selkeä esittäminen. Kirjatrailerit voivat olla sisällöltään hyvin yksinkertaisia, sisältäen sitaatteja teoksesta ja kirjan kannen musiikin säestämänä, tai kompleksisia ja lähes elokuvamaisia. Trailereiden pituus vaihtelee jonkin verran julkaisualustasta riippuen; esimerkiksi Instagramissa trailerin pituus saattaa olla vain 10 sekuntia, mutta YouTubessa trailereiden kesto vaihtelee 40 sekunnista pariin minuuttiin, jolloin lopputulos on elokuvamaisempi. Trailereiden pituuteen vaikuttaa julkaisualustan lisäksi myös taloudelliset seikat – pidemmät trailerit ovat luonnollisesti kalliimpia toteuttaa.

Kirjatrailerit ovat konseptin nuoruudesta huolimatta usein hyvin samaa linjaa noudattavia; sisältö on tekstipainotteista tarjoten sitaatteja kirjasta ja arvosteluista visuaalisuuden jäädessä taka-alalle. Trailerit eivät ole vielä vakiinnuttaneet paikkaansa yleisenä osana kirjan markkinointia, minkä vuoksi myös niiden toteuttamisen tavat hakevat vielä muotoaan.

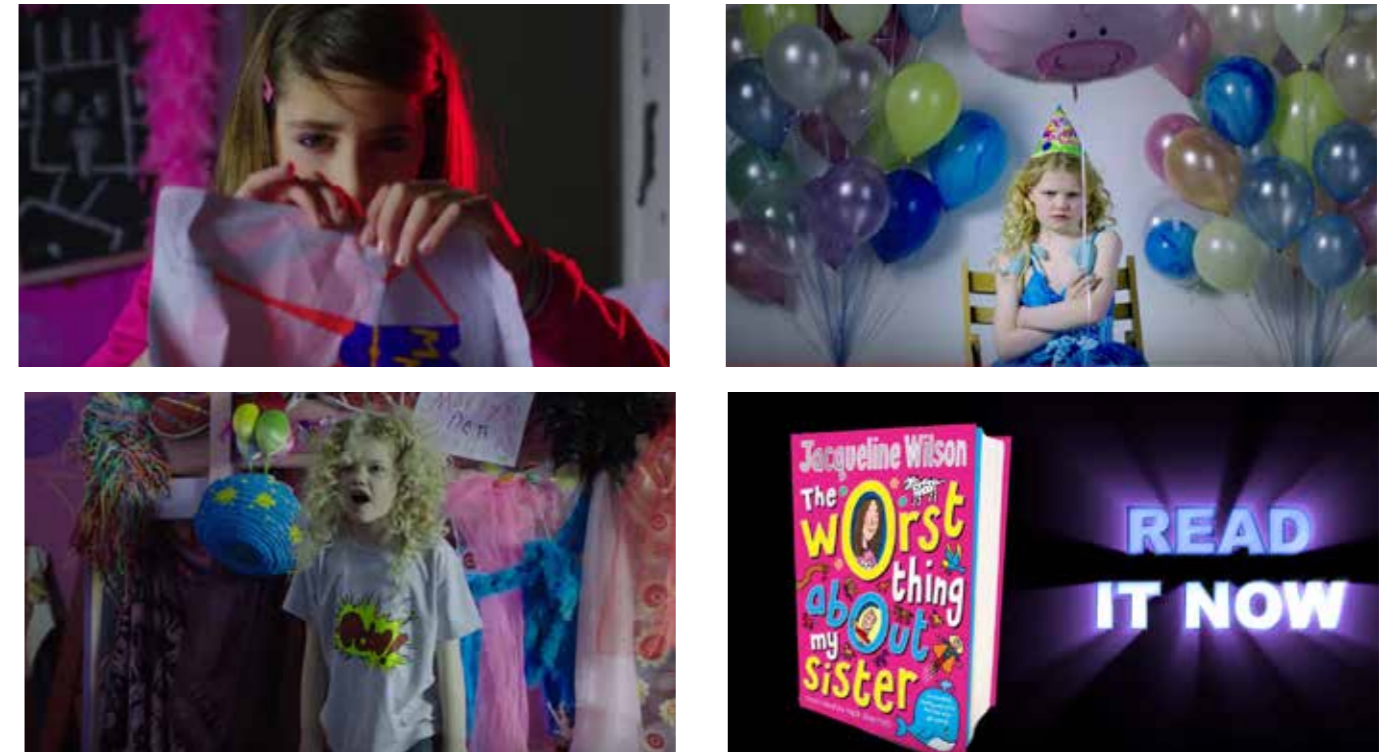

Kuvakaappauksia Stephen ja Owen Kingin *Sleeping Beauties*-kirjatrailerista.

Kuvakaappauksia Salla Simukan Lumikki-trilogiasta tehdystä trailerista vuodelta 2014, kustantaja Tammi.

Kuvia Salla Simukan Lumikki-trilogiasta tehdystä kirjatrailerista, joka on toteutukseltaan hyvin perinteinen. Videossa toistuu useampaan kertaan kirjojen kansikuvat yksitellen ja rinnakkain, tekstit vuorottelevat kirjan sisältöön liittyvistä lauseista tietoon siitä, kuinka moneen maahan kirjan käännösoikeudet on myyty. Kuvat eivät linkity millään tavalla toisiinsa, ja on vaikea hahmottaa mitä valitut kuvat kokonaisuutena viestivät. Kuvat vaihtelevat valokuvista yksinkertaiseen animaatioon ja kokonaisuus jää sekä visuaalisesti sekä tarinan kannalta sirpaleiseksi. Traileri on julkaistu YouTube-bessa vuonna 2014 ja se on kerännyt hieman yli 4000 katselukertaa.

Kuvakaappauksia The Worst Thing About My Sister-kirjatrailerista, julkaistu 2012.

Yllä kohtauksia Jacqueline Wilsonin nuortenkirjan kirjatrailerista. Kyseinen traileri on toteutukseltaan kuin lyhytelokuva kirjan sisällöstä, se ei keskity kirjaan esineenä vaan on äärimmäisen tarinalähtöinen. Se on kerännyt 1.7 miljoonaa katselukertaa ja on täten yksi YouTube'n katsotuimmista kirjatrailereista. Trailerissa on voimakkaat värit jotka luovat elokuvamaista tunnelmaa, ja näytellyt kohtaukset ovat vauhdikkaita ja tapahtumarikkaita. Tekstiä trailerissa on todella vähän ja kirjan kansi on säästetty videon loppuun.

2.2 Trailereiden heikkoudet ja vahvuudet

Maailmanlaajuisesti kirjatrailerit ovat jääneet ilmiönä melko tuntemattomiksi, eivätkä ihmiset välttämättä löydä tai osaa etsiä trailereita, sillä niiden jakamiseen ei ole olemassa mitään vakiintunutta alustaa. Yksittäisiä trailereita löytää helpoiten hakemalla YouTubesta tietyn kirjailijan tai teoksen nimen, jolloin etsijä täytyy olla jo lähtökohtaisesti kiinnostunut lukemaan tai ostamaan kirjoja. Trailereita jaetaan paljon myös kustantamoiden omilla sosiaalisen median kanavilla, mutta tässäkin tapauksessa ne eivät saavuta kuluttajia, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita kirjoista. Kustantamoita seuraavat lähinnä kirja-alan ihmiset ja innokkaimmat lukijat, ja tällöin kirjatrailerit jäävät helposti vain pienen piirin tietoisuuteen (Metz, 2012).

Kustantamon näkökulmasta kirjatrailerit on taloudellinen riski, sillä vaarana on ettei traileri kerää katselukertoja tai lähde leviämään netissä. Yleisesti ottaen trailereiden laatua pidetään heikkona (Metz, 2012). Trailereiden mainetta on huonontanut paljon myös kirjailijoiden itsensä tekemät videot jotka on koostettu kuvapankkien kuvista ja kömpelöstä typografiasta, eikä tekijöillä välttämättä ole ollut mitään valmiuksia toteuttaa visuaalisesti hyvännäköistä ja kiinnostavaa materiaalia (Penn, 2017). Kirjatraileriin terminä liittyy myös nihkeyttä kirjamaailman sisällä, sillä niiden koetaan uhkaavan lukukokemuksen ainutlaatuisuutta paljastamalla kirjasta liikaa (Dahl, 2015). Elokuvatrailereihin verrattuna suurin ero onkin tässä; kirjatrailerin aineisto pitää visualisoida, kun taas elokuva on jo itsessään visuaalinen teos. Tällöin kirjatrailerin tekijä joutuu pohtimaan kuvamaailman tekstin pohjalta, ja on vaarana että tekijä visualisoi liikaa tai liian tarkasti, jolloin lukijan omalle tulkinnalle kirjasta ei jää tilaa (Voigt, 2013).

Kirjatrailerien hyviä puolia on että ne tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden mainostaa teoksia printatuiden mainosten jäämässä verkkomainonnan jalkoihin. Ihmiset viettävät huomattavan paljon aikaa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, ja kirjoja ostetaan myös aiempaa enemmän nettikirjakaupoista (Sadokierski, 2014). Videoilla on mahdollisuus mennä viraaliksi, jolloin ne tavoittavat laajan yleisön. Kirjatrailerit mahdollistaa maailmanlaajuisen mainostamisen ja netissä on monia alustoja joilla helppo jakaa videoita kuten Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram, tumblr ja Twitter. Vaikka itse trailereiden tilaaminen maksaa, videon lataaminen nettiin on ilmaista, ja ihmisten on helppo halutessaan jakaa netissä mielenkiintoisiksi kokemiaan videoita. Kenellä tahansa kuluttajalla joka käyttää nettiä on potentiaalinen mahdollisuus törmätä kirjatraileriin, jolloin se voi tavoittaa myös ihmiset jotka eivät ole innokkaita kirjojen lukijoita ja ostajia. Etenkin visuaalisesti näyttävät, hauskat tai oivaltavat trailerit ovat sellaisia joilla on mahdollisuus lähteä leviämään ja kerätä katselukertoja. Siinä missä printtimainokset ovat vain hetken aikaa pinnalla esimerkiksi aikakauslehdissä, kerran nettiin ladattu video on siellä nähtävissä pysyvästi ja julkaisu on mahdollista useassa eri alustassa. Tarvittaessa trailerin tilaaja voi julkaista sen uudestaan koska tahansa ilman ylimääräisiä kuluja.

Trailerit voivat myös vedota paremmin nuorempaan sukupolveen, sillä vuonna 2009 TeenReads.com-sivuston teettämän kyselyn mukaan nuorista 46 prosenttia katsoi kirjatrailereita YouTubesta ja jopa 45 prosenttia osti kirjan trailerin nähtyään (Dahl, 2015).

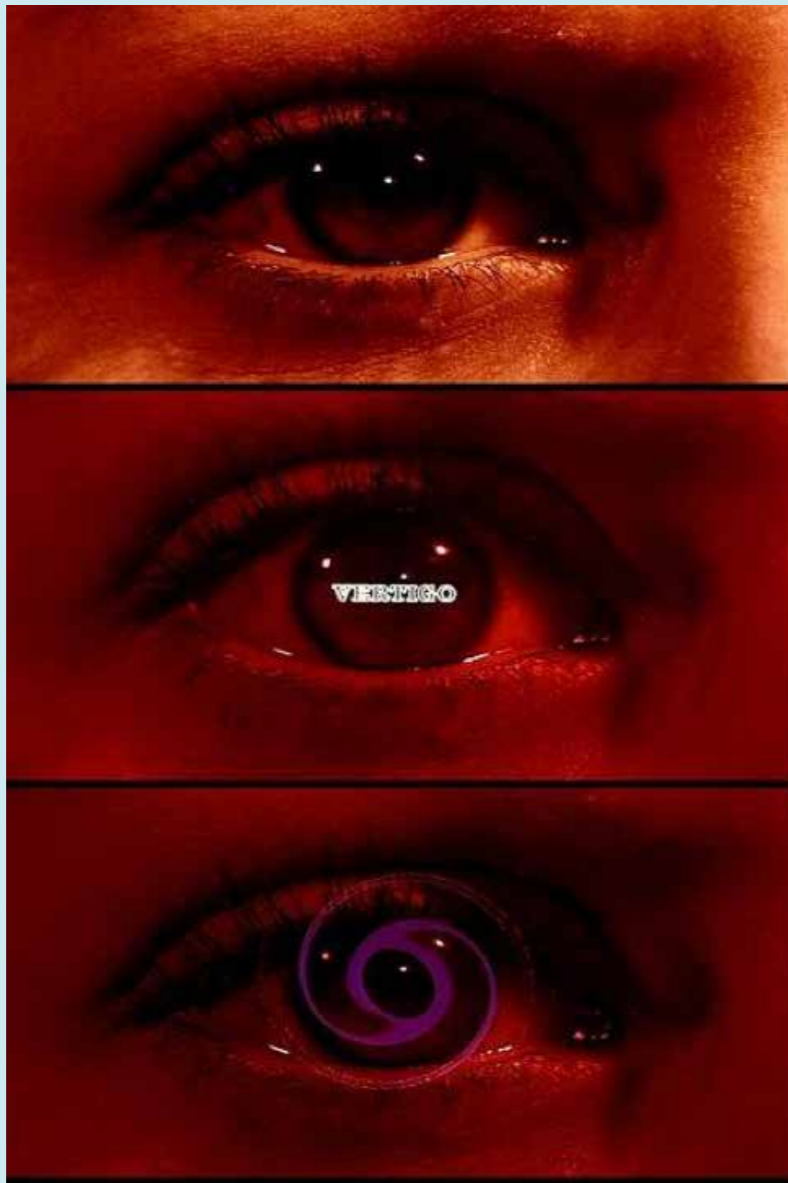
“Interesting things happen when the creative impulse is cultivated with curiosity, freedom and intensity.”

- Saul Bass

2.3 Inspiraatio työn takana

Kiinnostus etsiä keinoja uudenlaiseen tarinankerrontaan on syventynyt opiskelujen ohessa, ja suurin inspiraatio tältä saralta on ollut graafinen suunnittelija **Saul Bass** (1920-1996) ja hänen elokuvaan tekemät alkugrafiikat, joiden omintakeiseen kuvakieleen kuului elokuvien olennaisen sisällön kiteyttäminen visuaalisiin metaforiin. Ennen Saul Bassin töitä elokuvien introja ei ajateltu mitenkään tärkeänä osana elokuvaa, vaan lähinnä vain tapana esitellä elokuvan nimi ja tekijät, mutta Bass näki mahdollisuuden virittää katsoja jo intron aikana elokuvan tunnelmaan. Bassin filosofia oli kristallisoida koko elokuvan maailma muutamaa visuaaliseen elementtiin, jolloin lopputulos oli esteettisesti kiinnostava mutta kuitenkin sen verran abstrakti ettei katsoja ollut liian tietoinen alkavan elokuvan tarinasta (Saladino, 2016).

Esimerkiksi Vertigon introssa on silmä, josta nousee hiljalleen spiraali. Kieppuva spiraali kuvaa päähenkilön henkistä epätasapainoa, mutta myös elokuvan nimen mukaisesti huimausta. Sekä huimaus että päähenkilön mielentila ovat hyvin olennaisia asioita elokuvan tapahtumien ja juonen kannalta, ja tämä oli Bassin tapa tiivistää nämä teemat kiinnostaviksi kuviksi.

Saul Bassin intro Vertigo-elokuvaan vuodelta 1958. Elokuvan teemat on yksinkertaistettu kahteen elementtiin, silmään ja spiraaliin.

Bassin intro The Man With a Golden Arm-elokuvaan. Käsi ja graafiset viivat kuvaavat tarinan päähenkilön herooiniriippuvuutta.

2010-luvun tekijöistä **Patrick Clair** yhdistää myös tarinankertojan taitoja herkulliseen estetiikkaan erittäin hyvällä menestyksellä. Clairin yksi onnistuneimmista ja tunnetuimmista töistä on intro True Detective-sarjan ensimmäiseen kauteen, jossa sarjan päähenkilöt esitellään osittain sulatettuina sarjan ympäristöön. Lopputulos on syvälinen ja kiinnostava kokonaisuus, joka kestää useammankin katselukerran. Bassin tapaan Clairin ajatusmaailma työn takana kiteytyy tarinakeskeisyyteen ja siihen, että ymmärtämällä sarjan olennaisen sisällön voidaan tehdä intro jossa luodaan uusi perspektiivi tarinaan ja sen teemoihin. Clair on kertonut saavansa inspiraatiota työhönsä esimerkiksi arkkitehtuurista, politiikasta ja kirjallisuudesta - sellaisista asioista, jotka sinällään eivät liity millään tavalla siihen mitä hän tekee työkseen (Nol, 2018). Mielestäni tällainen laajempi ajattelutapa, jossa ollaan uteliaita ympäröivästä maailmasta ylipäätään, on yksi syy miksi Clair osaa luoda niin syvälistä sisältöä. Hän ei ole kiinnostunut pelkästään siitä miltä asiat näyttävät, vaan mitä ne ovat ja edustavat - ja miten kahden erillisen asian yhdistämisestä saadaan aikaan jokin kolmas merkitys.

Kuvakaappauksia Patrick Clairin suunnittemasta introsta True Detective -sarjaan, 2014

2.4 Korsetin teemat ja maailma

Oltuani yhteydessä kustantamoon sain ehdotuksena kaksi kirjaa, joista valitsin trailerin kohteeksi Annamari Marttisen Korsetin. Korsetti on kaunokirjallinen teos joka kertoo miehestä, jonka sisäinen maailma on törmäyskursilla ulkomaailman odotusten kanssa. Kirja perustuu löyhästi lappeenrantalaisen transvestiitin elämäntarinaa, jonka pohjalta Marttinen on saanut vapaat kädet rakentaa fiktiivisen tarinansa. Päähenkilö Pauli nauttii saadessaan toteuttaa minuuttiaan pukeutumalla naiseksi, mutta samalla pelkää että muut ihmiset, erityisesti seurustelukumppanit, saavat tietää tästä ja tuomitsevat tai jopa hylkäävät hänet. Tarinan edetessä sekä hurmio että ahdistus kasvavat käsi kädessä - samalla kun Pauli toteuttaa enemmän ja näyttävämmin haluaan pukeutua naiseksi, kasvaa pelko “paljastumisesta” ja parisuhteen menettämisestä.

Korsetti pohtii sukupuolirooleja, identiteettiä, sekä sitä millaista on elää kun joutuu salaamaan osia minuudestaan. Marttinen käsittelee teoksessa myös lapsettomuutta, eli kirja on täynnä isoja aiheita. Nämä teemat ovat monitahoisia ja mielenkiintoisia, minkä vuoksi päädyinkin juuri tähän kirjaan. Päähenkilö toimii romaanissa minäkertojana, joka antaa tarinalle koskettavan ja henkilökohtaisen äänen. Isoista aiheista huolimatta Korsetti ei ole tunnelmaltaan raskas, vaan se on enemmän monisävyinen kasvutarina siitä kuinka päähenkilö löytää tasapainon julkisen ja salaisen persoonansa välillä.

Korsetin kansi. Suunnittelu: Markko Taina

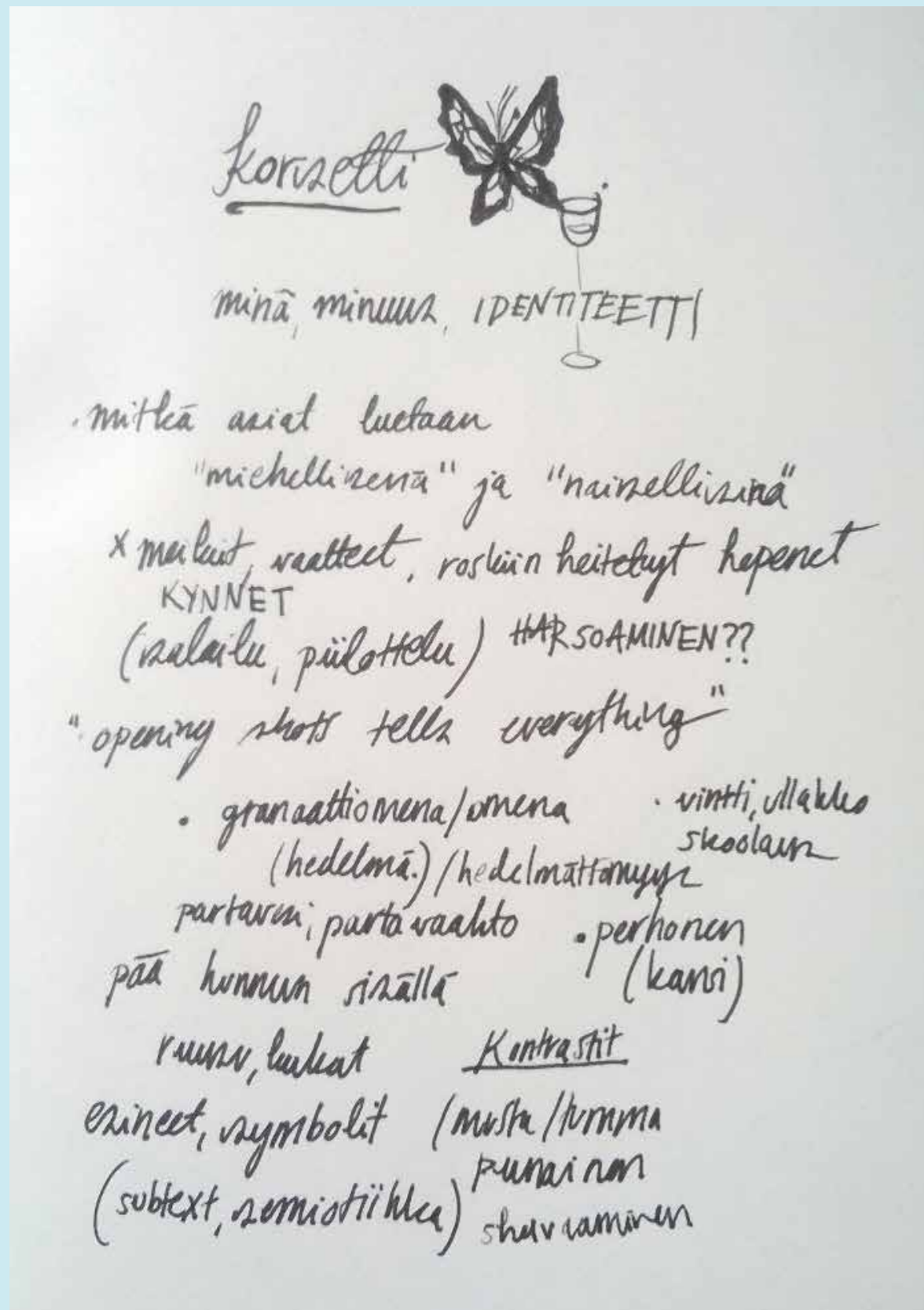
“Tarina miehestä, jonka sisällä asuu myös nainen.

Pauli on ihan tavallinen mies, joka etsii elämänsä naista. Miksei hän saisi itsekin haluta pukeutua naiseksi? Kaunis romaani transvestiitin elämästä.

Pauli suostuu tyttöystävänsä pelleilyyn, antaa pukea itsensä naiseksi. Lopputulos yllättää molemmat. Pauli katsoo peiliin ja näkee itsensä ensi kertaa sellaisena kuin todella on. Meijukin alkaa aavistaa, että leikistä on tullut liian totta. Mutta kestää vuosia, ennen kuin Pauli uskaltautuu olemaan oma itsensä muiden edessä.

Suomessa elää noin 50 000 transvestiittia. Millaista on elää heteroseksuaalina miehenä, kun syvällä sisimmässä on myös vahva ja elintilaa vaativa nainen? Uskalla avata Korsetti, niin tiedät.”

Korsetin takakansiteksti.

Muistiinpanoja ensimmäisen lukukerran jälkeen.

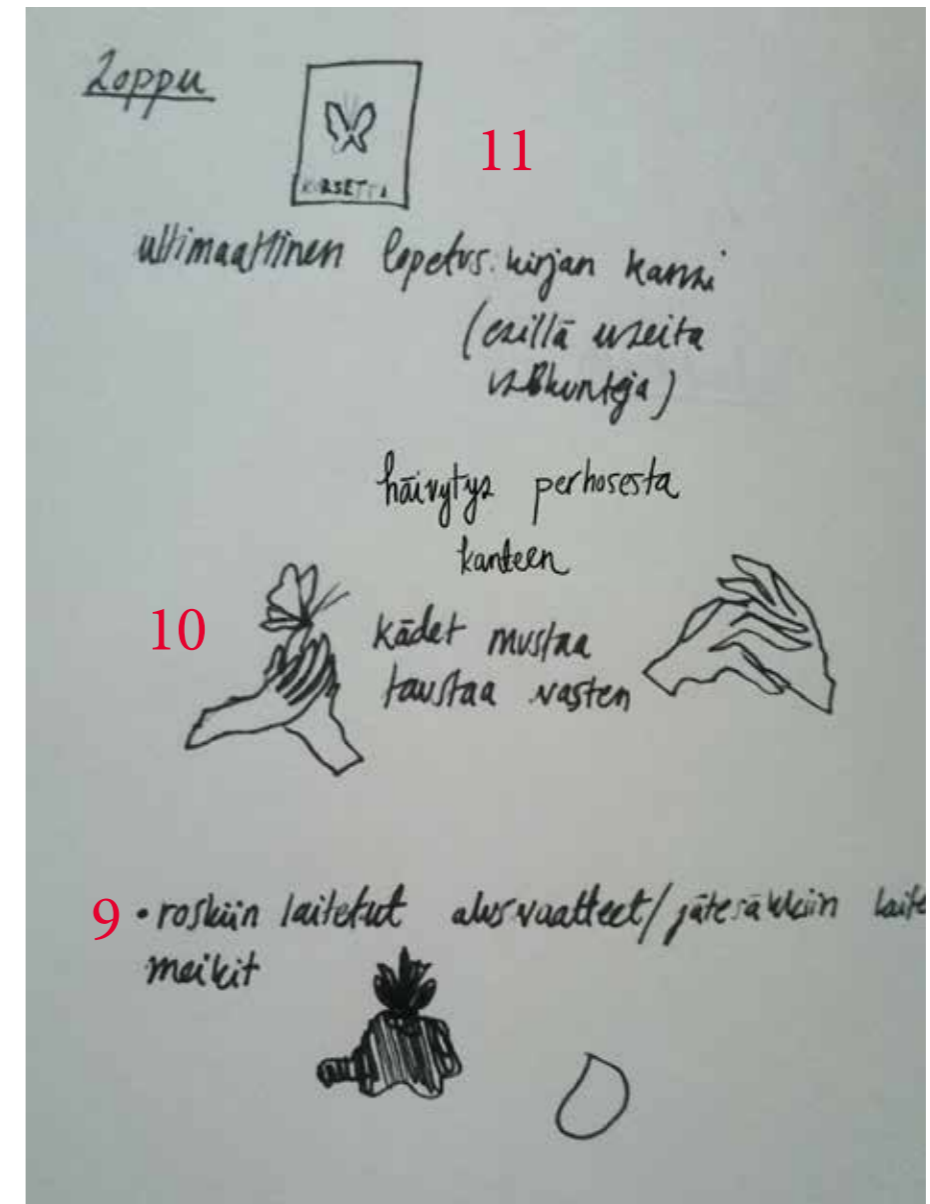
Tässä kohtaa aloin miettiä vielä tarkemmin lähestymistapaa traileriin. Olin jo aikaisemmin pohtinut, että sisällöllisesti olisi kiinnostavampaa toteuttaa traileri niin ettei se vain toista kirjassa tapahtuvia kohtauksia. Taustoituksessa oli käynyt ilmi, että osasy s siihen miksi trailereihin suhtaudutaan nihkeästi on juurikin kirjan tarinan liiallinen paljastaminen (Dahl, 2015). Sen vuoksi halusin välttää lukijan lukukokemuksen uhkaamista ja lähestyä aihetta tietyllä tapaa symbolisesti ja hieman mystisesti, jotta katsojan omalle tulkinalle jäisi myös tilaa. Arvelin että tämälntapainen sisältö voisi paremmin herättää myös uteliaisuutta itse teosta kohtaan. Hyvässä kirjatrailerissa on takana samaa ajatusmaailmaa kuin hyvässä kirjan kannen toteutuksessa; molempien tehtävä on kertoa kirjasta tiivistämällä teoksen teemoja visuaalisesti paljastamatta kuitenkaan liikaa (Goins, 2015). En halunnut trailerin alleviivaavan liikaa että kyseessä on kirja, vaan myydä enemmän kirjan tarinaa itsessään.

videon kesto: 1 min - 1 min 30 s

alku:

Synopsis jonka luonnostelin lukemisen jälkeen. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt mikä taustamusiikki traileriin tulisi, joten en voinut ottaa sitä huomioon tehdessä ensimmäistä suunnitelmaa. Muutoksia tulisi siis matkan varrella joka tapauksessa, mutta tältä pohjalta lähdin hankkimaan kuvausrekvisiittaa ja suunnittelemaan kuvauksia konkreettisesti. Suuret teemat joista aluksi innostuin olivat vaikeita visualisoida kiinnostavalla tavalla, ja olinkin aika tyytymätön näihin ensimmäisiin ideoihin. Ideoissa toistui paljon meikit ja meikkaaminen, sekä konkreettinen piilottaminen.

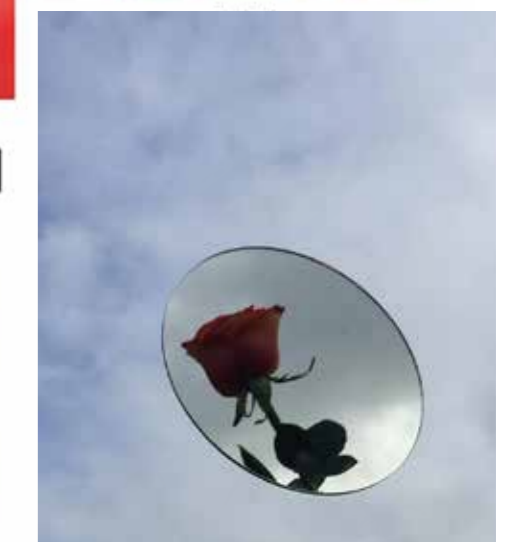
Oli myös hankala arvioida, kuinka kauan yksi skenaario tulisi kestämään. Valmistauduin siis kuvaamaan materiaalia varmuuden vuoksi paljon, jotta valinnanvaraa olisi editointivaiheessa mieluummin enemmän kuin vähemmän. Suunnittelun tässä vaiheessa syntyi idea, että traileria kuljettaisi eteenpäin kädet, joissa on pitkät punaiseksi lakatut kynnet. Punaiset kynnet ovat hyvin feminiiniset, ja sopivat myös alustavaan ajatukseen olla kuvaamatta kasvoja tunnistettavasti.

TOTEUTUS

3.1 Kuvamaailman luominen

Moodboard

Ensimmäinen moodboard.

Lähestymistavan fokusoimisen jälkeen aloitin kuvamaailman rakentamisen konkreettisesti sillä että tein moodboardin jolla kaavoitin alustavasti mihin suuntaan haluaisin lähteä. Halusin luoda traileriin elokuvamaista tunnelmaa vahvoilla väreillä, valaistuksella ja rakentamalla visuaalisia skenaarioita. Osana taustoitusta etsin myös kuvamateriaalia siitä miten transvestiittimiehiä on representoitu mediassa. Kuvasto joka liittyy transvestiittimiehiin on harmillisen rajoittunutta - mies mekossa nähdään jostain syystä jopa yleisenä vitsinä joka kelpaa jopa elokuvien kantavaksi ideaksi (esimerkiksi Mrs. Doubtfire, White Chicks, Big Momma's House). Toisen yleisin representaatio mediassa on dokumentit, jotka taas keskittyvät yleensä naiseuden ilmentämiseen pelkästään meikkien ja vaatteiden kautta. Halusin omassa trailerissani etsiä uutta kulmaa aiheen kuvaamiseen, joka olisi raikas ja erilainen aiemmista transvestiittikuvastoista. Hyvä esimerkki tavasta kuvata transvestiittimiestä on Ylen dokumentista Minun tieni, perkele. Kuvan yleistunnelma on synkkä ja vakava tummine väreineen, ja kasvot sirpaleisessa peilissä ovat yleinen metafora järkkyneelle mielenterveydelle tai yleisesti ottaen ihmisen epätasapainoiseen henkiseen tilaan. Tätä lähestymistapaa halusin välttää omassa trailerissani, eikä se olisi sopinut muutenkaan Korsetin tunnelmaan.

Kustantamon ainut esittämä vaatimus trailerin sisällölle oli sitaattien ja kirjan kannen sisällyttäminen lopputulokseen. Löyhien vaatimusten perusteella lähdin suunnittelemaan traileria omista lähtökohdistani ja inspiraation lähteitani heijastellen. Tätä kautta lähdin miettimään, miten Korsetin teemat voisi visualisoida kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Huomioon piti ottaa myös kirjan genre ja kohderyhmä. Päätin toteuttaa trailerin kuvaamalla erilaisia skenaarioita joihin myöhemmin Adobe After Effectsissä yhdistäisin sitaattit siten että ne olisivat mahdollisimman helposti luettavissa.

Kuva Yle Perjantain Minun tieni, perkele - dokumentista.

Kuva Macbeth-näytelmästä, jossa rikkoutunut peili kuvasti henkilöiden mielenterveyden ja minuuden järkkymistä.

Testikuva. Mietin vielä tässä vaiheessa kasvojen kuvaamista hunnun läpi, mutta luovuin ideasta kokonaan.

Kuvaamalla videota arvelin saavuttavani parhaiten elokuva- maista tunnelmaa, verrattuna esimerkiksi animaatioon. Kuva-aiheita suunniteltaessa piti pitää mielessä myös, ettei kuvasto paljastaisi kirjan tarinaa liian paljon. Päätin jättää kuvaamatta ihmisiä tunnistettavasti, koska trailerin katsoja lukisi heidät automaattisesti kirjan henkilöiksi. Useimmat lukijat haluat visualisoida kirjan henkilöiden ulkonäön itse (Voigt, 2013). Tämän päätöksen myötä trailerin kantavaksi elementiksi vakiintui punakyntiset, naiselliset kädet, jotka näkyvät useimmissa skenaarioissa ja toteuttavat lähes kaikkien skenaarioiden tapahtumat. Punakyntiset kädet luetaan feminiinisinä, mutta ovat kuitenkin oikeastaan täysin viitteettömät siitä minkälaiselle henkilölle kädet kuuluvat. Trailerin koko prosessointi oli tasapainottelua – skenaarioiden piti näyttää hyvältä, mutta myös sisältää merkitystä, samaten niiden piti kertoa kirjasta jotain, muttei kuitenkaan liikaa. Tämä tiivistyi tietyllä tapaa näihin käsiin; ne kertovat kantajastaan vain yhden asian (halun ilmentää naisellisuutta), ja luovat näin hieman salaperäistä tunnelmaa.

Yksi ensimmäisistä testiruuduista jossa kokeilin, miten valitsemani kangas toimii käden kanssa.

Kuvakulman etsimistä peiliskenaarioon. Oikeanlaista kulmaa oli vaikea löytää, sillä kasvoista piti näkyä mahdollisimman vähän jotteivat kasvot olisi tunnistettavat.

Vihreän taustan testaamista. Tämä väri kokonaan pois käytöstä, sillä sitä vasten käsien sävy näytti paljon tummemmalta kuin muissa kuvissa.

Prosessin alussa suunnittelin myös värimaailman mitä käytäisin kuvissa ja hankin tarvittavat taustakankaat. Kankaat piti myös testata ennen kuvausten aloittamista, sillä eri kangasmateriaalit heijastavat valoa eri tavalla. Päätin pitäytyä rajoitetussa väripaletissa joka toisi videoon yhteneväisen ilmeen.

Päiväreiksi valitsin mustan, valkoisen, sinisen ja punaisen. Testasin alussa myös yhtä vihreää taustaa, mutta päätin jättää sen pois jotta kokonaisuus olisi yksinkertaisempi. Musta ja punainen toivat vahvan kontrastin kalpeille käsille ja kädet toimivat näitä taustoja vasten hyvin. Valkoisia taustoja on kaksi erilaista – toinen on kiiltävää ja läpinäkyvää, toinen kimaltelevaa kangasta. Nämä tekstuurit toivat eloa ruutuihin, sillä mattavalkoinen pinta olisi ollut liian steriilin näköinen. Yksiväriset taustat antavat myös itse esineille ja tapahtumille tilaa, kun taustalla ei ole mitään mikä kilpailisi katsojan huomiosta.

Kirjatrailerin lopullinen väripaletti.

Editoituani ensimmäisen raakaversio trailerista joka esitteli kuvaamani skenaariot trailerista, lähetin sen kustantamolle kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa kustantamo valitsi myös sitaatteja kirjasta jotka lisäsin traileriin. Tammen antamia parannusehdotuksia oli mm. lyhentää videon kesto, lisäksi jotkin kohdat olivat myös liian kryptisiä, joten leikkasin joitain skenaarioita kokonaan pois. Näitä poistettuja kohtia olivat alla olevat ruudut joissa on naisen kasvot kulhossa ja kananmuna jonka sisällä on pieniä perhosia, sillä niiden tapahtumat olivat liian mystisiä. Raakaversio pituus oli minuutti ja 20 sekuntia, ja leikkausten jälkeen pituus oli minuutti ja seitsemän sekuntia. Kahta edellä mainittua kohtausta lukuun ottamatta lopullinen materiaalia oli kasassa. Näin ollen kustantamon kommenttien jälkeen aloin toteuttaa lopullista traileria.

Poistettuja skenaarioita. Ylempämä kohtaus jossa kädet lusikoivat naisen kasvot jäätelöannoksesta, ja kohtaus jossa kädet rikkovat kananmunan jonka sisällä on perhosia. Molemmat kohdat olivat liian monimutkaisia eivätkä linkittyneet tarpeeksi selkeästi kirjan tapahtumiin.

Alla typografisia kokeiluja sitaattejen kanssa. Pääasia oli luettavuus, joten etsin päätteettömiä ja elegantteja fontteja jotka olisi mahdollisimman vaivatonta lukea. Päädyin lopulta Trebuchet MS-fonttiin, jota olin käyttänyt aikaisemmin samankaltaisessa projektissa.

Trebuchet MS

En saanut kunnolla hengitetty, korsetin hakaset puristivat selästä, olkaimet pureutuivat hartioihin, mutta tiesin huikean varmasti että näin sen kuuluikin olla.

Tahoma

En saanut kunnolla hengitetty, korsetin hakaset puristivat selästä, olkaimet pureutuivat hartioihin, mutta tiesin huikean varmasti että näin sen kuuluikin olla.

3.2 Lopulliset skenaariot

Granaattiomena symboloi monissa kulttuureissa hedelmällisyyttä (Brauner, 2018). Korvakorun poiminen on tässä unelmiin tarttumista.

Yhdessä olevat kädet kuvasin mustaa taustaa vasten, jotta henkilön esittäminen pysyisi mahdollisimman neutraalina eikä esimerkiksi vaatetuksesta tai kehonrakenteesta ole mitään viitteitä. Alussa kädet ikäänkuin piilottelevat jotain, ja lopussa ne avautuvat paljastaen perhosen.

Kirjan päähenkilö Pauli huomioi kumppaniaan parisuhteen tärkeinä hetkinä kukilla, ja kukkakimput ovat kirjassa läsnä monilla käänteen tekevillä hetkillä. Korostin parisuhdetta ja rakkautta punaisella taustalla, joka on intohimon väri (Bourn, 2011).

Helmilla pinnoitettu peili. Vanhan uskomuksen mukaan kun Aatami ja Eeva karkoitettiin Paratiisista, he itkivät niin että kyyneleistä kasvoi helmien joki (Bellatory, 2014). Tämä sitoo helmet mies/nainen tematiikkaan. Peilistä heijastuvat kasvot kuvasin mahdollisimman tunnistamattomasti. Huulinpunan levittäminen liittyy suoraan kirjan tapahtumiin. Valkoinen tausta luo kontrastia etenkin lopussa kun peili heijastaa vain mustaa.

Nämä skenaariot ovat ikäänkuin vastapaino aikaisemmalle kukkaskenaariolle; punainen ja kukat ovat eri kontekstissa, kun käsi leikkaa neilikan poikki. Punainen on ristiriitainen väri, sillä rakkauden ja intohimon ohella se voi olla myös aggressiivinen ja symboloida vihaa ja vaaraa (Bourn, 2011). Tähän kohtaan rakensin myös musiikin rytmin muuttumisen editoinnissa.

Perhoset sinisellä taustalla resenoivat kirjan kanteen, jossa on sininen perhonen. Näihin ruutuihin halusin rauhallisen tunnelman jota sininen vahvistaa. Valkoinen teksti sai myös sopivasti kontrastia tästä taustaväristä.

Ajatuksena näiden ruutujen takana oli uinuva tai peitetty naisuus, joka kytee pinnan vaikkei se selvästi näkyisikään päällepäin.

Käytin kukkakimppua myös näissä ruuduissa eräänlaisena parisuhteen vertauskuvana, joka on kirjassa erittäin isossa roolissa. Hyönteinen edustaa näissä ruuduissa salaisuutta, jotain mikä on nypittävä pois kimpusta kukkien suojelemiseksi.

Kun kuvattu materiaali oli leikattu lopulliseen pituuteensa, pystyin ottamaan taustamusiikin mukaan editointiin. Musiikin valinta oli tärkeä päätös, sillä se vaikuttaa trailerin tunnelmaan yhtä paljon kuin kuvattu materiaali. Päädyin lopulta käyttämään Ransukoiran Sabbatical-nimistä biittiä, jossa oli mystisen melankolinen tunnelma. Biitissä oli tunnetta, mutta se ei ollut kuitenkaan liian mahtipontinen. Mielestäni se sopi sen vuoksi hyvin kuvaamaani materiaaliin. Trailerin lopullinen kesto on minuutti ja viisi sekuntia, ja käyttämäni biitin pituus oli yli kolme minuuttia. Tämä oli editoinnin tärkein ja haastavin osuus, sillä biitin lyhentäminen sujuvasti oli todella hankalaa. Kömpelö lopputulos olisi pilannut koko trailerin tunnelman. Onneksi sain tässä apua ihmiseltä jolla oli enemmän kokemusta musiikin käsittelystä, ja saimme yhdessä biitin lyhennyttä sujuvalla tavalla.

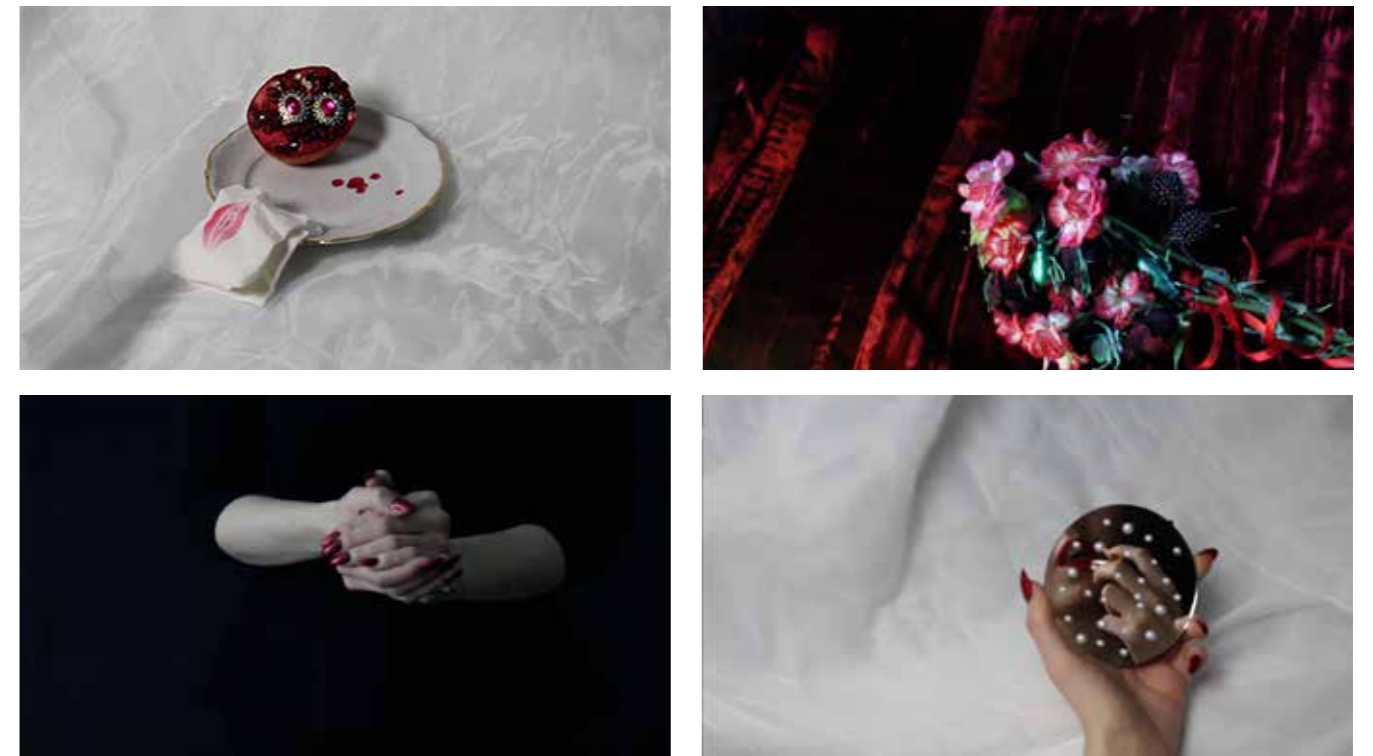
Tässä kohtaa muutin editointia hieman sellaisella tavalla, että kuva ja ääni kulkivat käsi kädessä. Tämä viimeinen työskentelyvaihe jossa viimeistelin videon oli todella intensiivinen ja vaikeakin, koska siinä vaiheessa oli nähnyt jokaisen kuvatun ruudun niin useaan kertaan että omalle työlleen oli tullut sokeaksi. Sain kuitenkin paljon teknistä apua viimeisissä vaiheissa, ja tuoreet silmät tässä kohtaa olivat kultaakin kallimmat.

11 months

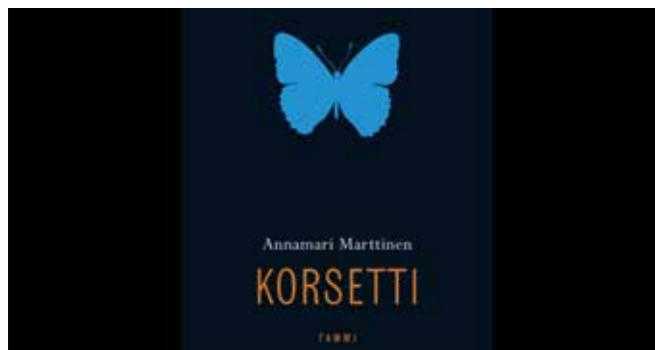
3.3 Valmis traileri

Kirjatrailerin alkuun skenaarioiden esittelyllä. Kahdessa ensimmäisessä ruudussa ei tapahdu vielä mitään, ja kahdessa seuraavassakin on vain minimaalisesti liikettä esimerkiksi peilin heijastuksessa. Tämän vuoksi ne kestävät vain kaksi sekuntia, siinä ajassa katsoja ehtii tarkastella niiden sisältöä, mutta ei pitkästymään näkemäänsä. Nämä ruudut virittelevät katsojaa trailerin tunnelmaan ja kolme neljästä värimaailmasta on esitelty. Myös musiikissa on vasta alkutahdit menossa.

Sitten musiikki alkaa kunnolla ja teoksen ensimmäinen si-
taatti esitetään. Tämä ruutu oli muita pidempi, jotta tekstin
ehtisi lukemaan hyvin. Sen jälkeen aiemmin esitellyihin
skenaarioihin tulee kädet, jotka vuoroin poimivat granaat-
tiomenasta korvakorun ja kukkakimpusta hyönteisen. Tässä
kohtaa ollaan trailerin puolivälissä, ja jottei trailerin rakenne
pääse muuttumaan liian ennalta-arvattavaksi tulee rytmin
rikkojana uusi skenaario jota ei ole aikaisemmin esitelty, eli
kädet jotka leikkaavat neilikannupun irti samaan aikaan kun
musiikin rytmiin tulee muutos. Tämän skenaarion välissä on
vielä aikaisemmin nähty kukkakimppu ja huuruinen peili.

Heti puolivälin jälkeen tulee toinen ja viimeinen sitaatti. Sitten alkaa katsojan valmistelu trailerin loppumiseen - heijastus katoaa peilistä ja kädet vetäytyvät pois hunnun alta. Sormet hyväilevät neilikoita ja vetäytyvät pois ruudusta. Alkupuolella ollut skenaario jossa on kädet mustalla taustalla palautuvat, ja kämmenet aukeavat paljastaen perhosen. Tausta hiipuu pois samaan tahtiin kun kirjan kansi tulee pimeydestä esiin. Trailerin päätös on kirjankansi joka on selkeästi esillä musiikin saavuttaessa lopputahtinsa.

Linkki traileriin

<https://vimeo.com/266007804>

Kirjatraileri valmistui ajallaan. Lopullinen traileri oli kustantamon mielestä ”hieno ja pysäyttävä” mutta myös ”liian elokuvamainen”. Tammi totesi trailerin olevan mainoskäyttöön liian monimutkainen, ja he olisivat kuitenkin loppujen lopuksi toivoneet suoraviivaisempaa lähestymistapaa. Näin ollen traileria ei julkaista millään Tammen sosiaalisen median kanavilla.

Traileri onnistuu mielestäni vihjailemaan kirjan teemoista kuitenkin kertomatta liian selvästi mitä tarinassa tulee tapahtumaan. Pääasia olikin sellaisen sisällön luominen, joka herättäisi katsojan uteliaisuuden.

TOTEUTUKSEN ARVIOINTI

4.1 Itsearviointi

Tekemisen alussa olin hyvin motivoitunut ja sitoutunut projektin toteuttamiseen, ja alun into kantoi onneksi monien haasteiden läpi. Jouduin opettelemaan paljon erilaisia taitoja (Adobe Premieren ja After Effectsin käyttäminen, musiikin editointi ja musiikin sovittaminen leikkaukseen). Myös yhteistyö kustantamon kanssa toi omat haasteensa aikatauluun, sillä heidän asettama deadline trailerille oli tiukka, ja ajankäyttöä oli vaikea arvioida koska prosessi oli entuudestaan itselleni tuntematon. Toisaalta tiukka deadline oli myös hyvä asia, koska tekemiseen piti tarttua heti. Sain kaikesta huolimatta kuitenkin trailerin valmiiksi sovittuun päivämäärään mennessä. Vaikka lopullinen traileri ei sopinut kustantamon markkinointimateriaaliksi, sain kuitenkin työskentelyn aikana saavutettua omat henkilökohtaiset tavoitteeni. Tärkeimpänä taitona opin miten tämänkaltainen, monivaiheinen prosessi toteutetaan, ja pystyn jatkossa arvioimaan paremmin ajankäytön liittyen videoiden tekemiseen. Video on niin monien asioiden summa, että sen jokainen vaihe pitäisi suunnitella mahdollisimman pikkutarkasti etukäteen, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Editoidessa pienet yksityiskohdat jotka suunnittelu- ja kuvausvaiheessa tuntuivat mitättömiltä, muuttuivat merkittäviksi. Jatkossa haluan syventää osaamistani juuri tältä saralta.

Lopullinen traileri kertoo mielestäni Korsetin tarinasta kuitenkin antamatta lukijalle liikaa tietoa kirjan tapahtumista. Onnistuin myös mielestäni luomaan elokuvamaista tunnelmaa, joka olikin osasy syy miksei kustantamo halunnut käyttää traileria.

Olisin kuitenkin voinut rakentaa traileriin myös enemmän tarinallisuutta, ja yhdistää eri skenaariot toisiinsa vielä sujuvammin. Tapa jolla esitän sitaatit on ehkä hieman tylsä, johtuen osittain teknisten pohjataitojeni asettamista rajoista. Lisäksi toinen sitaateista olisi voinut olla hetken pidempään ruudulla. Aikataulu oli niin tiukka, ettei ollut aikaa tehdä niin paljon erilaisia teknisiä kokeiluja kuin olisin halunnut. Olisin myös voinut keksiä videoon enemmän jonkinlaista oivaltavaa ja yllätyksellistä sisältöä, joka houkuttelisi katsomaan trailerin useampia kertoja.

Alun perin mietin opinnäytetyöni aiheeksi kuvituskonseptia jonka toteuttaminen olisi ollut lomaa tähän projektiin verrattuna, mutta en olisi oppinut lähellekään näin paljon uutta. Lopputulos olisi varmasti ollut paljon näyttävämpi, jos olisin valinnut aiheeksi jotain tutumpaa, mutta sain tästä työstä kuitenkin paljon arvokasta kokemusta mitä voin käyttää hyödyksi tulevaisuudessa.

**“It’s all about balance—
evoking, not explaining;
hinting, not revealing.”**

- Patrick Clair

LÄHTEET

Elektroniset lähteet

Bellatory; The Meanings and Myths of Pearls, 15.12.2014 (viitattu 24.4.2018)
<https://bellatory.com/fashion-accessories/pearl-myth>

Bourn, Jennifer; Meaning of the Colour Red, 25.2.2011 (viitattu 24.4.2018)
<https://www.bourncreative.com/meaning-of-the-color-red/>

Brauner, Jesse; Symbols, Signs & Flags, 2018 (viitattu 24.4.2018)
<https://www.symbols.com//symbol/pomegranate>

Dahl, Marisol; Are Book Trailers a Marketing Must-Have?, 5.10.2015, (viitattu 20.4.2018)
<https://thewritelife.com/are-book-trailers-a-marketing-must-have/>

Goins, Jeff; Most Book Trailers Are Awful (But Here's How You Can Be Different), 2015 (viitattu 20.4.2018)
<https://goinswriter.com/book-trailer/>

Honig, Nol; Motion Grapher - Understanding Patrick Clair, 31.1.2018 (viitattu 20.4.2018)
<http://motionographer.com/2018/01/31/understanding-patrick-clair/>

Jaszi, Sabrina; Watch Before Reading: Art-House Book Trailers, 8.4.2009 (viitattu 20.4.2018)
<http://flavorwire.com/16986/watch-before-reading-art-house-book-trailers>

Metz, Nina; Super Sad Book Trailers, 6.6.2012 (viitattu 20.4.2018)
<http://www.chicagotribune.com/lifestyles/books/ct-prj-0708-book-trailers-20120706-story.html>

Paul, Pamela; The Author Takes a Star Turn, 9.6.2010 (viitattu 20.4.2018)
<https://www.nytimes.com/2010/07/11/fashion/11AuthorVideos.html>

Penn, Joanna; Book Trailers: What They Are, What They Were, And What's Next, 5.8.2017 (viitattu 20.4.2018)
<https://www.thecreativepenn.com/2017/08/05/book-trailers-book-sales/>

Sadokierski, Zoe; Inside the Making of a Book Trailer 4.2.2014 (viitattu 20.4.2018)
<http://theconversation.com/inside-the-making-of-a-book-trailer-20186>

Saladino, Andrew; Saul Bass - Style is Substance, 30.8.2016 (viitattu 20.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=frWLpyI3lXY&t=3s>

Voigt, Kati; Becoming Trivial, The Book Trailer, 2013 (viitattu 20.4.2018)
<http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a39/cu13v5a39.pdf>

Kuvalähteet

Bass, Saul; kuvakaappauksia elokuvan The Man With a Golden Arm introsta, julkaistu 1.9. 2010 (viitattu 20.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=sS76whmt5Yc>

Bass, Saul; kuvakaappauksia Vertigon alusta, julkaistu 6.12.2009 (viitattu 20.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=-DU0IVmBgsQ&t=31s>

BonnierBooksFinland; Lumikki-trilogian kirjatraileri julkaistu 1.4.2014 (viitattu 8.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=MX5iHf5Yqto&t=2s>

Clair, Patrick; kuvakaappauksia True Detective-sarjan introsta, julkaistu 16.1.2014 (viitattu 20.4.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=Xyu_MdKBXic

Hallman, Nathalie; moodboardin käsikuva sinisellä taustalla (viitattu 8.4.2018)

Hartvig, Emma; moodboardin punainen valokuva juomalaseista (viitattu 8.4.2018)

HodderBooks; kuvakaappaus Sleeping Beauties -kirjatrailerista, 19.9.2017 (viitattu 8.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=ZbTvPT2ouC4>

Michele; moodboardin kuva peilistä (viitattu 8.4.2018)
https://www.instagram.com/p/BGfLzxUhlIS/?taken-by=michel_e_b&hl=en

Ransukoira; kuvakaappaus biitistä, 2017 (viitattu 20.4.2018)
<https://soundcloud.com/ransukoira>

RSC's Hamlet; kuva Hamlet-näytelmästä vuodelta 2009 (viitattu 8.4.2018)
<http://shakespearefiorenza.blogspot.fi/2011/03/shattered-mirror-is-multi-faceted.html>

Siegfried, Hannah; moodboardin liljakuva, (viitattu 8.4.2018)
<http://bleakbake.tumblr.com/post/138900447675/model-isis-nicole-creative-direction-by-me-and>

Storm, Rebecca; moodboardin käsikuva nopilla (viitattu 8.4.2018)
<http://the-editorialmagazine.com/nails-2/>

Taina, Markko; Korsetin kansikuva (viitattu 20.4.2018)
<https://www.tammi.fi/kirja/annamari-marttinen/korsetti/9789513198879>

JacquelineWilsonTV; kuvakaappauksia The Worst Thing About My Siste-kirja-trailerista 7.1.2012 (viitattu 8.4.2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=E6X8R3iPbCs>

Yle Perjantai; still kuva dokumentista Minun tieni, perkele (viitattu 8.4.2018)
<https://areena.yle.fi/1-3351256>

Kuvat joiden lähteitä ei ole erikseen listattu ovat itse tuottamaani materiaalia.