

HÄÄKORTTEJA SATEENKAARI-TEEMALLA

Kuinka ilmaista rakkautta värein?

Rantanen Jonna

Opinnäytetyö
Taide ja kulttuuri
Kuvataiteen koulutus
Kuvataiteilija (AMK)

2019

Taide ja kulttuuri
Kuvataiteen koulutus
Kuvataiteilija (AMK)

Tekijä	Jonna Rantanen	Vuosi	2019
Ohjaaja(t)	Jari Penttinen		
Työn nimi	Hääkortteja sateenkaari-teemalla, Kuinka ilmaista rakkautta värein?		
Sivu- ja liitesivumäärä	24 + 9		

Opinnäytetyöni oli kaksiosainen. Pääosassa oli piirrosprojekti ja sen tueksi kirjoitin tutkimusosuuden. Projektini on sarja piirrettyjä hääkortteja, joiden teemana on sateenkaarirakkaus. Teososa sisältää neljä digitaalista maalausta. Teokset ovat koossa 10 cm x 15 cm. Kooksi valitsin yleisimmin käytetyn postikorttikoon. Kaikki teokset olen tehnyt yhdistämällä perinteistä piirtämistä ja digitaalista maalausta. Teoksia yhdistää piirrostyyli, koko, väripaletti ja tema.

Tutkimuskysymykseni oli kuinka ilmaista rakkautta väreillä. Vastaus tähän kysymykseen oli väripaletti, jonka valikoin rakkautta silmällä pitäen. Löytääkseni sopivia värejä minun piti ensin ymmärtää, miten tulkitsemme värejä. Tämän jälkeen tutkin värien merkityksiä. Etsin kullekin värille tulkintoja kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Havainnollistaviksi esimerkeiksi valitsin kohtauksia elokuvista ja videopeleistä, joissa on käytetty tiettyä väriä. Näiden havaintojen pohjalta rakensin väripaletin, jota käytin piirrosprojektissani.

Hääkortteihin etsin värejä, jotka viestivät rakkautta sekä ovat moderneja ja nuorekkaita. Jokaisen teoksen yhteydessä pidin kirjaa työprosessistani. Kerroin inspiraatioista kunkin teoksen takana. Jos kuviin liittyi symboliikkaa, kerroin niistäkin. Liitin tutkimukseeni sarjan työkuvia, joista näkyy kuvan kehittyminen aina viimeistelyyn tuotokseen saakka.

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää taiteellista ilmaisua. Teokset ovat myös hyvä lisä portfoliooni ja esittelevät taitojani kuvittajana.

Avainsanat
Muita tietoja

Digitaalinen taide, Rakkaus, Värioppi, Värit
Työhön liittyy neljä digitaalista maalausta

School of Business and Culture
Degree Programme in Visual Arts
Bachelor of Visual Arts

Author	Jonna Rantanen	Year	2019
Supervisor	Jari Penttinen		
Subject of thesis	Wedding Cards with Rainbow Love, How to Express Love Through Colour		
Number of pages	25 + 9		

This thesis was divided in two parts, which were the art project and the research. The aim was to illustrate wedding cards depicting a same sex couples for the art project. As a result, four digital illustrations were created. In the research part the question was how to express love with colour. Based on those findings a colour palette would be created that would be used to colour the illustrations. The colours should reflect the theme but also be modern and youthful.

In order to answer the research question, first it was defined how people view and use colour. The answers were found from printed works and online publications that dealt with the colour theory and the use of colour. Various forms of media were used to illustrate how the colour was used to evoke certain feelings and thoughts.

The conclusion was that a person's impression of colour varies greatly. How a person interprets colour is defined by numerous personal traits. Despite this a colour palette was successfully made. For the artwork part four illustrations were created. The artwork varied between traditional wedding portraits and more abstract pieces with symbolism.

Key words digital art, love, colour theory, colours
Special remarks Thesis contains four digital paintings.

SISÄLLYS

1 JOHDANTO	5
2 MITEN TULKITSEMME VÄREJÄ?	6
3 MILLAISIA VÄREJÄ ETSIN TÖIHINI	11
4 VÄRIEN TULKINTA	12
4.1 Punainen.....	12
4.2 Valkoinen	13
4.3 Musta	13
4.4 Vaaleanpunainen	14
4.5 Sininen.....	16
4.6 Turkoosi	17
4.7 Värivalinnat	18
5 TYÖT	19
5.1 Työ 1: Loputon.....	19
5.2 Työ 2: Syleily.....	19
5.3 Työ 3: Rinnakkain	20
5.4 Työ 4: Juuret.....	21
6 POHDINTA	22
LÄHTEET	23
LIITTEET.....	25

1 JOHDANTO

Idea hääkorttisarjasta sai alkunsa keskustelusta erään taiteilijan kanssa. Hän näki piirrokseni, joka hänen mielestään näytti hääkuvitukselta. Hän kysyi, olinko miettinyt piirtää hääkortteja tyylilläni. Tämä keskustelu jäi mieleeni. Kun tuli aika alkaa miettimään opinnäytetöiden aiheita, päätin valita hääkortit opinnäytetyöksi.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 lain avioliittolain muuttamisesta. Uuden lain myötä kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä saattoivat solmia avioliiton. Tämä laki astui voimaan 1.3.2017. (Seta.) Tästä syntyi halu kuvittaa hääkortteihini saman sukupuolisia pariskuntia. Hääkorttien tarkoitus on luoda representaatiota.

Idea väritutkimuksesta syntyi omasta mielenkiinnosta. Omissa töissäni värit ovat suuressa osassa. Kun kokoan väripalettia töilleni, valitsen värit, mutta en ollut ennen miettinyt, miksi tein kunkin valinnan. Joskus minulla on syy, miksi päädyin tiettyihin väreihin, mutta en osannut laittaa näitä valintoja sanoiksi. Väriteoriaa tutkimalla haluan osata vihdoinkin selittää valintojani.

Väripaletin valintaa helpottaakseni piirrän muutamia suuntaviivoja. Näitä on aihe, värien modernius ja sopivuus tähän päivään. Minun on myös muistettava oman värisilmäni vaikuttavan valintoihin. On värejä, joita pidän miellyttävämpinä kuin toisia.

Tässä tehtävässä värivalintoja ohjaa aiheet rakkaus ja häät. Tarkoitus on viestiä lämpimiä ja positiivisia tunteita. Nämä piirteet silmällä pitäen tulkiten värejä löytääkseni oikeat värit hääkortteihini.

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyy neljä hääkorttia, joista jokaisen työprosessista kerron myös kullekin kortille omistetuissa luvuissa.

2 MITEN TULKITSEMME VÄREJÄ?

Mitä on väri? Väriä voidaan tulkita fysikaalisena ilmiönä tai väriaineena. Tätä opinnäytetyötä varten tulkitsen värejä visuaalisena kokemuksena. Kokemusta väreistä yksilöi omat kokemukset sekä värisokeus. Jonkin asteisesta värisokeudesta kärsii noin kahdeksan prosenttia miehistä ja puoli prosenttia naisista. (Wetzer 2000, 9.)

Värien tulkintaan vaikuttaa monet yksilölliset tekijät. Kehitysvuosina mieltymystä ohjailee oppi ja säännöt. Pienillä lapsilla on todettu olevan erityinen mieltymys punaiseen ja osittain keltaiseen väriin. Kasvaessa muut kirkkaat värit liittyvät mukaan silmää miellyttävien värien listalle. Tässä lienee selitys, miksi niin monet lasten lelut ovat kirkkaan värisiä. Iän myötä tapahtuvat henkilökohtaiset ja psyykkiset muutokset vaikuttavat väritulkintaan. Kokemukset väreistä alkavat yksilöitymään. Sukupuolen ja iän muurit katoavat henkilökohtaisen tulkinnan tieltä. Värisävyihin liitetään tiettyjä mielikuvia. Lämpimät sävyt koetaan rauhoittavina, ja siksi monet haluavat näitä värejä kotiympäristöönsä. Kylmät värit eivät ole myöskään täysin unohdettuja. Sininen ja vihreä ovat yleisimpiä lempivärejä. Näiden kahden värin osalta ei esiinny sukupuolista jakautumista. Sinertävät sävyt miellyttävät kaikkia. Näitä yleisiä mielikuvia ei voi kuitenkaan soveltaa täysin sellaisinaan. Henkilökohtaiset kokemukset ohjaavat kunkin yksilöllistä tulkintaa. Yksi haittaava tekijä on täsmällisen kansainvälisen sanaston puuttuminen. Kun puhutaan sinisestä väristä, yhdessä julkaisussa voidaan tarkoittaa taivaansinistä kun taas toisessa kyseessä on värikylläinen sininen. Kaksi nimellisesti samaa väriä ovat tulkittavissa aivan eri tavoin. (Rihlma 1997, 108-109.)

Esimerkki erilaisesta tulkinnasta löytyy Color Research and Application'n teettämässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa etsittiin oppimiskykyyn myönteisimmin vaikuttavia värejä. Yleinen uskomus on, että kirkas punainen on levottomuutta ja ärsytystä lisäävä väri. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että oppilaat, jotka opiskelivat punaisissa ja keltaisissa huoneissa, pystyivät keskittymään parhaiten opiskeluun. Tämä on vastoin oletusta, että vaaleat värit olisivat paras väri opiskeluympäristöihin. Vaaleat värit tekivät täysin päinvastoin, ne rauhoittivat ja rentouttivat, eikä tämä auttanut keskittymistä. (Hänninen 2016.)

Värien tulkintaan vaikuttaa myös yksilön kulttuurinen tausta. Ajan alusta saakka ihminen on käyttänyt värejä symbolina, inspiroijana ja luokittelun ohjaajana. Värien tulkinta on alkanut niiden näkemisestä, jonka jälkeen tästä syntyneitä tuntemuksia on alettu antamaan kullekin värille. (Wetzer 2000, 97.)

Tästä on syntynyt monia eroja värien tulkinnassa ympäri maailman. Länsimaissa punainen väri yhdistetään intohimoon ja rakkauteen. Tulkinnat menevät pidemmällekin, ja väri liitetään seksuaalisuuteen ja uskottomuuteen. Punaiseen puettu nainen on klassinen elokuvan viettelijätär (kuva 1). Päinvastainen punaisen värin tulkinta tulee Pohjois-Intiasta, jossa morsian pukeutuu punaiseen sariin. Sielläkin väri yhdistetään seksuaalisuuteen mutta myös voimaan ja potentiaaliin. Sama käyttötapa jatkuu hautajaisissakin. Ennen miestänsä kuollut vaimo puetaan punaiseen ennen haudan lepoon laskemista. (Eckstut 2013, 45.)

Kuva 1. Satine on viettelijätär punaista tukkaa myöten elokuvassa Moulin Rouge (Movie Screencaps 2019)

Kolmas esimerkki punaisen värin käytöstä löytyy Kiinasta. Kiinassa värit on jaettu viiteen standardiväriin. Nämä värit ovat musta, punainen, vihreä, valkoinen ja keltainen. Jokaiseen väriin yhdistetään tietty elementti, mielikuva ja juhlapäivä. Punainen väri symboloi hyvää onnea ja iloa ja on kiinalaisen uudenvuoden väri. (Color in Chinese culture 2019.)

Tässä viiden värin järjestelmässä keltainen nähdään kaikista tärkeimpänä värinä. Keltaista näki keisarin yllä sekä kuninkaallisten palatsien ja temppelien väriyksessä. Siinä missä Kiinassa keltainen varattiin sen arvokkaimmille

asukkaille, muissa kulttuureissa värille on annettu toisenlaisia tulkintoja. 1500-luvulla Intian ollessa islamilaisen vallan alla jotkut hallitsijan kenraalit merkitsivät paikallista Hindu-kansaa keltaisilla käsinauhoilla. 1930-luvulla Saksassa juutalaisten vaadittiin käyttämään myös keltaisia käsinauhoja tai keltaisia rintamerkkejä. Jossain maissa keltaiseen liitetään vielä tänäkin päivänä mielikuva pelkuruudesta värin historian takia. (Eckstut 2013, 108–110.)

Videopelit ovat toinen taidemuoto, joka hyödyntää värioppeja. Väriopit nojaavat paljolti jo valmiiksi opittuihin sääntöihin. Punainen on vaara, ja vihreä on turvan merkki. Värin käyttö pelaajan terveyden ilmaisussa on yksi yleinen tapa auttaa pelaajaa tulkitsemaan maailmaa ympärillään. Kun pelaajahahmo ottaa liikaa vahinkoa tai tekee huonoja päätöksiä, hänen terveystittarinsa hupenee. Matalaa terveystittaria viestivät monet pelit joko punaisella värillä tai muuttamalla pelimaailman harmaasävyiseksi. (Health (gaming) 2019.) Koko ruudun harmaantuminen on dramaattinen ja hyvin selkeä tapa viestiä ongelmasta.

Kuva 2. Kipu ja kuvaavat roiskeet ruudun reunoilla (Imgur 2017)

Esimerkkinä tästä viestinnästä on kuvassa 2, joka on kuvakaappaus pelistä Overwatch (kuva 2). Peli varoittaa pelaajaa matalasta terveydestä punaisilla roiskeilla ruudun reunoilla. Valinta käyttää punaisia roiskeita on viestiä hahmon olevan loukkaantunut ja tuskissaan. Lisätty punainen ruudun reunoilla on vain yksi osa pelin tavasta viestiä pelaajalle.

Kuva 3. Päähenkilön ahdistus näkyy pelimaailmassa (GRIS On Steam)

Väreillä voidaan myös ilotulitella puhtaasta värien käytön ilosta tai halusta viestiä tiettyä tunnetilaa. Pelin Gris maailma avautuu harmaana ja kolkkona. Pelimaailma on visuaalinen kuvaus päähenkilön sisäisestä maailmasta (kuva 3). Pelaaja kohtaa romahtaneita rakennuksia ja maanmerkkejä. Kaikki viestivät päähenkilön taistelua oman mielenterveytensä kanssa. Värit tukevat tätä vaikutelmaa. Pelin edetessä pelaajan sisäinen maailma alkaa elämään ja reagoimaan kulkijaan. Värit palautuvat hitaasti. Silti pelin sisäinen maailma on vielä sirpaleinen ja hajalla. Peli on taistelu omaa sisäistä pimeyttään vastaan. (Meer 2018.)

Indiepele Paper, Pleasen (kuva 4) väripalettiin on sotkettu harmaata. Kuva 4 on kuvankaappaus pelin käyttöliittymästä. Harmaus toistuu käyttöliittymän elementeissä, puhekuplissa ja hahmojen kasvoissa. Peli sijoittuu fiktiiviseen Itä-Euroopan maahan joka on Itä- ja Länsi-Saksan tavoin jakautunut kahtia. Pelin visuaalinen käyttöliittymä on suunniteltu saamaan pelaajan tuntemaan itsensä mitättömäksi ja pieneksi.

Kuva 4. Kylmä ankeus vyöryy alas ruudulta (Leigh 2013)

Peliskenaario toistaa itseään joka kerta. Aikaa ei saa hukata koska sitä on rajallisesti. Virheitä ei myöskään kannata tehdä koska tämä vähennetään pelaajahahmon tuloista. Yhdessä tietoisesti vanhan näköiseksi jätettyä pikselitaidetta saa pelaajan uskomaan olevansa passintarkastajana fiktiivisessä itäblokin maassa. (Alexander 2013.) Ainakin siihen saakka, kunnes pelin sammuttaa.

3 MILLAISIA VÄREJÄ ETSIN TÖIHINI

Väriä valittaessa pidän mielessä kysymystä "mitä on rakkaus". Kysymykseen tulee vastauksia monenlaisia. Kun tähän lisätään vielä ihmisen yksilöllinen tapa tulkita värejä, vastauksien kirjo vain kasvaa. Värien tulkintaan löytyy kuitenkin tiettyjä yhtenäisiä suuntaviivoja. Perusväreille löytyy valmiiksi sovittuja käyttötarkoituksia yhteiskunnan järjestelmissä, jotka vaikuttavat ainakin jonkin verran yksilölliseen värien tulkintaan.

Asetan värisävyille muutamia kriteerejä. Haluan värien olevan houkuttelevia, moderneja ja nuorekkaita. Priorisoin värisävyissä pehmeyttä ja ilmavuutta. Toinen kriteeri on värin luoma tunnelma ja oletukset. Hääkorteissa haluan ilmaista väreillä onnea, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta. Lämpimät värit kuvaavat näitä ominaisuuksia parhaiten. Haluan kuitenkin tulkita myös muutamia kylmiä sävyjä kontrastin vuoksi. Kolmas kriteeri on värien yhteensopivuus. Tähän mielipiteeseen vaikuttaa minun oma värinäköni sekä henkilökohtainen maku. Haluan ainakin kahden värin olevan kontrasteja toisilleen. Tämä tuo kuvien tulkintaan mielenkiintoa ja toivottavasti auttaa korttien luettavuutta etäämmältäkin.

4 VÄRIEN TULKINTA

4.1 Punainen

Kun sanoo punainen, tulee mieleen tuli, veri sekä joukko väkeviä tunteita. Mielleyhtymä ei ole sattumaa koska värillä on voimakkaasti kiihottava vaikutus. Kun punainen on tapetilla, halutaan puhua voimakkaista tunnetiloista: intohimo, rakkaus ja viha. (Color Matters 2019b.)

Väriin liitetään paljon fyysisiä ominaisuuksia. Sen on huomattu kiihdyttävän sekä mieltä että kehoa. Vaikutuksia ovat kiihtynyt verenpaine ja valtimolyöntien kiihtyminen. Lisäksi väri kiihdyttää hormoni- ja sukupuolitoimintaa. Mielellisesti se inspiroi keksimään uusia ideoita, mutta vastapainona se painaa alaspäin ihmisiä, joilla on runsaasti henkisiä taakkoja. (Rihlma 1997, 109.)

Visuaalisessa mediassa punaista väriä käytetään vaaran värinä sen mieltä ja kehoa stimuloivien ominaisuuksien vuoksi. Perfect Blue on psykologinen trilleri, joka kertoo poptähden matkasta näyttelijäksi. Päähenkilöä vaaniva ahdistelija ja oma lipsuva ote todellisuudesta alkavat sumentamaan päähenkilön päätä. Elokuva käyttää punaista väriä kuvaamaan näitä vaanivia vaaroja. Tarinan alussa (kuva 5) punaisen sävy toistuu pienissä pinnoissa tai esineissä. Tapahtumien edetessä (kuva 6) punaiset värialueet kasvavat ja värisävyn kirkkaus kasvaa samalla, kun päähenkilön hulluus kiihtyy. (The Use of Red in Perfect Blue, 2016.)

Kuva 5. Punainen taustavärinä elokuvan alussa (Your one stop shop for anime screencaps 2016)

Kuva 6. Punaisen värin kasvanut uhka loppua kohti mennessä (Your one stop shop for anime screencaps 2016)

4.2 Valkoinen

Valkoinen on uuden alun väri. Toisaalta se myös liitetään puhtauteen, rauhaan ja viattomuuteen. Väri toimii taustana uusien ajatusten synnylle. Taiteessa valkoinen toimii kirkastavana värinä. Väri ottaa vastaan valoa ja heijastaa sen ulkopuolelle ja kaikkialle ympärilleen. Yhdistettynä muihin väreihin se kirkastaa ympäröiviä värejä. Suurina määrinä sävy koetaan kylmänä ja kolkkona. (Wetzer 2000.)

Olen yhtä mieltä tuon arvion kanssa. Piirtäessäni tausta on alussa valkoinen. Koneella työskennellessä koen kuitenkin valkoisen värin silmiin sattuvana. Yleensä vaihdankin taustaväriksi vaaleansinisen sävyn.

Toivoa pukevat ylleen hoitoalan työntekijät. Valkoinen on myös morsiamen ja vastasyntyneen väri. Tällöin viestitään uutta alkua. (Smith 2019.)

Valkoisen tulkinnasta ei löydy juurikaan rakkauteen viittauksia, mutta väriin liitetään hyviä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia kuten väriä itseäänkin voidaan yhdistää muihin väreihin, ja lopputulokset ovat hyviä. Varsinkin mielikuva uudesta alusta tekee siitä hyvän vaihtoehdon. Väri tulee esittäytymään ainakin töiden taustavärinä.

Valkoisen värin taipuvaisuus moneen tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon töilleni. Luultavasti käytän sitä enimmäkseen taustavärinä kirkastamassa muita värejä.

4.3 Musta

Musta väri istuu väriympyrässä valkoisen vastapuolella. Sen olemus on myös vastapuolinen. Musta väri tuntuu imevän ympäröivän valon ja kätkevän sen sisälleen. Tästä syntyy mielikuva kaiken elämän syövästä elementistä. (Wetzer 2000, 95.)

Näistä piirteistä syntyy ensisijaisesti negatiiviset mielikuvat mustasta väristä. Esimerkkejä värin käytöstä löytyy liturgisista väreistä. Kirkossa väri symboloi katoavaisuutta ja surua. Hautajaisissa musta on hallitseva väri. (Tiekirkot 2019.)

Mustan elämä ei onneksi ole pelkkää monotoniaa. Web-suunnittelussa musta koetaan hienostuneena. Tietokoneen ruudulta lukiessa valkoinen fontti mustalla taustalla koetaan miellyttävämmäksi lukukokemukseksi kuin jos värit olisivat päinvastoin. Digitaalisessa ympäristössä mustan valoa imevät ominaisuudet heikentyvät. Sen sijasta väri koetaan erinomaisena taustana muille väreille, kunhan ne ovat vaaleansävyisiä. Mielenkiintoisesti, monitorilla mustaa taustaa vasten tietyt värit tuntuvat jopa kirkastuvan. Kuin ne olisivat valkoista vasten. (Farley 2010.)

Mustan väri ei ole onneksi vain huonoja ominaisuuksia. Tätä työtä varten en tule kuitenkaan käyttämään mustaa värinä mutta piirrosolementtinä. Piirrosten mustauksen teen mustilla viivoilla. Sisältyykö tähän jotain kuolemaan viittaavaa symboliikkaa? Tarkoitus ei ainakaan ole.

4.4 Vaaleanpunainen

Vaaleanpunainen on värisävy, joka syntyy, kun yhdistetään värejä punainen ja valkoinen. (Color Matters 2019c.) Kun yhdistetään intohimoinen punainen ja kirkastavan valkoinen, molempien värien ominaisuuksia voidaan löytää syntyneessä sävyssä. Vaaleanpunainen koetaan viattomuuden värinä. (interflora 2019.)

Monet ominaisuudet tulevat punaisesta ja valkoisesta. Vaaleanpunainen on moderni rakkauden väri. Vaaleanpunaisen voisi todeta olevan vain söpö väri, mutta vaaleanpunainen on esimerkki värisävyn monipuolisuudesta.

Monet elokuvat ottavat vaaleanpunaisen värin oletukset ja mielikuvat ja kääntävät ne pääläelleen. Elokvassa Spring Breakers vaaleanpunainen on toistuva väri nuorten päähenkilöiden päällä. Tässä elokuvassa sävyllä viestitään voittamattomuuden tunnetta. Sävy viittaa lapsuuteen ja tänä aikana koettuun ajattomuuden tunteeseen. Sävy toimii kontrastina kauheuksille, joita päähenkilöt kohtaavat ja päätyvät itsekkin harrastamaan. Yhdessä kohtauksessa (kuva 7) tytöt pukevat päihinsä vaaleanpunaiset huput ennen kuin lähtevät suorittamaan verilöylyä. Päähenkilöt pukeutuvat vaaleanpunaiseen pitääkseen kiinni viattomuudesta, joka suojelee heitä. (Resnick 2013.)

Kuva 7. Päähenkilöt pukeutuneena vaaleanpunaisiin commando-huppuihin (HD/HQMovie Screencaps Gallery 2013)

Esimerkkinä toisenlaisesta käytöstä tulee elokuvasta *The Grand Budapest Hotel*. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kahdelle eri vuosikymmenelle. Elokuvan ensimmäinen osa sijoittuu 1930-luvulle. Kuva on värikorjattu korostamaan vaaleanpunaisen ja punaisen sävyjä. Jälkimmäisellä osuudella ollaan 1960-luvulla ja kuvan väri taipuu huomattavasti lämpimämpiin sävyihin. Väreinä näkyy keltainen ja oranssi. Elokuva vaihtaa sävyjä kohtauksien tai ruudulla esitettävien tunteiden mukaan. Elokuvan alusta sävyt on korjattu pois kuvasta. Lopputulos on harmaa ja eloton kuva. Kun tarina alkaa ja elokuva palaa ajassa takaisin 30-luvulle, värit vaihtuvat. Takaumissa elokuvan nimikkohotelli hehkuu kutsuvan vaaleanpunaisen sävyissä (kuva 8). Vaaleanpunainen saa apua sinisen ja purppuran sävyiltä, joilla syntyy hyvin unimainen kuva. (Wood 2018.)

Kuva 8. Unenomaista vaaleanpunaisen hehkua elokuvassa The Grand Budapest Hotel (HD/HQMovie Screenshot Gallery 2014)

Vaaleanpunainen on jännittävä väri. Se taipuu ja muuttuu muotoaan riippuen käyttöyhteydestä. Toisaalta sillä on myös voimakas assosiaatio lämpöön, naisellisuuteen ja rakkauteen. Verrattuna punaiseen vaaleanpunainen on myös ihanan moderni. Tulen käyttämään vaaleanpunaista yhtenä väreistä töissäni.

4.5 Sininen

Sininen on rauhoittumisen ja mietiskelyn väri, joka istuu vastapuolella punaista. Mielelle värin on todettu olevan rauhoittava. Se auttaa avaamaan hermostollisia jännitystiljoja. (Rihloma 1997, 107–109.)

Sinistä väriä tulkitessa väri on jaettava ensin neljään pääsävyyn: sininen, tummansininen, kirkkaan sininen ja vaaleansininen. Jokaiselle näistä sävyistä on kehittynyt oma tulkintansa ja käyttöyhteytensä. Taittaessa sinistä väriä mustalla syntyy tummansininen. Tummansininen on luottamuksen, vakauden ja älyn väri. Se on useasti auktoriteetin ja järjestyksen symboli. Suomessa väri liitetään poliisiin (kuva 9). Väriin liittyvät vahvat ja hyvät ominaisuudet ovat tehneet siitä halutun värin yrityslogoille ja fonteille. (Color Matters 2019a.)

Kuva 9. Poliisin logo: auktoriteettinen sininen on huomaamattoman tummansävyinen mutta eittämättä kuvassa paikalla (Valtiolle 2018)

Yrityksiä, jotka suosivat sinistä logoissaan, ovat internetin yhteisöpalvelu Facebook, graafisten käyttöliittymien kehittäjä Microsoft (kuva 10) ja saksalainen autovalmistaja Volkswagen. Kaikki edellä mainitut yhtiöt hakevat luotettavan mainetta, ja logon päävärin valinta ei ole sattumaa.

Kuva 10. Ohjelmistokehittäjä Windowsin logo (Wikipedia: Microsoft Windows 2015)

Kirkkaan sininen tunnetaan myös sähkösinisenä. Nimitys on osuva, koska sävy koetaan viileänä ja voimaannuttavana. Kun siniseen lisätään valkoista, syntyy vaaleansininen. Vaaleansininen perii valkoiselta väritä mielikuvat viattomuudesta ja puhtaudesta. Nyt mielikuvat voimasta ja järjestyksestä laantuvat. Tilalle nousee mielikuvat nuoruudesta ja seikkailunhalusta. (Color Matters 2019a.)

Sininen tuntuu sijaitsevan punaisesta etäällä ihan syystäkin. Siinä missä punaisen tulkinnassa korostui sen vaikutukset mieleen ja käyttäytymiseen, on sininen lähestulkoon etäinen. En tiedä, haluanko käyttää sinistä perusvärinä töissäni. En varsinkaan suurina määrinä. On kuitenkin ajanarvoista tutkia vielä yksi sekoitussävy, joka yhdistelee kahta väriä.

4.6 Turkoosi

Teema värien muuntautumiskykyisyydestä jatkuu turkoosin sävyn kanssa. Pääväreistä siirryttäessä väriyhdistelmien tulkintaan huomaa, ettei näille sävyille

löydy yhtä paljon tutkimusmateriaalia. Turkoosin sävyyn yhdistyy vihreä ja sininen. Vihreältä sävy perii miellyttävän parantavan ominaisuuden. Sinisen auktoriteetti hukkuu, ja jäljelle jää turvallisuuden tunne. (Eiseman 2006, 40.)

Turkoosi on siis luonnostaan sovittelun ja yhteistyön väri. Turkoosin sävyssä on tiettyä viileyttä mutta ei liian paljon. Lisäksi turkoosi näyttää erinomaiselta kontrastivärien kanssa. Yksi värivalinnoistani on vaaleanpunainen jolle turkoosi toisi erinomaisen kontrastin. Valitsen turkoosin siis yhdeksi sävyistä.

4.7 Värivalinnat

Perusvärit sellaisinaan ovat liian raakoja ja kovia piirrosprojektin aiheeseen nähden. Niistä tulee myös tietty ohjekirjamainen vaikutelma. Tarkastellessa sävyjä, jotka ovat syntyneet kahden värin liitosta, ne perivät aiempien värien piirteitä. Huomasin myös, että kun sävyihin lisättiin valkoista, värien yleisilme pehmeni ja katseltavuus parantui.

Ensimmäiseksi väriksi valitsen valkoisen värin. Värillä on jo valmiiksi yhteys hääteemaan. Väri on valovoimainen ja hehkuva, mikä tekee siitä hyvän kaverin muille väreille. Tulen käyttämään tätä väriä taustavärinä.

Toiseksi väriksi valitsen vaaleanpunaisen. Väri on pehmeä ja miellyttävä katsella. Se on nykypäiväisempi rakkauden väri verrattuna punaiseen. Sävyyn on myös sekoitettu valkoista, mikä tekee siitä hyvin yhteensopivan ensimmäisen värin kanssa.

Vaaleanpunaisen kaveriksi haluan kontrastivärin; värin, joka sijaitsee vihreän ja sinisen maastossa. Kolmanneksi väriksi valitsen turkoosin. Turkoosin raikkaus ja sopiva viileyys tekevät siitä hyvän kaverin muille väreille. Tällä värivalinnalla haluan myös jarruttaa mahdollista ällömakeutta värimaailmassa. Turkoosia ja vaaleanpunaista tulen käyttämään taustaelementeissä kuin myös itse hahmojen vaatetuksissa. Piirroksissa esiintyville pariskunnille tulen vielä luomaan yksilöllisempiä väripaletteja hiusten ja ihonvärien muodossa. Näitä valintoja tehdessä pidän silmällä, kuinka värit sopivat taustavärejä vasten. En halua, että etualan väri uppoaa taustaväriin.

5 TYÖT

5.1 Työ 1: Loputon

Ensimmäinen työ (liite 1) on teoksista abstraktein. Muut työt ovat selkeästi hääkategoriasa, mutta tämä työ sopisi istumaan portfoliooni ilman hääkontekstia. Ensimmäisen teoksen idea on yhteiselo. Naimisiinmenon juhlallisuuksien jälkeen tapahtuu paluu arkeen. Rakkautta ajatellessa mieli kiinnittyy usein ensin suhteen alun kiihkeyteen ja romantiikkaan. Siihen liittyy myös tiettyä dramaattisuutta ja sähköisyyttä. Käsitteessä yhteiselo on kuitenkin myös romantiikkaa. Onhan se kahden ihmisen yhteistä aikaa. Haasteena oli aiheen visualisointi. Mieleepi nousi kuva soutuveneestä merellä. Meri on tyyni ja syvänsininen. Meri on pelkistetty. Meri symboloi maailmaa. Meri on loppumaton ja tuntematon kuten maailmakin. Meren keskellä ihminen tuntee itsensä hyvin pieneksi. Sijoitin pariskunnan veneeseen. Vene symboloi yhteiseloa. Se voi myös symboloida yhteistä omaisuutta kuten kotia. Jätin tarkoituksella veneen pieneksi ja annoin merelle runsaasti tilaa. Tunnelma on tarkoituksella hieman pelottava mutta ei ylivoimaisen karmiva. Pariskunta keskellä suurta maailmaa. Niin kauan kun heillä on vene ja toisensa, heillä on kaikki keinot selviytyä.

Teoksen kehittyessä hahmot selkiytyivät (liite 2). Tietokoneella työstäessä pystyin tekemään hahmoille kunnolliset piirteet ja kasvot. Alussa mietin meren väriksi tummansinisen. Tajusin kuitenkin tumman värin ottaneen ison osan paperia itselleen, mikä olisi luonut tukahdetun vaikutuksen työhöni. On aiheita, joihin tämä tehokeino toimisi, mutta tämä ei ole sellainen työ. Ympäröivän meren jätin pelkistetyksi tarkoituksella. Liitit yksityiskohdat veisivät huomiota pois kokonaisuudesta.

5.2 Työ 2: Syleily

Seuraavaan työn (liite 3) halusin olevan perinteisempi hääpotretti. Alusta saakka mielessä oli kaksi versiota samasta kuvasta. Yhdessä on naispari ja toisessa miespari. Kuvassa nuoripari on sylikkään. Tästä lähdin miettimään vartalonkieltä ja kasvoja. Halusinko ilmaista millaista rakkautta, tulista vai rauhallista? Valitsin jälkimmäisen ja lähdin luonnostelevaan ideoita.

Takana seisovan katse on edessä seisovassa puoliossa. Katseesta heijastuu luottamus. Toisiinsa liitetyt kädet viestivät sitoutumista. Edessä seisovan rintakehä on kääntynyt kumppanin suuntaan merkinä toisen huomioonottamisesta. Ruusukoristeet hääkuvituksessa ovat vähän itsestäänselvyys. Ovatpahan nyt.

Värejä miettiessä (liite 4) muistin vaaleapunaisen värin monipuolisuuden; kuinka hyvin se voisi toimia monen värin kanssa. Taustaväriksi valikoitui pehmeä vaaleanpunainen. Tämä väri toistuu molemmissa muotokuvissa. Kontrastiksi etualan parin väreiksi valikoitui turkoosin ja vaaleansinisen sävyt. Lopullisissa korjailuissa yritin korjata ihonsävyjä niin, että ne eivät sekoittuisi taustaväreihin.

5.3 Työ 3: Rinnakkain

Kolmas työ on myös hääpotretti (liite 5). Tällä kertaa miespariskunnalla. Luonnostellessa kävin läpi monia ideoita (kuva 11). Hylkäsin monet, koska ne eivät tuntuneet sopivilta tai tarpeeksi kiinnostavilta kortti-ideoiksi.

Kuva 11. Luonnoksia

ole ihan täydellisiä. Kuvia joiden välissä kuvauksen kohde rentoutuu, ottaa henkeä ja on hetken poissa kameran linssistä. Nämä kuvat jäävät usein käyttämättömiksi tai päätyvät roskakoriin. Epätäydellisyydessäkin on tietty kauneutta. Halusin piirroksen tätä samaa hetkellistä tunnelmaa. Pelkäsin asennon olevan jopa liiankin rento. Piirtäessä huolehdin, näkyykö työssä kihlasormukset saati ovatko ne oikeissa käsissä.

Värejä miettiessä (liite 6) olin aluksi menossa turkoosin värisellä taustalla ja vaaleanpunaisilla puvunväreillä. Kuva ei kuitenkaan lukenut yhtä hyvin kuin kun värit olivat päinvastoin. Päädyin kääntämään värit, ja pehmeästä vaaleanpunaisesta tuli taustaväri.

Pariskunnan asento on rennompaa tässä työssä. Vaikutteita hain valokuvamaisuudesta. Kuvista jotka eivät

5.4 Työ 4: Juuret

Neljännän työn (liite 7) inspiraationa toimi vanha luonnos. Alun perin piirros oli tehty luontoaiheista näyttelyä varten. Kuvassa oli tarkoitus yhdistyä ihmiset ja luonto. Näyttelyn teema kuitenkin muuttui tiukempaan luonnonsuojeluteemaan. Herkkään luonnonihailuun kuva olisi vielä saattanut sopia. Nyt työnalla ollut näyttely halusi korostaa luontoa ja siihen kohdistuneita tuhoja. Lisäksi halusin välttää ihmishahmojen esittämistä tuossa näyttelyssä.

Hääteema ja pehmeä väripaletti tuntuivat sopivammilta ympäristöiltä tälle kuvalle. Kuvassa on pariskunta sylkkäin. Takana seisova on kurottunut suutelemaan edessä olevan kaulansyrjää. Kuvassa on kevyttä leikkisyyttä ja flirttailevaisuutta. Sarja kaipasi kipeästi pientä kitkaa ja eloa, ja tässä kuvassa oli sitä. Iso kysymysmerkki oli, saisinko kuvattua tunteet oikealla tavalla. Kuvassa iso painopiste on hahmojen kasvoilla ja ilmeillä.

Luonnostelun alussa kuva oli pystysuunnassa. Kuva tuntui tunkkaiselta siinä asennossa. Pystysuuntaan vievä katsesuunta ei toiminut. Jossain vaiheessa käänsin piirtoalueen pitkittäin. Työ alkoi samassa hengittämään. Samalla kuvaan tuli lisää tilaa, jolle piti keksiä käyttöä (liite 8). Muistin hääkuvasarjan, jonka kuvasin vuosia sitten. Muutamissa kuvissa pariskunta poseerasi kallellaan olevan nuoren männyn varren vieressä. Tuolloin tykkäsin kovasti pehmeän ihmisihon ja karkean kuivan kaarnan kontrastista. Päätin soveltaa samaa ajattelua tähän työhön. Sijoitin teokseen pientä symboliikkaa ympäröivillä luonnon elementeillä.

Taustalla oleva puunrunko kertoo puun luonteesta. Puu on vankka, juuret syvällä maassa ja kestää myrskyt ja tuulet. Pariskunnan keskeltä nousee oksa, jossa on lehtiä ja kukka nupullaan. Tarkoitus on viedä ajatukset kevääseen ja uudelleensyntymiseen. Tarkemmin tarkasteltuna huomaa oksan lävistävän nuoren pariskunnan. Oksa viittaa yhdessä kasvamiseen. Samaan aikaan etualan oksa on ohut, lehdet ja kukka vasta puhkeamassa kukkaan. Ilmassa on kevään tuntua. Uuden elementin sijoittelu vei aikansa. Missään vaiheessa ei kuitenkaan tuntunut, että olisin yrittänyt lisätä turhaa elementtiä.

Tämä on toinen työ, jonka voisin laittaa portfoliooni ilman tarvetta mainita sen olevan hääkuvitus. Kuvituksellisesti se toimii itsenäisenäkin työnä.

6 POHDINTA

Opinnäytetyöni oli kaksiosainen. Tuotososuutta varten tein neljä digitaalista maalausta. Tutkimusosuutta varten tulkitsin värejä. Näiden tulkintojen pohjalta valitsin väripaletin, jota käytin töissäni.

Ennen opinnäytetyön kirjoittamista minulla ei ollut paljoa tietoa väriteoriasta. Haasteeksi muodostui oikeanlaisten lähteiden löytäminen ja itse kirjoittamisen aloittaminen. Jostain syystä ajatusteni artikulointi kirjoitettuun muotoon on vaikeaa. Kun aloin saamaan ideastani kiinni kirjoittaminen alkoi saamaan rytmin. Iso osa löytämistäni lähteistä oli englanninkielisiä, mikä ei ollut ongelma.

Väritulkintoja tehdessä opin lukuisia asioita, jotka ohjailevat yksilön värin tulkintaa; asiat kuten ikä, sukupuoli, henkilökohtainen historia, ympäröivä kulttuuri, terveys sekä näkökyky. Näkökyky varsinkin on asia, johon ei kiinnitä huomiota, jos oma näkökyky on kunnossa.

Opinnäytetyöni tuloksena syntyi neljä hääkorttikuvitusta. Tämä oli itselleni helpoin osuus toteuttaa. Osa kuvituksista perustui vanhoihin luonnoksiin, jotka olin jättänyt viimeistelemättä ajanpuutteen takia. Värivalinnat olivat suhteellisen helppoja tehdä, kun sain väritulkinnat tehdyksi. Minulla oli jokin mielikuva, millaisia värejä halusin käyttää. Yllätyin, kuinka moni miettimistäni väreistä sopi aiheeseen. Olen myös iloinen, että teoksissa on vaihtelua. Kaksi töistä on pystysuuntaisia potretteja ja toiset kaksi on vaakasuuntaisia.

LÄHTEET

- Alexander, L. 2013 Designing the bleak genius of Papers, Please. Gamasutra 3.8.2013 Viitattu 6.3.2019
https://www.gamasutra.com/view/news/199383/Designing_the_bleak_genius_of_Papers_Please.php.
- Color in Chinese culture 2019. wikipedia 25.2.2019. Viitattu 25.3.2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_in_Chinese_culture.
- Color Matters 2019a. The Meanings of Colors: Blue. Viitattu 6.3.2019
<https://www.colormatters.com/the-meanings-of-colors/blue>.
- Colors Matters 2019b. The Meanings of Colors: Red. Viitattu 6.3.2019
<https://www.colormatters.com/the-meanings-of-colors/red>.
- Color Matters 2019c. The Meanings of Colors: Pink. Viitattu 6.3.2019
<https://www.colormatters.com/the-meanings-of-colors/pink>.
- Eckstut, J & A. 2013. The Secret Language of color: Science, nature, history, culture, beauty of red, orange, yellow, green, blue & violet. Black Dog and Leventhal.
- Eiseman, L. 2006. Color: messages and meanings. A Pantone color resource. Hand Books Press.
- Farley, J. 2010. Color in Design: Black. Sitepoint 11.3.2010. Viitattu 6.3.2019
<https://www.sitepoint.com/color-in-design-black/>.
- GRIS on Steam. 2019. Viitattu 4.4.2019
<https://store.steampowered.com/app/683320/GRIS/>.
- HD/HQ Movie Screenscaps Gallery 2013. Spring Breakers. Viitattu 9.3.2019
http://kissthemgoodbye.net/movie/displayimage.php?album=54&pid=118846#top_display_media.
- HD/HQ Movie Screenscaps Gallery 2014. The Grand Budapest Hotel. Viitattu 9.3.2019
http://kissthemgoodbye.net/movie/displayimage.php?album=204&pid=444333#top_display_media.
- Health (gaming) 2019. Wikipedia 4.4.2019. Viitattu 4.4.2019
[https://en.wikipedia.org/wiki/Health_\(gaming\)#Display](https://en.wikipedia.org/wiki/Health_(gaming)#Display).
- Hänninen, K. 2016. Oppimisen väritutkimus yllätti: Kirkkaat värit parantavat keskittymistä. Kauppalehti 2.7.2016. Viitattu 6.3.2019.
<https://www.kauppalehti.fi/uutiset/oppimisen-varitutkimus-yllatti-kirkkaat-varit-parantavat-keskittymista/50327331-8a01-3d25-bb18-5855330fc135>.
- Imgur 2017. Viitattu 4.4.2019. <http://i.imgur.com/ZODIbcq.jpg>.

Interflora 2019. Värien merkitys. Viitattu 6.3.2019
<https://shop.interflora.fi/fi/fi/content/color-symbolic>.

Meer, A. 2018. GRIS review – gorgeous colours swirl around a tale of grief and fear. The Guardian 21.12.2018. Viitattu 6.3.2019
<https://www.theguardian.com/games/2018/dec/21/gris-review-nintendo-switch-pc-nomada-studio-devolver-digital>.

Movie Screencaps 2019. Moulin Rouge! (2001). Viitattu 25.3.2019
<https://movie-screencaps.com/moulin-rouge-2001/12>.

Resnick, G. 2013. The Color of Invincibility in Spring Breakers. HuffPost 4.2.2013. Viitattu 6.3.2019 https://www.huffingtonpost.com/gideon-resnick/the-color-of-invincibility_b_2994420.html.

Rihlana, S. 1997. Värioppi. 6. painos. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Seta ry. Avioliittolaki. Viitattu 4.4.2019 <https://seta.fi/ihmisoikeudet/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/avioliittolaki/>.

Smith, K. 2019. All about the color white. Viitattu 6.3.2019
<http://www.sensationalcolor.com/color-meaning/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-white-4369#.XH--rCgzaUm>.

The Use of Red in Perfect Blue. 2016. AnimeEveryday 16.6.2016.
<https://youtu.be/2D9iZfedoiY>.

Tiekirkot 2019. Liturgiset värit. Viitattu 6.3.2019 <https://www.tiekirkot.fi/tiekirkko-info/liturgiset-varit/>.

Valtiolle 2018. Poliisi. Viitattu 9.3.2019 [https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Tyonantajat_ja_tyontekijat/Sisaministerio/Poliisi/Poliisi\(52626\)](https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Tyonantajat_ja_tyontekijat/Sisaministerio/Poliisi/Poliisi(52626)).

Wetzer, H. 2000. Värivaaka. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Webster, A. 2018. Gris is like a stunning animated movie that you can play. The Verge 13.12.2018. Viitattu 9.3.2019
<https://www.theverge.com/2018/12/13/18137844/gris-review-nintendo-switch-pc-gaming>

Wikipedia: Microsoft Windows 2015. Viitattu 9.3.2019
[https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#/media/File:Windows_logo_and_wordmark_-_2012_\(dark_blue\).png](https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#/media/File:Windows_logo_and_wordmark_-_2012_(dark_blue).png).

Wood, G. 2018. The Grand Budapest Hotel: Anderson's Use of Color to Transform. Viewer, Week 2: Mise-en-scene. Viitattu 2.3.2019
<http://blogs.iac.gatech.edu/film2018/2018/01/17/the-grand-budapest-hotel-andersons-use-of-color-to-transform>.

Your one stop shop for anime screencaps 2016. Viitattu 9.3.2019
<http://qtpiecaps.tumblr.com/tagged/perfect-blue/chrono>.

LIITTEET

- Liite 1. Loputon
- Liite 2. Loputon työkuvina
- Liite 3. Syleily
- Liite 4. Syleily työkuvina
- Liite 5. Rinnakkain
- Liite 6. Rinnakkain työkuvina
- Liite 7. Juuret
- Liite 8. Juuret työkuvina

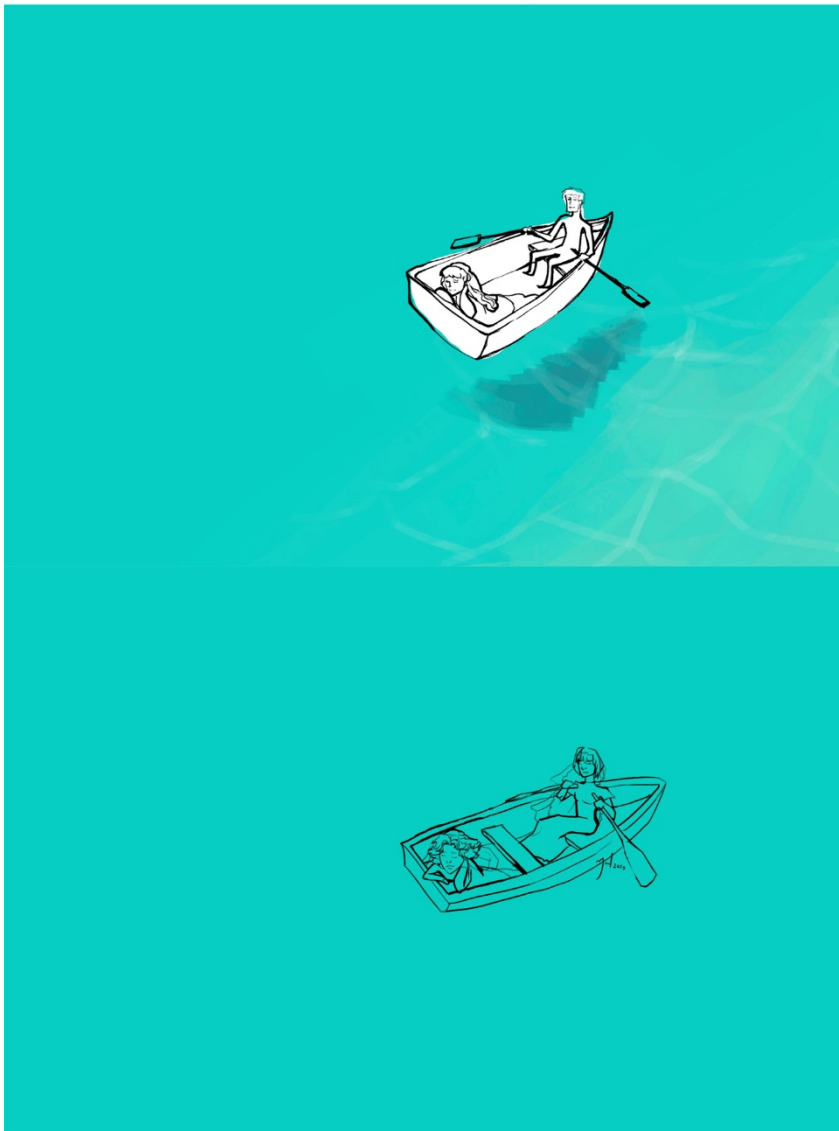
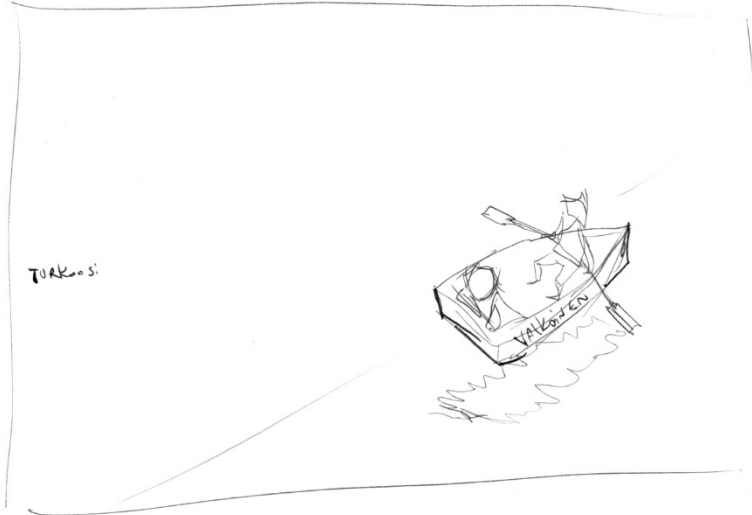
Liite 1. Loputon

Jonna Rantanen, 2019

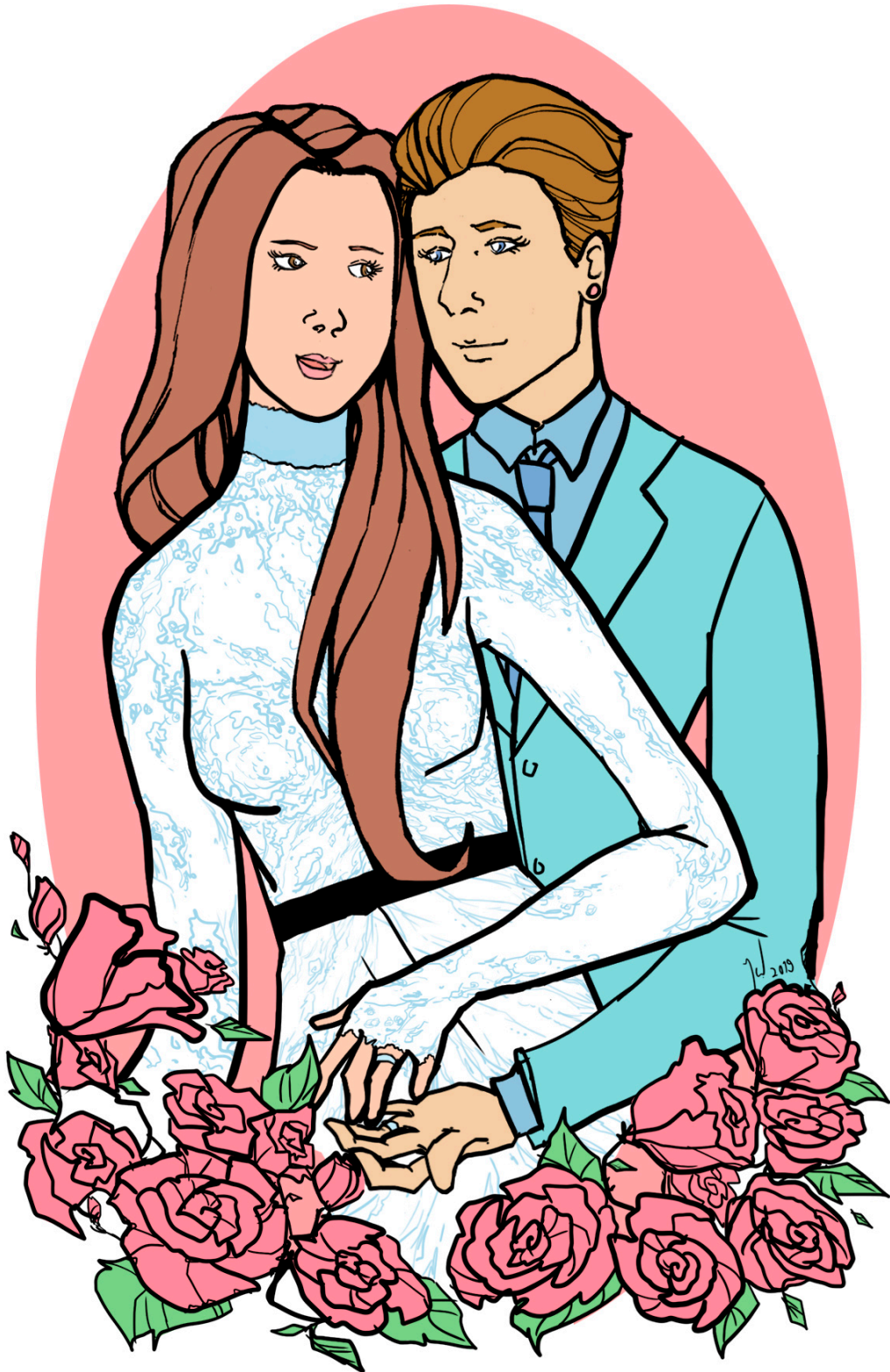
Liite 2. Loputon työkuvina

Jonna Rantanen, 2019

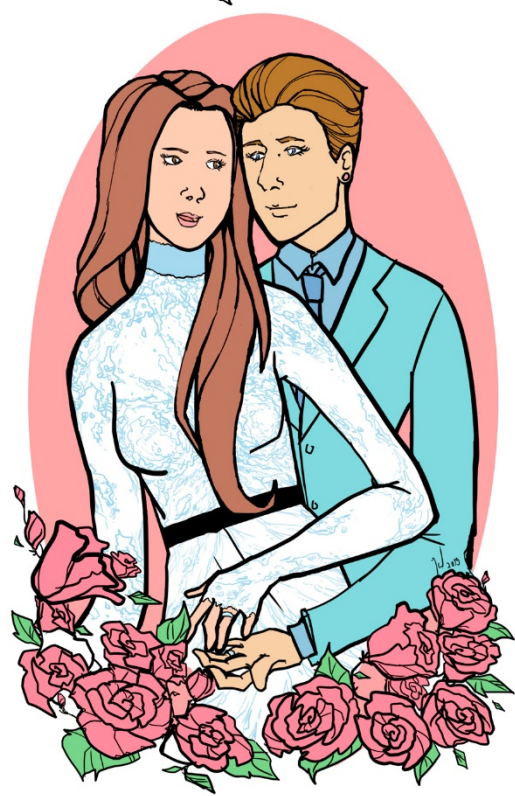
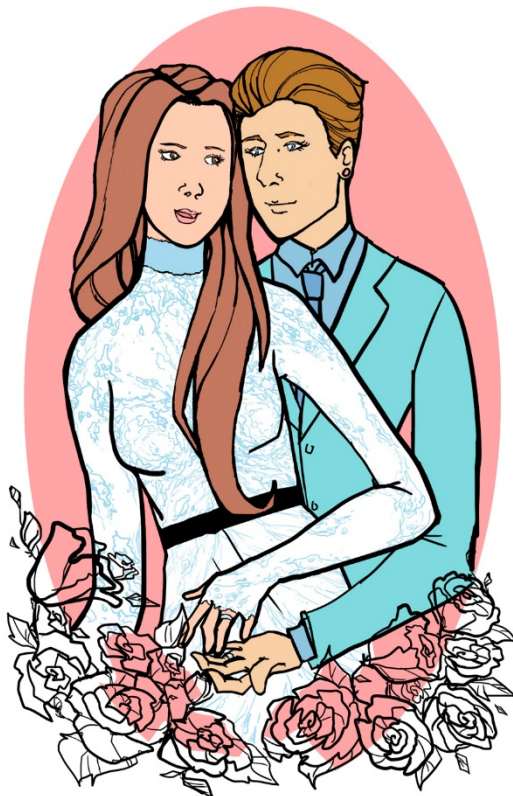
Liite 3. Syleily

Jonna Rantanen, 2019

Liite 4. Syleily työkuvat

Jonna Rantanen, 2019

Liite 5. Rinnakkain

Jonna Rantanen, 2019

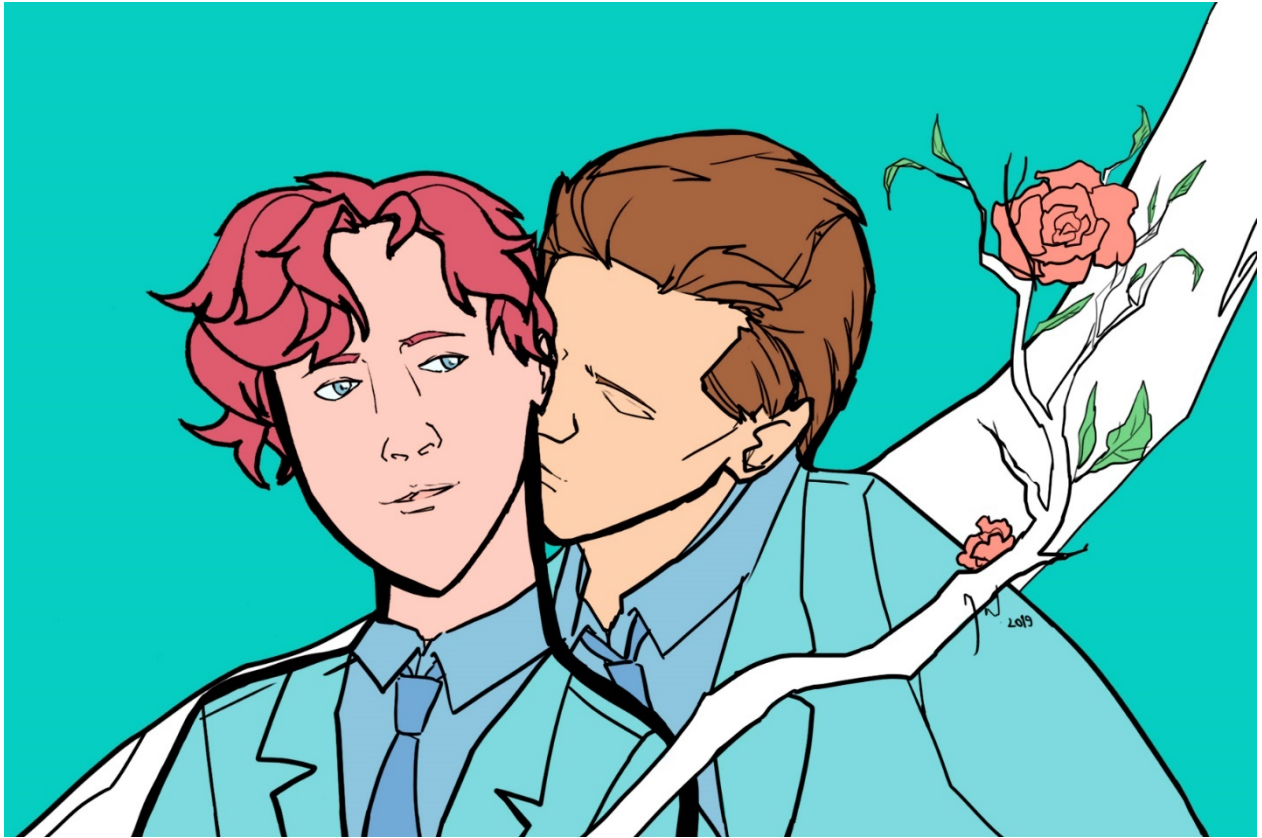
Liite 6. Rinnakkain työkuvat

Jonna Rantanen, 2019

Liite 7. Juuret

Jonna Rantanen, 2019

Liite 8. Juuret työkuvat

Jonna Rantanen, 2019

