
ARTIFICIAL HEARTACHE

Antimustan goottivaatemalliston suunnittelu

Elisa Mäkelä

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala Kulttuuriala	
Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma	
Työn tekijä(t) Elisa Mäkelä	
Työn nimi Artificial Heartache – Antimustan goottivaatemalliston suunnittelu	
Päiväys 20.03.2011	Sivumäärä/Liitteet 35/2
Ohjaaja(t) Sari Hirvonen	
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t)	
Tiivistelmä Opinnäytetyössä suunniteltiin 1800-luvun pukeutumisesta inspiroitunut goottivaatemallisto, joka ei sisällä mustaa väriä. Työn tavoitteena oli tuoda väriä tummaan goottipukeutumiseen menettämättä sille tyypillistä tunnelmaa. Työn taustatutkimuksessa tutustuttiin 1800-luvun naisten pukeutumisen piirteisiin ja goottipukeutumisen lähihistoriaan ja syntyyn. Sen lisäksi työssä pohdittiin mustan värin merkitystä pukeutumisessa sosiologian kannalta. Työssä perehdyttiin työelämäyhteyksiin malliston myyntinä omassa yrityksen kautta liikkeessä ja nettikaupassa. Malliston suunnitteluprosessissa keskityttiin aiheeseen tutustumiseen luonnostelemalla, tuoteideoiden kehittelyyn luonnostelun ja kyselyn avulla, sekä malliston teknisten osien suunnitteluun ja valmistukseen mallistokatalogiin. Työn puitteissa valmistettiin suunnitellusta mallistosta asukokonaisuus, jonka valmistusprosessissa kuvattiin jakun ja mekon valmistus kaavoituksesta ompeluun.	
Avainsanat mustaan pukeutuminen, goottityyli, suunnittelu	

Field of Study Culture			
Degree Programme Degree Programme in Design			
Author(s) Elisa Mäkelä			
Title of Thesis Artificial Heartache – Antimustan goottivaatemallisto nsuunnittelu			
Date	20.03.2011	Pages/Appendices	35/2
Supervisor(s) Sari Hirvonen			
Project/Partners			
Abstract A gothic clothing collection inspired by the 19th century style that didn't contain black colour was designed. The goal of the project was to bring colour to the dark gothic style without losing its edge. Women's 19th century fashion details and the history and birth of gothic clothing were studied. The meaning of the colour black in clothing was studied from the sociologists' point of view. Work relations were studied considering selling the collection in an own business via web shop. The collection design process involved study sketching about the subject, the development of product ideas by sketching and surveys, and designing the technical parts of the collection and making the collection catalogue. An outfit from the designed collection was made and its process was reported from pattern drafting to sewing.			
Keywords dressing in black, gothic style, design			

Sisällys

1 Johdanto	2
2 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet	3
3 Tietopohja	6
3.1 1800-luvun pukeutuminen	6
3.1.1 Empire	7
3.1.2 Biedermeier	8
3.1.3 Uusrokokoo	9
3.1.4 Kertaustyylit	10
3.2 Sosiologiaa, mustaan pukeutumista ja gootteja	11
4 Liikeidea malliston pohjalta	15
5 suunnittelu	18
5.1 Aiheeseen tutustuminen	18
5.2 Luonnostelu ja ideointi	18
5.3 Ideoiden hiominen tuotteiksi	22
6 Asukokonaisuuden valmistaminen	28
6.1 Asukokonaisuuden valinta ja kaavoitus	28
6.2 Valmistus	30
7 Pohdinta	35
Kuvaluettelo	
Lähteet	
Liitteet	
Liite 1. Nettikyselyiden 1-3 kysymykset	
Liite2. Mallistokatalogi	

1 Johdanto

Opinnäytetyöni aihe tuli minulle itsellenikin melkoisena yllätyksenä. Vaikka olen aiheista kiinnostunutkin, en olisi silti voinut kuvitella, että käsittelen opinnäytetyössäni läheisesti värejä tai goottipukeutumista. Ajatuksissani oli kyllä pitkään kummitellut mystinen konsepti, jota nimitin epävirallisesti valkoiseksi goottivaatemallistoksi. Aikansa pyörittään se muuttui asiaksi, johon halusin lähemmin tutustua, ja sain aiheen opinnäytetyölleni.

Halusin tutustua minua kiinnostavaan goottimuotiin, ja erityisesti siihen, miksi se käyttää niin paljon mustaa. Opinnäytetyöni nimen mukaan halusin suunnitella jotain, mikä taas ei olisi mustaa. Päädyin suunnittelemaan 1800-luvun pukeutumisesta inspiroituneen goottivaatemalliston, jossa ei esiinny lainkaan mustaa väriä. Tahdoin silti tuoda mallistoon sille kuuluvaa asennetta, mikä yleensä yhdistetään mustaan väriin. Työssäni käyn läpi vaatemalliston suunnitteluprosessini aina ideoinnista varsinaiseen suunnitteluun ja asukokonaisuuden valmistamiseen, sen lisäksi käytän suunnittelussa apuna kolmiosaista nettikyselyä. Suunnittelutyön ohella tutustun 1800-luvun pukeutumiseen tyylikausi kerrallaan sekä paneudun tarkemmin myös tuntemamme goottityylin syntyyn lähihistoriassa. Tämän lisäksi pohdin mustaann pukeutumisen merkityksiä ja viestejä sosiologian kannalta. Malliston ja sen kaltaisille tuotteille kehittelen myös liikeideaa, joka voisi to-

imia vaikka suuntaviittana omalle tulevaisuudelle. Suunnittelutyön kokoavana kokonaisuutena valmistan mallistokatalogin, joka sisältää kaikki malliston suunnitteluun liittyvät osiot, kuten teknistä tietoa sisältävät tuotekortit ja tunnelmalliset esityskuvat. Lisäksi valmistan myös yhden mallistosta valitsemani asukokonaisuuden.

2 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet

Idea opinnäytetyöhön asettui mieleeni vuoden 2010 alussa, luovan tuotannon ja yrittäjyyden kurssilla. Kurssilla perehdyttiin oman luovan työskentelyn kehittämiseen usein yhteistyöprojektin kautta, sekä mahdollisesti työhön liittyvän oman yrityssuunnitelman valmistamiseen. Kurssin alkaessa meitä kehoitettiin valitsemaan toteutettavaksi projektityöksi sellainen aihe, jota voisimme hyödyntää opinnäytetyössä, tai mielellään vaikka suoraan opinnäytetyöhön liittyvä aihe. Minä tunsin oloni tuossa vaiheessa hyvin turhautuneeksi, sillä en keksinyt mitään, joka voisi mitenkään johtaa opinnäytetyöhöni, työn idea kun oli minulla vielä pimennossa. Siksi päätinkin olla murehtimatta asiaa enempää ja sen sijaan tehdä kurssilla jotain, mikä minusta tuntui hyvältä. Päädyin valmistamaan valkean Henki-tilateoksen (kuva 1.), joka oli saanut inspiraationsa 1800-luvun menneestä ajasta ja muistoista. Teoksen pohjalta loin samalla yrittäjyyden osuudella liiketoimintasuunnitelman verkkokaupalle, joka myi samanhenkisiä vaatteita metallimusiikin ystäville. Ja näin, sitä sen suuremmin ajattel- ematta, olin saanut alkupisteen opinnäytetyölleni, vaikka en sitä ehkä itse heti ymmärtänyt.

Seuraavan kerran opinnäytetyöhön paneuduin työharjoitteluaikani Lemarka-kankaalla, Haapamäellä. Töiden lomassa kehitin vielä raakileena päässä pyörivää ideaa ”valkeasta goottivaatemallistosta”. Aluksi en ollut niinkään varma,

Kuva 1. Luova tuotanto ja yrittäjyys –kurssilla valmistettu Henki-tilateos.

saisinko kehitettyä ideaa mihinkään suuntaan ja aloin pohtia vaihtoehtoisia opinnäytetyön aiheita, jokin siinä ”valkeassa” ei mielestäni toiminut. Eräänä iltapäivänä kuitenkin ymmärsin, että malliston ei välttämättä tarvitsisi olla täysin valkea tuoda- kseen esille sitä, mitä siltä toivoin: halusin todistaa, että gootti- vaateen ei tarvitse aina olla musta ollakseen uskottava. Siispä minun tarvitsisi tehdä mallisto, joka ei olisi musta, ja mustan ulkopuolellahan on paljon muitakin värejä kuin valkoinen! Sillä hetkellä hymyilin ääneen, ja ideat alkoivat rönsyillä aja- tuksissani.

Minä itse pidän mustasta ja myös pukeudun mustaan. Vaatekaappini sisällöstä ylivoimainen enemmistö on mus- ta, mikä on viime aikoina alkanut häiritä minua todella pal- jon. Vaatteiltani haluan asennetta, mutta näinä aikoina kaikki asenne tunnutaan lykättävän vain mustiin vaatteisiin. Siksi mi- nusta olisi tärkeää luoda mallisto, jossa olisi asenteellisia vaat- teita, mutta ne eivät kuitenkaan olisi mustia. Näin voisin todis- ta, että ilman mustaakin voi saada vaatteita aikaiseksi kaikille metalli-faneille ja gootinmielisille.

En pidä itseäni goottina, mutta goottihenkiisyys vaatteissa kiehtoo minua. Jokin siinä romanttisessa synkkyudessa, joka yhdistää rönsyilevät alalajit toisiinsa, on jollain oudolla tavalla viehättävää, ja ehkä hiukan pelottavaakin. Vaatteiden runsaat yksityiskohdat, muodin historiasta johdetut mallit ja asus- teiden suuri merkitys kokonaisuudelle ovat todella mielenkiin-

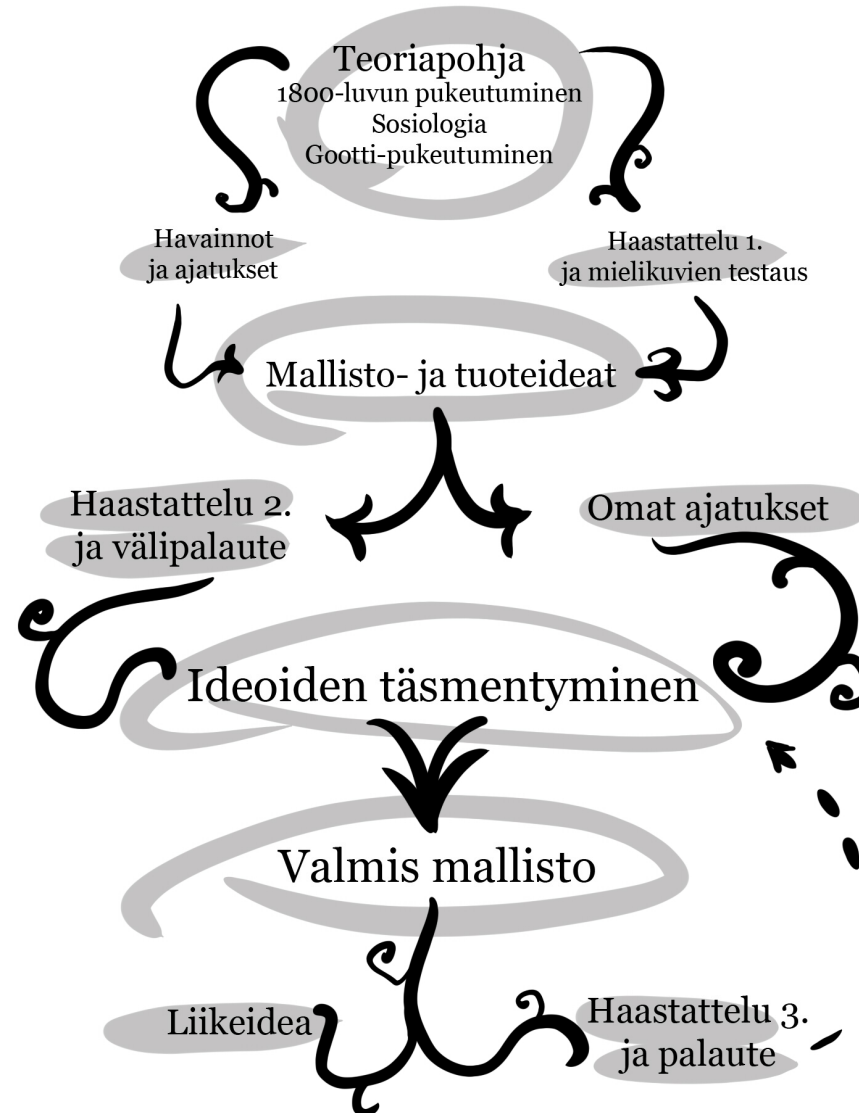
toista tutkittavaa. Ehkä minua erityisesti kiinnostaa se, kuinka vaatteisiin pukeutunut henkilö asunsa kantaa ja kuinka pitkälle suunniteltua ja koordinoitua se kaikki voi olla.

Konkreettisina tuotoksina valmistan suunnittelemani mal- listosta asukokonaisuuden, johon kuuluu jakku ja mekko. Sen lisäksi koostan prosessin aikana valmistetuista materiaaleista mallistokirjan, joka sisältää muun muassa mallistolakanan, tu- otekortit malliston tuotteista, väri- ja materiaalikartat ja esi- tuskuvia.

Malliston suunnitteluprosessia ja samalla opinnäytetyön kulkua kuvaan Anttilan realistisen evaluaation keinoin kuvion avulla (Anttila 2005, 463). Tekemästäni kuviosta (kuvio 1.) ilmenee työskentelyni pääpiirteissään.

Artificial Heartache

Antimustan goottivaatemalliston suunnittelu

Kuvio 1. Suunnitteluprosessin kuvaus kuvion avulla.

3 Tietopohja

3.1 1800-luvun pukeutuminen

Historia on kiinnostanut minua niin kauan kuin jaksan muistaa, erilaisesta elämästä ja menneestä ajasta lukeminen tarjoaa monia mielenkiintoisia tarinoita. Iän karttuessa aloin kiinnittää huomiota pukeutumiseen eri aikakausina, ja huomasin muodin historian maailmaan olevan myös varsin mielenkiintoinen! Viimeisten vuosien aikana erityisesti 1800-luvun pukeutumisesta on tullut suosikkini monella eri tasolla. Se on tietenkin osasyynä, miksi halusin ottaa sen osaksi opinnäytetyötäni, mutta tärkeämpi lienee kuitenkin se, että goottipukeutumisen juuret yltävät tänne asti.

Historiassa on huomattavaa, että 1700-luvun loppuun asti muoti oli pitkälle korkeiden yhteiskuntaluokkien, säätyläisten ja hovin, etuoikeus. Muotia luotiin vain hallitseville piireille, ja erityisesti ranskalainen naisten muoti oli korkeasti arvostettua ympäri maailman. Kuitenkin vuonna 1789 Ranskan suuri vallankumous aiheutti muutoksen yhteiskunnassa, mikä vaikutti myös muotiin. Yhteiskunnalliset hierarkiat murtuivat, eikä yksilön varallisuus tai paikka yhteiskunnassa välttämättä viestinyt enää vaikutusvaltaisista sukujuurista. Yhä useammin aiempien alempien luokkien edustajat pääsivät nousemaan omin töin ja ansioin jatkuvasti kasvavaan suureen keskiluokkaan, ja tämä muutos asetti muodille aivan uudet vaatimukset. Luokkaerot näkyivät enää suurimmilta osin asu-

Kuva 2. Tutkielmaluonnoksia eri aikakausien pukujen piirteistä. Kuvan luonnokset edustavat pukuja vuosilta 1812, 1820, 1865, 1868 ja 1875.

jen leikkausten ja materiaalien laadukkuudessa, ei niinkään mallissa. Ennen värikylläisyydellään naisten pukujen kanssa lähes kilpailleet miesten puvut muuttuivat hyvinkin hillityiksi takin, housujen ja liivin muodostamiksi kokonaisuuksiksi, jotka muodostivat nykyisen käsityksen miesten puvusta. 1800-luvulla tyylit vaihtuivat tiuhaan, ja mikä oleellisempaa, toisti itseään. (Kopisto 1991, 6.)

3.1.1 Empire

Empire-muoti sai nimensä Napoleonin keisarivallan ajalta. Naisen ihannevirtalo tuolloin oli luonnollisen kaunis, herkkä ja siro. Empire-puvussa yläosa loppuu juuri rinnan alle, josta alkaa suorista kaitaleista muodostunut hameosa. Hametta poimutettiin usein runsaammin puvun takaosaan, poimutuksissa käytettiin nauhakujia erityisesti huollon helpottamiseksi. Hameen pituus oli aluksi niin pitkä, että se laahasi maata, mutta se alkoi lyhentyä 1810-luvulla. Omassa mallistossani on myös maata-laahaavan pitkiä malleja empire-muodin piirteiden mukaan. Arki- ja juhlapuvun erot olivat pieniä ja lähinnä vain yksityiskohdissa, pukujen malli ja kaula-aukko kun olivat molemmat hyvin samanlaiset. Vuoden 1815 jälkeen pukujen yläosista alkoi tulla yhä enemmän vartalonmyötäisempiä ja puvun alaosa muodostui alaspäin levenevistä kaitaleista. Helma oli usein koristettu kuviollisella kaitaleella, ja hameen pituus paljasti kengät. Yleisimmin käytettyjä hihoja olivat olalle poimutettu lyhyt puhvihiha, sekä täysipitkä puhvihiha. Puhvihiha on muodoltaan olkapäältä hieman pallomainen ja usein pehm-

eästi poimutettu.

Tämän muodon käyttäminen kiinnosti minua, ja halusin luoda siitä myös hieman erilaisen version muuttamalla poimutusta. Väreistä muodikkain oli valkoinen, erityisesti kesällä ja juhlassa. Usein käytettyjä materiaaleja olivat hulmuavat ja keveät

Kuva 3. Valkeita puuvillaisia empire-mekkoja ja spencer-jakku, n. 1815. The Collection of the Kyoto Costume Institute, 2006.

kankaat, kuten batisti, musliini ja nokkospalttina; silkin käyttö materiaalina yleistyi. Juuri tällaisissa kevyissä kankaissa on myös sitä tunnelmaa, mitä toivon mallistoni tuotteilta. Puvuis- sa oli tärkeää erilaisten lisäkoristeiden, kuten pitsin ja koruom- peluiden käyttö. (Kopisto 1991, 8-15.)

3.1.2 Biedermeier

Muutoksen jälleen koittaessa, edellisen aikakauden aikana vallinnut Napoleonin suuruudenaika herätti ihmisissä tiettyä menneeseen historiaan perustuvaa romantiikkaa, josta syntyi biedermeier-muoti. Empire-muoti oli ehdottomasti ohi noin vuonna 1822. Tarkkaavaisimmat huomasivat muutoksen tuu- let 1810-luvun lopulla, kun vartalonmyötäisyys teki tuloaan pukuihin. Vyötärö palasi taas luonnolliselle paikalleen, ja si- itä tuli jälleen tärkeä, korostettava piirre. Vaikka mallistos- tani löytyy myös empire-muodin piirteitä, olen samaan aikaan halunnut yhdistää myös tätä vartalonmyötäisyyttä tuotteisiini. Jälleen kerran tyylillä oli oma ihannenaisansa, hän oli kalvakka ja siro, mikä edellytti naisilta taas suuria ponnisteluja muodin eteen. Pärjätäkseen yhteiskunnassa naisen tuli hankkia puol- iso, ja se onnistui parhaiten olemalla mahdollisimman viehät- tävä, kuten usein nykyäänkin. Tyylille oleellista oli häveliään ja rohkean yhdistelmät pukeutumisessa, joka useimmiten ilmeni viehkeän ilmavalla puvulla ja laajalla kaula-aukolla. Samaan tapaan yhdistän mallistossani herkkää ja rajua, mutta käyt- tötarkoitus jääköön asiakkaan päätettäväksi. Kahden hyvin erilaisen elementin yhdistäminen on siis kiinnostanut ihmisiä

jo pitkään. Erilaiset koristeet, kuten nauhat, pitsi, kirjonnat ja rusetit, toivat asuihin eteeristä keijumaisuutta. 1840-luvulta eteenpäin herkkyyks jäi taakse, ja tilalle tuli sentimentaalisempi tyyli.

Kuva 4. Raidallinen silkkimekko puhvihioilla ja leveällä vyökaitaleella. Laaja kaula-aukko paljastaa hartiat, n. 1822. The Collection of the Kyoto Costume Institute, 2006.

Biedermeier-puvun perusmalli oli yksiosainen leninki, jossa yläosa oli vartalonmyötäinen, ja alaosa runsaasti vyötäröltä levenevä. 1820-luvulla puvun helma oli nilkkapituinen ja usein koristeltu kirjailuin ja nauhoin, kunnes se 1825-1835 piteni maahan asti ulottuvaksi. Nykypäivän muodissa suositut isot vyöt olivat myös tuolloin hyvin yleisiä isoinen, koristeellisine vyönsolkineen. 1830-luvulla muoti muuttui hieman renessanssipukuja muistuttavaksi ja pääntie kasvoi niin laajaksi, että se usein paljasti hartiat. Mallistossani on kauluri, jolla on aivan päinvastainen vaikutus: se yltää niin pitkälle kaulan alle, että se peittää hartiat lähestulkoon kokonaan. Arkipukujen kaulaukot muuttuivat kuitenkin myöhemmin säädyllisemmiksi, mutta juhlapuvuissa avara kaula-aukko pysyi. Pukujen siluetti muuttui 1830-luvun lopussa kapeammaksi ja siroksi, joka korosti hoikkaa ylävartaloa. Hihojen malli oli runsaasti poimutetut, puhvimaiset hihat, jotka levensivät hartialinjaa.

Jatkaen empire-tyylin linjoja kankaat 1820-luvulla olivat enimmäkseen kevyitä ja vaaleita. Tummempien ja kuvioitujen kankaiden suosio kuitenkin kasvoi, erityisesti monimutkaisia kuvioita omaavaa jakardikangasta kutovien kangaspuiden keksimisen myötä. Suosittuja materiaaleja olivat muun muassa painettu puuvilla, kattuuni ja sintsi. Myös silkki ja villakankaat nostivat päätään. (Kopisto 1991, 32-40.)

3.1.3 Uusrokokoo

Biedermeier-ajan jälkeen oli seuraavan tyyliuunnan vuoro. Uusrokokoolle on tyypillistä, inspiraationsa mukaisesti,

muotojen ja värien moninaisuus. Uudet muotivärit ja kukkakuviot tekivät uusrokokoo-tyylistä heleän. Puvuston perustana oli leninki, jonka malli pohjautui täysin korsettiin ja krinoliiniin, eräänlaiseen vannealushameeseen. Näistä voikin jo päätellä, että naisen vartalolle tiimalasimuoto oli hyvin vah-

Kuva 7. Kaventuneet hihat ja laahusmainen helma viestivät tulevasta tyyliuunnista. 1860-luvun loppu. The Collection of the Kyoto Costume Institute, 2006.

vasti esillä. Arkipuvuilla oli kaksi erilaista tyyppillisintä mallia. Toinen niistä oli perinteinen yksiosainen mekko, kun taas toinen poikkeuksellisesti koostui erillisestä jakkuosasta ja hameesta. Tästä eteenpäin yhä useammin puvun yläosa jätettiin erikseen hameen kanssa, sillä useita metrejä kangasta syövätkalliit hameosat pystyttiin nyt helposti yhdistelemään erilaisiin yläosiin. Käytännöllisyyttä lisäsi vielä se, että ennen lähestulkoon poikkeuksetta takaa suljettavat puvut oli nyt helpompi pukea yksin, sillä jakkumainen yläosa suljettiin usein edestä. Kaksiosaisuus on luonnollisesti vahvasti esillä mallistossani ja erityisesti myös osien yhdisteleminen toisiinsa jo pelkästään käytännöllisyytensä vuoksi. Tyypillinen hiha näissä puvuissa oli voimakkaasti ylhäältä levenevä pagadohiha, jonka alla oli useita irtohihoja, kun taas iltapuvuissa käytettiin usein jo tuttua puhvihihaa. Hihojen malli kapeni kuitenkin 1860-luvulle voimakkaasti, enteillen tulevan tyylin suuntia. Hameen malli oli edelleen leveä runsain poimutuksin tai laskoksin vyötäröllä. Arkipuku oli usein suoraan alas laskeutuva, sileä ja vaatimatonta, kun taas iltapuvussa saattoi olla useitakin päällekkäisiä poimuteltuja kangaskerroksia, eli volankeja. Myös hameiden malli alkoi kaventua 1860-luvulla, ja niiden takaosa muuttui laahusmaiseksi. Kapeat, sulavat linjat ja laahusmaiset helmat esiintyvät myös mallistoni tuotteissa. (Kopisto 1991, 68-73.)

3.1.4 Kertaustyylit

1800-luvun loppupuoli keskittyi myös kertaustyyliihin. Ihannevirtalo tällä aikakaudella oli hoikkavyötäröinen sekä

pyöreäpövinen ja -lantioinen. Uusien korsettien avulla puvut istuivat napakasti, ja siitä tulikin olennainen piirre tälle aikakaudelle. Aiempien tyyliuuntien innoittamana, vartalomyötäisyys oli kehittynyt aivan uusiin ulottuvuuksiin. Erityisesti tämän aikakauden pukujen kiinteät muodot ja linjat ovat toimineet suurena innoituksena mallistoni tuotteisiin. 1970-luvun alussa pukujen linja oli runsas ja täyteläinen hieman koholla olevan vyötärölinjan ansiosta, vuosikymmenen loppuun mennessä linja kuitenkin kapeni hyvinkin hoikaksi. Pukujen leikkaus oli yleensä prinsessatyylinen. Pukujen ollessa näin kapeita: turnyyri, eli takapuolen päälle sijoittunut pukua nostava alushame, jäi kokonaan pois, mutta palasi taas vuonna 1882. Turnyyrimaiset hameenmallit ovat mielestäni hyvin kauniita ja merkittävä osa tämän aikakauden pukeutumista. Siksi hain niistä myös inspiraatiota malliston tuotteisiin. Pukujen leikkaukset olivat erittäin monimutkaisia, yläosan mallista riippuen se saattoi koostua useista kaitaleista ja koristenuhoista. Hihan paikka oli sileästi olkapäällä, ja ne olivat kapeita sekä täyspitkiä tai kyynärvarteiden yltäviä. Puhvihihojen lisäksi tämä hihamalli on minusta erittäin kaunis ja käyttökelpoinen idea mallistooni klassisen muotonsa vuoksi. Pääntie oli päiväpuvuissa pieni ja lähellä kaulaa, mutta iltapuvuissa se saattoi olla hyvinkin avonainen. Tämän lisäksi iltapukujen rintamusta saatettiin hieman topata pyöreiden luomiseksi. Iltapukuja lukuun ottamatta puvut aukenivat jo edelliseltä kaudelta tuttuun tapaan edestä, ja kiinnityksessä pitkät, tiheet nappirivit olivat hyvin suosittuja. Vastaavanlai-

set nappirivit esiintyvät myös omassa mallistossani erilaisissa tuotteissa. Hame muodostui useista kappaleista, arkihameessa oli pystysuorissa nauhakujissa poimutusnauhat, joilla hameen muotoa pystyi säätämään, sekä myös helpottamaan huoltoa. Hienommat silkki- ja villapuvut olivat koottu hameosastaan eri tavalla: monimutkaiset poimutelmat ja laskokset oli ommeltu vuoriin kiinni poimuille. Useimmiten poimutukset keskittyivät

Kuva 6. Silkkisatiini turnyyri poimuteltuna hameen edestä.n. 1883. The Collection of the Kyoto Costume Institute, 2006.

hameen takaosaan, turnyyrin päälle, mutta niitä saattoi olla myös sivuilla ja hameen etuosassa. Puvut olivat laahusmaisia, maahan asti yltäviä – kävelypukua lukuun ottamatta – ja usein laahusta varten tarvittiin erillinen helmankannatin ja kävelytyyli.

Silkki oli hyvin arvostettu naisten puvuissa, mutta villa- ja sekoitekankaiden suosio kasvoi kuitenkin jatkuvasti. Arkipuvuissa yleisimmin käytettyjä materiaaleja olivat villasarssi, -popliini ja -flanelli. Kesäisin käytettiin useammin tanakkaa pikeetä, värikkäitä ja painokuosisia kretonkeja ja joustavaa jerseyä. Turnyyrimuodissa erittäin yleistä oli erilaisten kankaiden ja materiaalien yhdisteleminen, mutta kankaiden tuli silti sointua toisiinsa väreiltään. Tärkeintä oli ennen kaikkea yhtenäinen kokonaisuus. Erilaisten materiaalien yhdisteleminen kiinnostaa myös minua, ja sitä olenkin soveltanut hieman pienemmässä mittakaavassa joissakin mallistoni tuotteissa. Värien sointuminen toisiinsa on taas toteutettu hieman eri tavalla, sillä ne eivät ole aivan sävy sävyyn. (Kopisto 1991, 102-108.)

3.2 Sosiologiaa, mustaan pukeutumista ja gootteja

Sosiologia on tieteenala, jossa tutkitaan yksilöitä ryhmien jäseninä. Vaikka sen periaatteet ovat olleet jo pitkään olemassa, se tieteenä kehittyi erityisesti 1800-luvulla, teollinen vallankumous sekä lääketieteen kehittyminen olivat tuolloin myös merkittäviä ilmiöitä. Erityisesti minua kiinnostaa tuon ajan

tietynlainen ihmismielen avautuminen monien uusien asioiden tapahtuessa. Sosiologian tutkimasta sosiaalisesta käytäytymisestä usein luullaan tiedettävän paljon, vaikka todellisuudessa tietomme erilaisista sosiaalisista ryhmistä ovat ennakkoluulojen värittämiä. Sosiaaliset ryhmät kuitenkin muodostuvat vasta silloin, kun ihmiset toimivat ulkopuolisten odotusten mukaan. (Allard, Littunen, 1964. 3-7)

Sosiologiassa tutkitaan erilaisia ryhmiä ja niiden toimintaa, tässä tapauksessa siis heitä, jotka ovat päättäneet syystä tai toisesta pukeutua mustiin vaatteisiin. Moni pukeutuu päivittäin tietysti ensisijaisesti oman tyyhinsä mukaan, mutta tuo tyyli taas saattaa olla tulosta johonkin tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuulumisesta. Tällaista yhteenkuuluvuuden kaipuuta ja ryhmiin kuulumista voikin nimittää nykypäivän luokkaerotteluksi. Pukeutumisellaan eri ryhmien jäsenet viestivät muille ihmisille jo paljon itsestään. Tyylin ja pukeutumisen osalta joillakin painopisteenä on se, että he voivat viestiä yhteisölleen kuuluvansa johonkin ryhmään, mihin muu yhteisö ei todennäköisesti kuulu. Tällä tavoitellaan erityisesti yksilöllisyyttä, ja sitä voi usein ruokkia vaikka punk-henkinen kynisyys tai nihilismi. Toisenlaisilla persoonilla on taas pääasiallisena toiveena osoittaa erityisesti ulkoasullaan muille saman ryhmän jäsenille, että he ovat samaa maata. Vastaavan yhteenkuuluvuuden merkitys voi olla aivan yhtä suuri niin sosiaalisesti aktiiviselle henkilölle, kuin yksinäisille susille. (Simmel 1986, 26-27.)

Mustaan pukeutumisen asema ja se, kuinka ihmiset sen näkevät, on vaihdellut paljon. Tämä riippuu paljon siitä, minkälaisesta ryhmästä käsin tuota ilmiötä tarkastellaan, vai onko kyseessä yleisempi mielipide. Muistan itse joskus pitäneeni mustaan pukeutumista jotenkin sopimattomana ja aivan liian synkkänä, kun taas nykyään se on hyvinkin muodikasta. Sanonnat, kuten ”pink is the new black”, viestivät mustan värin nauttimasta suosiosta. Vaikka monesti on samaan tyyliin uhottu ”uuden mustan” keksimisestä, ei sen valtakauden loppu ole käynyt lähelläkään.

Jotenkin olen aina ajatellut, että mustaan pukeutuvat ihmiset haluavat joko tulla huomatuiksi, pysyä huomaamattomina, tai osoittaa kuulumistaan johonkin ryhmään. Nuorempana, kärkeistetyimmän maailmankuvan omaavana uskoin, että musta on goottien etuoikeus. Vaikka en sitä nuorempana ehkä aivan ymmärtänytkään, luonnollisesti ihmisen ei tarvitse olla gootti, jos hän haluaa pukeutua mustaan. En tarkkaan muista, milloin oma siirtymäni alkoi, mutta yhtäkkiä heräsin ja huomasin kaappini olevan täynnä mustaa. Tarkemman mietinnän jälkeen löysin sille selityksen: se sopii kaiken kanssa. Tai niin minä varmaankin selittelin itselleni, kun löysin alennusmyynnistä jälleen uuden mustan paidan. Oikeasti minä pukeudun mustaan, koska se auttaa minua olemaan huomaamaton. Ehkä on helpompaa sulautua arjen harmaaseen massaan, jos en loista väreissä, tuskin olen ainoa, jolla itsetunto-ongelmat vaikuttavat pukeutumiseen ja toisin päin. Siksi minusta on tärkeää

myös tämän kannan takia saada lisää väriä mustaan arkeen.

Jo pitkään mustan värin symboliikka erityisesti länsimaisessa kulttuurissa on ollut synkkä ja se on viestinyt välittömästi surusta. 1800-luvun suremiskulttuuriin oleellisesti liittynyt musta väri koki muutoksen pukeutumisen elementtinä viimeistään Coco Chanelin pikkumustan mekon aikaan, kysein-pukuhan kuului ensimmäisiin mustiin mekkoihin, joita ei oltu tarkoitettu erityisesti hautajaisiin (Baddeley 2005, 298). Vähitellen mustan värin merkitys pelkästään surun värinä on muuttunut, ja siitä on tullut jopa muodikasta.

Nuorisokulttuureilla on tapana imeä itseensä ympäristön vaikutteita ja tarttua sen tarjoamiin virikkeisiin. Usein nämä kulttuurit muodostavat omia pieniä yhteisöjään, joista voi löytää asiasta tavalla tai toisella kiinnostuneita yksilöitä. Joillekin kiinnostus voi rajoittua ainoastaan ulkoisiin tekijöihin, mutta joillekin se on enemmän kuin pintaa, kokonainen elämäntapa. Goottikulttuuri on yksi näistä monista, josta voit valita käyttöösi vaikka vain sen miellyttävän ulkonäön, mutta toisgootti tietää, että siihen ei pidä jäädä. Vaaditaan ennen kaikkea asennetta, että voi kantaa ulkokuortaan kunnialla. Siksipä mustan värin omaan kulttuuriinsa omaksuneet henkilöt pitävät itseään tietyllä tapaa eristäytyneenä muusta yhteiskunnasta, mutta samaan aikaan he ovat omaksuneet itselleen erityisen eliittiase-man (Harvey 1995, 246).

Goottipukeutuminen ja lähestulkoon kaikki muukin tähän alakulttuuriin liittyvä on aina ollut vahvasti kytköksissä musiikkiin. Koko populaarikulttuurin kehittymisen ajan fanit ovat halunneet imitoida idoleitaan, eikä se piirre ole ainakaan heikentynyt viime vuosien aikana. Tarkkasilmäinen ja asiansa tunteva henkilö pystyy päättelemään keikkapaikan ulkopuolella kiertelevistä henkilöistä, minkälaista metallia illan keikalla on tiedossa.

Goottimuoti, sellaisena kuin suuri yleisö sen nykyään tuntee, on saanut alkunsa punk-piireistä. Yleisesti ajatellaan, että aiheeseen liittyvä goottirock onkin syntynyt punkin pikkusiskoksi, tosin hieman kauhuromanttiseksi sellaiseksi (Baddeley 2005, 287). Tätä ilmiötä oli etunenässä luomassa Siouxsie Sue (kuva 7, s.), tuo ärhäkkä Sid Viciousin naispuolinen versio. Hän asetti puolivahingossa ja todennäköisesti joskin tahtomattaan olemuksellaan ja ulkonäöllään sen kaavan, mitä perinteinen goottityttö noudatti 1900-luvun lopulla. Siouxsie itse oli kaikkea, mitä androgyyniltä punktytöltä saattoi odottaa, ja sen lisäksi vielä paljon muuta. Erityisen merkittävä piirre tässä Siouxsie and the Banshees-yhtyeen laulusolistissa oli omintakeinen meikki: valkoisena hohtavat kasvot, voimakas silmien rajaus, synkkä luomiväri ja tummaksi värjätyt huulet. Tällainen meikkaustyyli otti välittömästi ilmaa siipiensä alle, ja ensimmäiset Siouxsie Suen tyyliä imitoivat fanit ilmestyivät jo ennen Siouxsie and the Banshees-yhtyeen ensimmäistä singlen julkaisua vuonna 1978. 1980-luvun alussa hänen tyy-

linsä voimakkaine meikkeineen, tupeerattuine hiuksineen ja räävittömine asenteineen oli levinnyt jo ympäri maailmaa synnyttäen samalla pohjan perusgootin ulkoasulle. (Baddeley 2005,288-289.)

Punkin parista goottityyli löysi itselleen myös muita olennaisia piirteitä, tietynlainen sukupuoliottomuus kuului jo tuolloin myös gootti-piireihin. Miespuoliset gootit saattoivat joskus jopa saada palautetta siitä, että heillä on enemmän meikkiä kuin tyttöystävillään (Baddeley 2005, 290). Tietyllä tavalla tämä androgyynisyys on oleellinen osa goottityylistä pukeutumista, sillä tämänkään alakulttuurin sisällä roolien rajat eivät ole niin tarkat. Useimmiten erilaisissa goottityyleissä tavoitellaan jotain tiettyä ulkomuotoa, eikä esimerkiksi kasvojen meikkausta tehdä vain sen takia, että omissa olisi jotain vikaa. Perinteisten sukupuolirajojen häilyminen kulkee hyvin lähellä androgyynisyyttä, ja siihen voi törmätä nykyäänkin goottityyleissä. Mikään ei estä miestä pukeutumasta nahkakorsettiin jos hän vain niin haluaa. Goottityylissä, kuten nyt melkein missä tahansa muussakin tyyliässä, on tärkeää löytää juuri se oma tyyli, se mitä haluaa edustaa maailmalle. Kaikki rajat on tehty rikottaviksi, mikä sopiikin oivallisesti punkilta perittyyn hienovaraiseen röyhkeyteen.

Yhteistä kuitenkin kaikelle tässä tyyliässä ja koko goottialakulttuurissa on se, että kaikella tekemisellä tavoitellaan astetta pelottavampaa kauneutta (Baddeley 2005, 296). Apuvälineet

tällaiseen operaatioon vaihtelevat henkilön mieltymyksistä – tai mieliteoista – riippuen. Kalvakoita kasvoja pidetään välittömästi hieman pelottavina, sillä ne muistuttavat meitä yöllä saalistavista ja päivät arkussa viettävistä vampyyreistä. Tummansävyiset pitkät takit ja hulmuavat hameet taas näyttävät sellaisilta, että ne kuuluisivat henkilölle, joka tahtoo vaeltaa yössä huomaamattomasti.

Kuva 7. Siouxsie Suen tavaramerkki-lookki. Awesome Girls in Bands -blogi.

4 Liikeidea malliston pohjalta

Mahdollisena yhteytenä työelämään olen pitänyt mallistoni myymistä oman yrityksen voimin. Talven 2010 Luova tuotanto ja yrittäjyys –kurssilla kehitin yrityssuunnitelmaa yritykselle, joka toimisi pääosin nettikauppana oman työpaja-myymälän lisäksi. Tuolloin valmistamani suunnitelman periaatteet toimivatkin osittain pohjana opinnäytetyölleni, sillä molemmissa näkyy selkeästi tekeminen, omanlainen yritysidea ja tietynlainen myyntistrategia.

Yrityksen tuotteet ovat pääasiallisesti vaatteita sekä asusteita, jotka ammentavat vaikutteitaan erityisesti 1800-luvun naisten ja miesten muodista sekä metalli-musiikista. Vaatteet ovat herkkiä, mutta niistä löytyy myös särmää. Erityisesti mallistoissa esiintyy hameita, yläosia ja mekkoja, sekä asusteita, kuten koruja (rannekoruja, kaulakoruja, sormuksia, rintaneuloja), rannekkeita, päähineitä ja säärystimiä. Tuotteiden kokomerkinnot tulevat olemaan numerokokoja useimpiin vaatteisiin (34-44), poikkeuksena erityisen joustavat vaatteet, jotka käyttävät kirjainkokoja (XS-L). Useimmat asusteet ovat yhden koon, mutta esimerkiksi kaulureissa koko voidaan merkitä myös kirjainkoolla.

Tulevaisuudessa yritys pystyy tarjoamaan palveluita, joita ovat tuotteiden valmistaminen mittojen mukaan, valmiiden malliston tuotteiden muokkaaminen asiakkaan toiveiden mukaan

sekä mahdollisesti myös tuotteiden valmistaminen asiakkaan tarjoamista materiaaleista. Tällainen toiminta on tietenkin huomattavasti helpompaa kasvotusten kuin netin kautta.

Aluksi tuotteista valmistetaan sopiva perusvalikoima, ja sitä muutetaan kysynnän ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan. Tuotevalikoima muuttuu jatkuvasti, sillä usein tismalleen samaa tuotetta ei tule enää myyntiin, kun edellinen pienerä on saatu myytyä. Tällöin sen korvaa uusi, vastaava, samankaltainen tai entisestä paranneltu tuote. Tilanteesta riippuen nämä tuotteet vastaavat joko hyvin läheisesti edeltäviään, tai sitten ne voidaan korvata täysin uudennlaisilla tuotteilla. Tämä

Kuva 8. Prototyyppi mahdollisesta myyntituotteesta, irtokaulurista.

määritellään sillä, kuinka ”nopeita/hitaita” tuotteet ovat, eli kuinka suuri kysyntä on kunkin tuotteen kohdalla. Jos tuote on erityisen kysytty, se pysyy todennäköisesti hyvin samankaltaisena uusien erien myötä, joitakin parannuksia ja yksityiskohtia lukuun ottamatta. Jos tuote taas ei kuulu asiakaskunnan suosikkeihin, se korvataan uudella tuotteella, joka voisi mahdollisesti olla enemmän asiakkaiden mieleen.

Palvelut tulevat kehittymään paremmin toimiviksi tulevaisuudessa, kun yrityksellä on oma liike/ateljee jossain suuressa tai keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa, kuten Tampereella tai Jyväskylässä. Myös pääkaupunki seutu voisi olla mahdollisuus. Täällä asiakkaat voivat helposti käydä sovittamassa tuotteita, ja niiden suunnittelukin on helpompaa kasvokkain.

Koko prosessi lähtee luonnollisesti liikkeelle suunnittelutyöstä, joka vaihtelevasti voi viedä normaalia enemmän aikaa (täysin uusia tuotteita suunnitellessa) tai hyvin vähän (vanhoja tuotteita parannellessa/muunnellessa). Tämä vaihe tapahtuu milloin missäkin ideoista riippuen, mutta pääasiallisesti kenties varsinaisissa työtiloissa mahdollisen työntekijän kanssa.

Materiaalien hankinta voi tapahtua useammalla tavalla. Materiaaleja, joita käytetään enemmän ja jotka voivat toistua useamminkin suunnitelmissa, voidaan ostaa kerralla suurempina erinä tukusta. Erikoisempia materiaaleja, esimerkiksi yksityiskohtiin ja uniikitöihin, hankitaan pääasiallisesti vähittäis-

myynnistä paikallisista kangaskaupoista. Langat, ompelutarvikkeet ja muut pientarvikkeet, joita tarvitaan runsaasti/usein, ostetaan myös tukusta tarpeen mukaan.

Materiaalien ollessa kasassa tuotanto voidaan aloittaa pienissä sarjoissa. Materiaaleista leikataan ja valitaan riittävät määrät kaikkiin valmistettaviin tuotteisiin, jolloin itse valmistuksen alkaessa tuotteet ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Tuotteet valmistetaan sarjoittain yksi vaihe kerrallaan, aina kun se on mahdollista. Näin tehdään mahdollisimman tehokkaan työtahdin ja tekniikan säilyttämiseksi.

Kuva 9. Prototyypin kaulurista eri väreissä. Kauluri solmitaan nauhoihin leuan alle, jolloin haitarimaiset laskokset aukenevat hieman.

Tuotteiden valmistuttua ne käydään läpi, viimeistellään ja tarvittaessa korjailaan. Niille annetaan vielä viimeinen silitys, ja sitten ne säilötään siististi rekkeihin tai muihin tuotteille sopiviin säilytystiloihin. Tuotteisiin kiinnitetään myös yrityksen riippulaput.

Yritys käynnistää toimintansa tarkkaan suunnitelluilla designeilla ja tuotoksilla. Niiden suunnitteluun käytetään yleensä huomattavasti enemmän aikaa, kuin niitä seuraavien jatkotuotteiden suunnitteluun. Jatkotuotteet siis korvaavat edellisen loppuunmyydyn tuotteen, mutta edellistä tuotetta käytetään tuotekehittelyn pohjana, jolloin saadaan uusi ja erilainen tuote nopeasti, mutta jossa on kuitenkin edellisen tuotteen toimivia ja hyväksi todettuja ominaisuuksia. Ajoittain suunnitellaan kuitenkin aivan uusia tuotteita, jotka eivät välttämättä perustu mihinkään edellisiin tuotteisiin. Niiden suunnitteluun käytetään luonnollisesti enemmän aikaa, jotta tuotteesta tulee varmasti toimiva ja yrityksen muuhun tuoteperheeseen sopiva.

Yritys ei toimi varsinaisesti sesonkien mukaan, mutta tuotevalikoimaan tulee tietenkin aina joitakin erityisesti sen hetkiseen/tulevaan vuodenaikaan sopivia tuotteita. Näihin ei kuitenkaan yrityksessä painoteta, sillä se keskittyy enimmäkseen tuotteisiin, jotka käyvät kaikkina vuodenaikoina.

Kohderyhmäkuvaus

Ada havahtuu teeveden kiehumiseen, vanha sohva narahtaa hiljaa hänen lasiessa kirjan käsistään. Taustalla soi melankolinen metalli, hän hyräilee tarttuvaa melodiaa ja kaataa veden teelehtien päälle. Lautanen ja kuppi ovat eri paria, kirpputorin aarteita.

Teen hautuessa Ada keräilee psykologian esseen aineistojaan kasaan, se pitäisi tänään vielä oikolukea. Hän napsauttaa vielä vanhan jalkalampun sammuksiin, hän verhoili sen itse räväkän limen vihreäksi. Adan yksiössä näkyy muutenkin hänen persoonallinen tyyliinsä: seinät rönstyilevät taideprinttejä ja valokuvia, kirjahylly on täytetty enemmän faktalla kuin fiktiolla, ja sen kulmalla seisoo lasipurkissa kokoelma vanhoja kirurgin välineitä. Hänen keräilyinnostuksensa ajaa asunnon tilan ajoittain kaaoksen partaalle, mutta onneksi Adassa elää pieni perfektionisti, joka rakastaa järjestelyä.

”Illemmalla pitää lähteä kävelemään keskustaan”, Ada ajattelee. Hän on luvannut lainata kulttuurihistorian kirjojaan Lauralle, he ovat sopineet tapaamisesta pienessä, mutta persoonallisessa kahvilassa. Samalla matkalla hän aikoo käydä ostamassa liput suosikkibändinsä keikalle, he keikkailevat ensimmäistä kertaa Adan kotikaupungissa. Vaikka Ada on nähnyt heidät ulkomaillakin, tämä keikka tuntuu erityisen tärkeältä.

Varsinaisen malliston tuotteiden luonnostelun aloitin taustatutkimusta varten tekemiäni luonnosten pohjalta. Vertailin erilaisia tyylipiirteitä ja käytin niitä hyväkseni karkeissa luonnoksissa. Saatoin valita jonkun mielenkiintoni herättäneen yksityiskohdan, jonka sitten siirsin uudessa muodossa uuteen vaatteeseen. Esimerkiksi puhvihihojen käyttäminen mallistossa kiinnosti minua, mutta sen sijaan että olisin käyttänyt siinä pehmeää poimutusta muodon tuottamiseen, käytinkin jyrkemmän ja veistetyimmän muodon antavia muotolaskoksia.

Kuva 11. Tutkielmaluonnoksia 1800-luvun pukeutumisen yksityiskohdista.

Jatkamalla tällaista luonnostelua pidemmälle sain aikaiseksi jo joitakin todella mielenkiintoisia ideoita (kuva 12).

Työseminaarin pitämisen jälkeen sain idean tehdä kolmio-sainen internet-kysely, jonka ensimmäisessä osassa kysyisin mielipiteitä goottipukeutumisesta ja siihen liittyvistä väreistä (Liite 1). Seuraavaan kyselyyn päätin tekeväni siinä vaiheessa, kun minulla olisi alustavat luonnokset suurimmasta osasta malliston tuotteita. Tämän tarkoituksena oli saada palautetta kohderyhmään kuuluvilta henkilöiltä malliston tuotteista ul-

konäön ja käyttökelpoisuuden kannalta. Kolmanteen kyselyyn olin suunnitellut laittavani esityskuvia viimeisessä vaiheessa olevista tuotteista, joista kyselyyn vastanneet voisivat jälleen kertoa mielipiteensä. Päätin tehdä arvonnän kaikkien kyselyiden kesken, josta voisi saada joitakin malliston henkeen kuuluvia asusteita, kuten valmistamiani kaulureita (kuvat 8 ja 9). Tällä keinolla arvelin saavani enemmän vastauksia kyselyihin. Ensimmäiseen kyselyyn johtavan linkin postitin ”The Asylum – Emilie Autumn’s Official Forum” fani-foorumille, jossa tiesin olevan runsaasti kohderyhmääni sopivia henkilöitä. Tämän

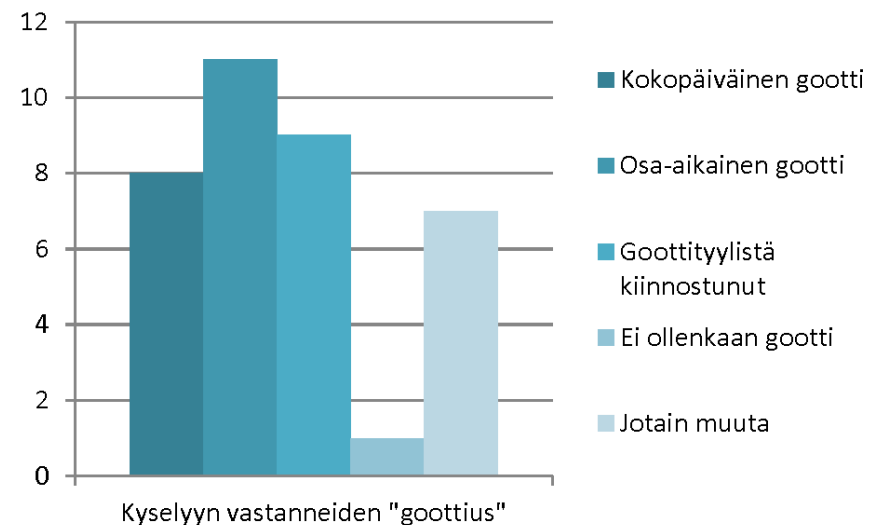
Kuva 12. Luonnoksia, joissa on yhdistelty 1800-luvun pukeutumisen piirteitä moderneihin tai aivan uusiin yksityiskohtiin.

yhteisön jäsenet koostuivat pääasiallisesti viktoriaanisia vivah-teita rock-musiikkiin yhdistävän Emilie Autumnin faneista. Aikomukseni oli etsiä vielä muitakin sivustoja, jonne kyselyn voisin laittaa, mutta jo hetkessä saamani palautteen määrän ja todella monipuolisten vastausten puolesta en pitänyt sitä välttämättömänä. Tuolloin vastauksista olisi tullut varmasti vieläkin monipuolisempia, mutta tunsin uuteen foorumiin ”so-luttautumisen” hankalaksi, varsinkaan kun en pystyisi ollen-kaan ennustamaan kuinka innokkaasti he vastailisivat uuden tulokkaan kyselyihin.

Tutustuin ensimmäisen kerran saamiini vastauksiin 12.11.2010, jolloin seuraavat tulokset on luettu ja tulkittu. Vastauksia kyse-lyyn oli tuolloin annettu kaiken kaikkiaan 36, mikä ei ole aivan päätä huimaava luku, mutta vastauksia voi pitää vähintäänkin suuntaa antavina. Huomasin että jo tuon kokoisessa otannassa mielipiteiden kirjo oli laaja, useat kirjalliset vastaukset erosivat toisistaan suuresti. Samankaltaisia linjoja löytyi myös paljon, mutta vastaukset rönsyilivät niin paljon toisistaan, että niitä kaikkia ei voinut mitenkään ottaa huomioon malliston suun-nittelussa. Parhaimmillaan edellisessä palautteessa syvästi inhottua asiaa ylistettiin seuraavassa vastauksessa. Kyselystä saamani vastaukset eivät kuitenkaan mennynt millään muotoa hukkaan, useat vastaukset antoivat minulle selkeitä vinkkejä siitä, mitä minun kannattaa tehdä, ja mitä välttää. Ottaen huomioon mallistoni tavoitteen - olla tavallisesta goottivaatteesta poikkeava mallisto, jossa on silti oikeaa asennetta – kyselyyn

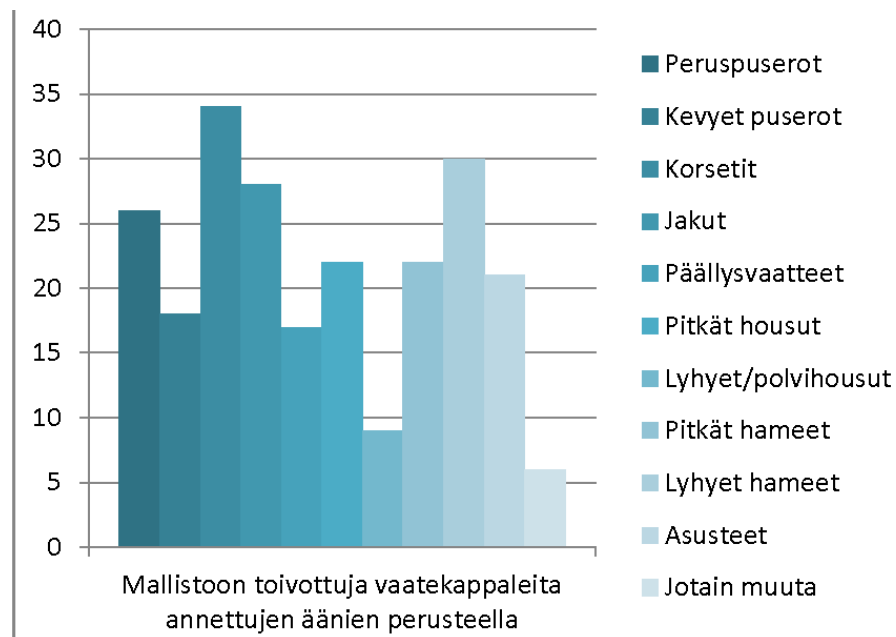
vastaajien vastaukset oli tulkittavissa monin tavoin.

Alustavan vastausten läpikäynnin jälkeen tarkastelin tarkem-min minkälainen oli kyselyyn vastanneiden jakauma itseään tosigootteina pitävien ja vähemmän goottien kesken (Kuvio 2). Luvuista huomasin, että suurin osa kyselyyn vastanneista on ainakin kiinnostunut goottityylisestä pukeutumisesta. Vain yksi kyselyyn vastanneista myöntää, ettei pukeudu ollenkaan goottityyliin. Kyselyssä vastaajilla oli aina mahdollisuus antaa halutessaan kommentteja kysymykseen liittyen, ja niiden jou-kosta voi löytyä anonyymien vastauksien helmiä. Joku vastaa-jista oli lisännyt: “To stop being Goth would be like stopping having eyes”.

Kuvio 2. Pylväsdiagrammi 36:n vastaajan jakauma pukeutu-mistyylin suhteen.

Enimmäkseen sain kuulla asioista, yksityiskohdista ja malleista, joita löytyy tyypillisistä goottivaatteista. Tuollaisiin piirteisiin olin tutustunut jo aiemmin kesällä ja syksyllä 2010, kun tein taustatutkimusta selailemalla erilaisia goottityyliin painottuvia julkaisuja. Tällaiset kyselyyn vastanneet todennäköisesti joko tietoisesti tai alitajuisesti raportoivat sitä, mitä näkevät päivittäin tai yhdistävät goottityyliin. Näitä piirteitä halusin välttää suunnitelmissani, ja sen sijaan tahdoin sisällyttää luonnoksiini vastauksia, joissa puhuttiin tunnelmasta, teemoista tai omista ajatuksista aiheeseen liittyen. Minusta nämä abstraktimmat vastaukset olivat vahvasti inspiroivia ja sopivat oivallisesti suunnittelutyöhöni.

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden toiveita mallistoon kuuluvista tuotteista.

Kyselyyn vastanneet pystyivät muun muassa antamaan mielipiteitään siitä, minkälaisia vaatteita haluaisivat nähdä mallistossa, ja minkälaisia vaatteita haluaisivat omistaa, kaikki tietenkin goottihenkisyyden nimissä. Tulosten lukuhetkenä 12.11.2010 vastauksia kyselyyn oli annettu kaiken kaikkiaan 36, ja ensimmäinen asia, mitä tuloksista huomasin oli että kahden henkilöä lukuun ottamatta kaikki toivoivat korsetteja mallistoon (Kuvio 2). Nämä tulokset saivat minut heti varautuneeksi, sillä en haluaisi toistaa perinteisen goottipuvuston linjaa täyttämällä mallistoani korseteilla. Uskon kuitenkin, että näissäkin tuloksissa vaikuttaa suurelta osin kyselyyn vastanneiden ennakkokäsitykset goottipukeutumisesta, tai siitä, miten he ovat yleensä tottuneet pukeutumaan.

Pitkän pohdinnan jälkeen olin valmis noudattamaan kyselyssä ilmi tulleita asioita, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Olin erityisen varovainen siitä, että en lähtisi noudattamaan jo ennestään tuttuja goottipukeutumisen kaavoja.

5.3 Ideoiden hiominen tuotteiksi

Varsinainen suunnitteluprosessi alkoi mielestäni värien valinnasta, sillä se tulisi olemaan erityisen merkittävä osa mallistoa. Joitakin mielikuvia minulla oli jo luonnosteluprosessin aikana muodostunut, sillä tiesin, että halusin värien olevan samaan aikaan utuisen eteerisiä ja vahvoja yksin tai yhdessä. Halusin myös välttää niin sanottuja ”perinteisiä” goottivärejä, kuten violettiä, sinistä ja punaista. Ajatuksena minulla oli myös se, että

etsisin värejä, jotka kuitenkin myös sopisivat mustan kanssa yhteen. Tämä sen takia, että olen sitä mieltä että todennäköisesti kaikki kohderyhmäni henkilöt eivät ole valmiita luopumaan mustasta pukeutumisessaan, joten halusin tarjota myös heille mahdollisuuden tuoda väriä vaatekaappiinsa.

Alustavia väri-ideoita hain maalinäytelastuista ja lehdistä revityistä kuvista. Ne suuntaviittoinani lähdin selailemaan Pantone-värivihukaa. Mahdollisia värejä ja niiden sävyjä oli aluksi paljon, mutta tiukan karsinnan ja järjelyn päädyin kolmeen pääväriin ja kolmeen tehosteväriin (Kuva 13). Jotkut väreistä, kuten petroli ja kirsikanpunainen olivat pyörineet mielessäni jo pitkään, ja tiesin että ne sopisivat mallistoon. Ne ovat tunnelmaltaan hyvin voimakkaita ja vahvoja, mutta eivät kuiten-

Kuva 13. Värikartta myrkkypulloineen ja Pantone-koodeilla.

kaan päällekkäviä. Ne eivät myöskään muistuttaneet liikaa väreistä, mitä goottivaatteissa yleensä näkee. Syvän yönsinisen valitsin toimittamaan tummemman värin virkaa, en nimittäin halunnut että kaikki värit olisivat joko värikylläisyydeltään tai valoisuudeltaan samalla tasolla. Vaaleammista sävyistä olin ajatellut valitsevani jonkun vaaleanpunaisen sävyn. Vertaillessani eri värisävyjä yhteen, huomasin että hieman haalean oloinen lila toimisi huomattavasti paremmin myös muiden valitsemieni värien kanssa. Värikartan harmaa ja jadenvihreä tulivat minullekin pienenä yllätyksenä. En ollut oikeastaan aluksi edes ajatellut sellaisia värejä, alun perin mielessäni kun oli ollut erilaisia ruskean ja valkoisen sävyjä. Värit olivat kuitenkin niin kauniit ja sopivat hyvin muiden värien kanssa, joten päädyin valitsemaan ne värikarttaani.

Värikarttani ammentaa inspiraatiota vanhoista lääke- ja tässä tapauksessa erityisesti myrkkypulloista. Jokainen väri sai oman pullonsa, ja etiketin joka kertoi minkälaista myrkyä pullo sisältää.

Tekemässäni kyselyssä kysyttiin mitä värejä vastaaja yhdistäisi goottimuotiin, jos musta olisi poissa kuvioista. Useissa vastauksissa mainittiin harmaa, vaaleanpunainen ja valkoisen eri sävyt. Syvänpunainen mainittiin usein samassa yhteydessä valkoisen kanssa, voimakkaat jalokivivärit (punaisen lisäksi smaragdinvihreä, safiirin sininen ja täyteläinen violetti) esiintyivät useassa vastauksessa, ja joissakin vastauksissa ehdotettiin neon-värejä.

Kuva 14 ja 15. Vasemmalla ensimmäinen luonnos, jossa on hame ja korsettimainen yläosa. Oikealla oleva kuva on päivitetynmpi versio, jossa osat yhdistettiin mekoksi.

Luonnostelun edetessä malliston ilme alkoi muodostua selkeämmäksi. Huomasin, että varsinaisten vaatteiden luonnostelu oli yllättävän helppoa ja sujui kuin itsestään. Useimmat ideoistani olivat käyttökelpoisia vain vähillä muokkauksilla, kun taas toisia malleja sain miettiä paljon pidempään ennen kuin sain ne toimiviksi (kuvat 14 ja 15). Malliston tuotteiden suunnittelun apuna käytin aiemmin tekemiäni tutkivia luonnoksia ja niiden perusteella tekemiäni havaintoja.

Kun olin saanut luonnosteltua erilaisia asukokonaisuuksia, joihin olin sillä hetkellä suhteellisen tyytyväinen, skannasin ne seuraavaa nettikyselyä varten. Kyselyssä vastaajat saivat antaa

mielipiteensä asukokonaisuuksista ensivaikutelman, designin ja käytettävyyden kannalta. Lisäksi jokaisen kuvan yhteyteen sai laittaa vapaata kommenttia. Tähän kyselyyn vastausten saaminen kesti hieman pidempään, ja tulosten arviointi oli hieman hankalaa muutaman vastauksen perusteella. Vastauksia alkoi olla riittävä määrä, eli ainakin 20, tulosten arvioimiseen vasta silloin, kun olin jo tehnyt suurimmat muutokset tuotteisiin. Kyselyn vastaukset eivät kyllä suoraan sanottuna tu-

Kuva 16. Väriyhdsitelmäkokeiluja

olloinkaan tuoneet juuri lisävaloa suunnittelutyölle, niistä sai usein sen kuvan, että vastaaja halusi vain miellyttää, eikä uskaltanut sanoa suoraan mielipidettään.

Ensimmäisten karkeiden luonnosten perusteella luonnostelin tussilla kuuden asukokonaisuuden sarjan yhdelle arkille, johon testailin akvarellikynillä värikarttani värien yhteensopivuutta toistensa kanssa ja niiden toimivuutta eri tuotteissa (kuva 16). Toistin tämän kokeilun vielä 5-6 kertaa kunnes minusta alkoi tuntua siltä, että kaikki oleelliset väriyhdistelmät oltiin jo kokeiltu.

Varsinainen malliston ulkoasu ja konteksti selkeni minulle välittömästi, kun aloin luonnostella mahdollisia ideoita tuotteisiin kiinnitettäviin labeleihin. Mielessäni oli aiemmin käväissyt idea vanhoista mainoksista, joissa käytetään runsaasti erilaista typografiaa ja koristeluja. Tehtyäni muutaman luonnoksen tuotteiden niskaan kiinnitettävistä etiketeistä tunsin, että olin oikeilla jäljillä. Jatkoin luonnostelua, kunnes huomasin että olin saanut aikaiseksi jotain, joka voisi hyvinkin toimia myös koko malliston yhdistävänä tekijänä (kuva 17). Aiemmin mainitsemieni värikartan myrkkypullojen jalanjäljissä loin etiketin ”Artificial Heartache” nimiselle tuotteelle, joka lupaa parantaa sydänsurut, masennuksen, stressin ja monia muita vaivoja. Pidin luonnostelemistani labeleista kovasti, ja ryhdyinkin toteuttamaan niitä myös digitaalisesti vektorigrafiikan avulla. Ensimmäiset yritykseni eivät aivan välittäneet

Kuva 17. Luonnoksia erilaisista tuotemerkki etiketeistä mallistolle.

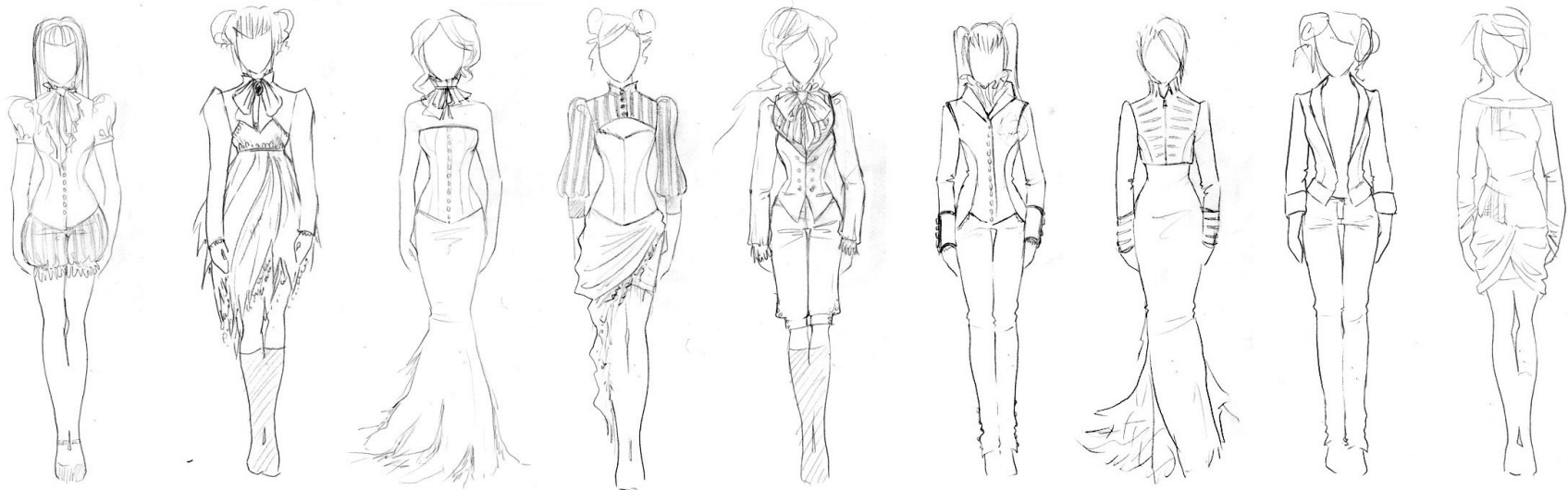
sitä samaa tunnelmaa, mitä olin hakenut luonnoksieni avulla, mutta myöhemmissä versioissa aloin nähdä jo koko malliston ulkoasua. Erilaisten fonttien merkitys labeleiden ulkoasulle oli merkittävät, mutta en halunnut kuitenkaan luoda typogra-

fia-kaaosta. Päädyin käyttämään neljää eri fonttia, mikä oli mielestäni sopiva määrä.

Tein vektorigrafikalla myös kaikista malliston tuotteista tekniset viivapiirrokset, jotka liitin omiin tuotekortteihinsa (kuva). Niistä selviää tuotteiden valmistukseen tarvittavat tiedot, kuten materiaalit, tarvittavat lisätarvikkeet, koot ja pesuohteet. Viivapiirrokset ovat myös huomattavasti luonnoksia yksityiskohtaisempia ja säntillisempiä, joten niiden avulla tuotteiden valmistaminen on helpompaa. Huomasin viivapiirroksia tehdessäni, että ajattelin tuotteita enemmän valmistuksen kannalta kuin olin luonnostellessani tehnyt. Tietenkään luonnoksissani ei ollut kaikkia viivapiirroksen vaatimia yksityiskohtia,

Kuva 19. Tuotekortti, josta ilmenee tärkeitä valmistukseen liittyviä tietoja.

Kuva 18. Luonnoksia mahdollisista malliston tuotteista.

Kuva 20. Esityskuva.

kuten tikkauksia, mutta joidenkin mallien kohdalla saatoinkin tehdä suurempiakin muutoksia valmistuksen helpottamiseksi tai käytettävyyden parantamiseksi. Viivapiirroksista koostin myös mallistolakanan, josta näkee yhdellä silmäyksellä kaikki malliston tuotteet.

Teknisten viivapiirrosten lisäksi tein malliston tuotteista myös tunnelmallisemmat esityskuvat (kuvat 20 ja 21). Tekniikkana käytin aluksi lyijykynäluonnosta, jonka pohjalta maalasin pienellä siveltimellä ja musteella esiin kuvan varsinaiset linjat. Tämän jälkeen skannasin kuvat tietokoneelle ja jatkoin niiden käsittelyä Photoshop- kuvan käsittely ohjelmassa. Erityisillä siveltimillä pystyin leimasimen tapaan liittämään kuvaan halutunlaisen ”vesiväriroiskeen”. Tausta tuntui minusta vielä tyhjältä, joten lisäsin vanhaa tunnelmaa luovia koukeroisia tekstinpätkiä samaisten siveltimien avulla.

Kuva 21. Esityskuva.

6 Asukokonaisuuden valmistaminen

6.1 Asukokonaisuuden valinta ja kaavoitus

Joulukuun alkupuolella malliston osien luonnosten ollessa suurimmilta osin selkeytyneet, oli aika päättää valmistettava asukokonaisuus. Päätös oli hankala, sillä useat malleista miellyttivät minusta kovasti ja ne olivat myös erittäin toteuttamiskelpoisia. Päädyin lopulta lyhyen jakun ja mekon malleihin (kuva 22). Jälkikäteen miettiessäni huomasin, että mekon rönsyilevä rikkonaisuus muistutti minua suuresti Henki-veistoksestani. Arvelen sen olevan osasyynä siihen, että päätin toteuttaa juuri sen kaikista suunnitelman malleista. Jakun yläosassa on yhdistetty 1800-luvun alkupuolella suosittua puhvihihaa ja vuosisadan loppupuolella suosittua kättä myötäilevää hihan mallia. Mekko puolestaan on saanut empire-kaudelle tyypillisen leikkauksen rinnan alle ja kevyet materiaalit muistuttavat sen ajan suosittuja mekkoja. Olin varautunut siihen, että tulisin muuttamaan suunnitelmia joidenkin yksityiskohtien kanssa, joten työskentelyssäni pidin silmällä enemmänkin kokonaisuuden toimivuutta liian orjallisen mallikuvan seuraamisen sijaan.

Kaavoitus alkoi piirtämällä 36C-kokoinen peruspuvunkaava ja kahden kappaleen hihan kaava, kaavan mitat ovat suoraan perusmittataulukosta. Mielessäni on käynyt, että saatan myydä tuotokset eteenpäin joskus tulevaisuudessa, jolloin mittojen mukaan tehty vaate olisi hankalampi myydä. Vaatteiden kaavojen piirtämiseen käytin kaavoituksen kursseilla opittuja

Kuva 22. Valmistettavaksi valittu asukokonaisuus.

perusteita.

Peruskaavojen valmistuttua, aloitin kaavojen muokkaamisen, eli kuositelun. Päätin ensin valmistaa kaavat lyhyeen jakkuun, joten otin mallikuvani esille ja aloin merkitä jakun peruslinjoja piirtämäni kaavaan. Jäljensin tarvitsemani kaavanosat silkki-

Kuva 23. Kaavojen piirtämistä ja kuosittelua käsin.

paperille, jolloin niiden muokkaaminen on paljon vapaampaa.

Ensimmäisen prototyypin jälkeen päätin hieman pidentää jakun etukappaleita. Jakun takakappale näytti juuri toivotunlaiselta ja sen mittasuhteet olivat hyvät. Osa hihan pyöriöllä, eli missä hiha kohtaa olkapään, olevista muotolaskoksista kaipasi hieman pidentämistä sulavamman muodon saamiseksi, mutta se ei vaatinut mittavia kaavanmuutoksia.

Seuraavassa prototyypissä jakun etukappale oli muodostunut linjoiltaan miellyttävämmäksi. Myös hihan muotolaskokset olivat onnistuneet, ja niiden luomat linjat näyttivät sopusointuisilta muun jakun kanssa.

Mekon kaavoituksessa käytin toisenlaista lähtökohtaa. Alun perin olin ajatellut tehdä myös mekon kaavoitukset peruskaavojen avulla, mutta kokeiltuani miltä kankaat näyttivät nuken päällä ajattelin, että voisin muotoilla kaavat suoraan nuken avulla. Se oli minusta parempi ja luonnollisempi valinta, sillä myöhemmässä vaiheessa tulisin muotoilemaan mekon helman osia nuken päällä.

Kuva 24. Kaavan muotoilua nuken päällä kangasta apuna käyttäen.

6.2 Valmistus

Ennen varsinaisen ompelun aloittamista oli tietenkin löydettävä tarvittavat materiaalit sekä jakkuun että mekkoon. Jakkuun toivoin löytäväni samettia jossain värikarttani pääväreistä, mutta kaikki sametit tuntuivat kuitenkin olevan täysin väärän värisiä tai muuten tarkoitukseeni sopimattomia. Sattumalta silmääni kuitenkin osui yönsininen puuvillavelour, jonka pinta oli mukavan samettimainen ja väri täsmälleen oikea. Ainoa ongelma oli, että kangas oli melko joustavaa. Ostin sitä kuitenkin testipalan, sillä aion kokeilla, miten tukikankaan silittäminen kankaan nurjalle puolelle vaikuttaisi asiaan. Kokeilujen jälkeen kankaan jousto katosi lähes kokonaan, joten seuraavana tehtävälliställani oli ostaa kankaan lisäksi tukikangasta silittäväksi kaikkiin samettipaloihin. Tukikankaan laittaminen tietenkin tarkoitti myös sitä, että vuorin laittaminen jakkuun olisi nyt välttämätöntä ruman näköisen tukikankaan peittämiseksi. Se ei kuitenkaan vaikuttanut suunnitelmiini suuremmin, sillä olin muutenkin ajatellut laittaa vuoren jakkuun. Se helpottaa jakun pukemista huomattavasti ja tekee siitä siistimmän näköisen. Vuorikankaan käyttäminen on erityisen hyvä valinta kaulukseen, sillä se helpottaa rusetin solmimista huomattavasti. Jos kaulus olisi valmistettu kokonaan paksusta sametista, se olisi ollut todella hankala solmia siistin näköiseksi ja se olisi ollut myös hyvin raskas.

Mekon kankaat eivät myöskään olleet aivan yksioikoisia. Tiesin tismalleen, mitä materiaaleja haluaisin, ja tiesin myös sen, että

minun täytyisi värjätä niitä. Mekkoon tulisi satiininen yläosa, puuvillainen vuori ja useita kerroksia ilmavia puuvillaharsoja ja -kankaita. Satiinin ja vuorin löysin lähestulkoon haluamassani värissä, mutta valitsemani sideharso ja ohut puuvillakangas tulisi värjätä harmaaksi. Tämän aion tehdä käsin, sillä halusin väristä hieman epätasaisen ja hieman sotkuisenkin oloisen.

Kankaat värjäsin käyttäen ohennettua mustaa painoväriä. Eri vahvuisilla laimennuksilla pystyin luomaan hienoisia sävyeroja harmaassa, jotka loivat toivomaani epätasaista pintakuviota. Apuvälineinä käytin isoja siveltimiä, mutta suuren osan värin levittämisestä tein käsillä. Jos sävystä tuli liian tumma paikoin,

Kuva 25. Kankaiden käsinvärjäämistä.

huuhtelin kohtaa veden alla, jolloin väri haaleni. Painovärin poishuuhtoutuvuus kertoi siitä ominaisuudesta, että se täytyisi kiinnittää kankaan kuituihin silittämällä, ettei se lähtisi irti ensimmäisessä pesussa. Silitin materiaalit värinpurkin ohjeen mukaisesti ennen palojen leikkaamista.

Ennen varsinaista ompelua olin miettinyt valmiiksi tuotteiden työjärjestyksen jotta työskentelyni olisi sujuvaa ja säästyisin pahimmilta virheiltä. Työskentelyn aikana tuli kuitenkin uusia ideoita ja oivalluksia, jotka osaltaan vaikuttivat työjärjestykseen.

Jakun työjärjestys

1. Leikkaa kankaat (ja kiinnitä tukikankaat velouriin)
2. Ompele hihan muotolaskokset ja rintamuotolaskokset
3. Yhdistä takakappaleen keski- ja sivuosat
4. Yhdistä etu- ja takakappaleet toisiinsa olalta ja sivusaumasta
5. Kiinnitä hiha miehustaan
6. Ompele vuori ja miehusta kiinni toisiinsa jakun helmasta oikeat puolet vastakkain
7. Käännä hihansuu
8. Valmista kaulus ja kiinnitä se paikalleen jakkuun.
9. Viimeistele ja siisti jakku

Kuvat 26-28. Valmistunut mekko.

Mekon työjärjestys

1. Leikkaa pohjakankaat (satiini ja vuori)
2. Ompele yläkappaleiden muotolaskokset
3. Yhdistä helmapalojen sivusaumat keskenään
4. Yhdistä sekä vuorin että miehustan yläkappaleet helmakappaleisiin
5. Kiinnitä kuminauha miehustan ylä- ja helmakappaleet yhdistävään saumanvaraan
6. Merkkää olkaimien paikat ja harsi ne kiinni. Ompele vuori- ja päällikangas toisiinsa yläreunoistaan
7. Muotoile yläosan poimutus ja kiinnitä se käsin ommellen

8. Ompele takasauma ja kiinnitä piilovetoketju, viimeistele olkaimet
9. Valmistele mekkoon kiinnitettävät kankaat värjäämällä ne käsin
10. Leikkaa ja kiinnitä värjätyt kankaat ja muut yksityiskohdat mekkoon käsin ommellen
11. Viimeistele ja siisti mekko

Tuotteiden valmistuttua otin niistä kuvat. Vaikka olin todennut, että ne ovat nyt niin valmiita, kuin ne vain voivat olla, en silti ollut täysin tyytyväinen lopputulokseen.

Kuvat 29-31. Valmistuneet jakku ja mekko.

Kuvat 32-37. Yksityiskohtakuvia valmistetuista tuotteista.

Jakun materiaalin hankkiminen ei ollut erityisen yksioikoinen prosessi, ja vaikka sain hankittua parhaan mahdollisen materiaalin, se ei ole silti täydellinen. Tukikankaasta huolimatta kangas on silti hieman joustava ja siksi jää paikoin löysän näköiseksi. Kankaan pinnalla oleva pieni nukkapinta ei ole myöskään niin tiheä, kuin olisin toivonut, läheltä tarkastellessa kangas näyttää epätasaiselta. Tyytyväinen olen kuitenkin jakun mittasuhteisiin ja malliin. Minusta se muistuttaa mukavasti 1800-luvun lyhyitä jakkuja olematta kuitenkaan identtinen niiden kanssa. Se voi olla samaan aikaan sekä vakava, että hauska vaatekappale. Mekossa taas minua häiritsee sen helma, joka näyttää siltä, että se kaipaisi vielä jotain lisää. Vaikka olin kokeillut erilaisia kangasyhdistelmiä ja laskostuksia, helma näytti vielä jotenkin vajaalta. En kuitenkaan halunnut lisätä enempää materiaaleja, kuin mekossa nyt on, sillä helma näytti silloin hyvin raskaalta ilmavan sijaan. Itse kankaiden värjäys onnistui minusta hyvin, sain aikaan toivotunlaisen värisävyn ja hieman epätasaisuutta kankaan pintaan.

7 Pohdinta

Mustaan pukeutuminen on aihe, joka vaatii paljon tutkijaltaan. Ei ole yhtä, eikä edes kahta selitystä sille, miksi musta on niin suosittu pukeutumisessa. Selityksiä on kutakuinkin yhtä monta, kuin varsinaisia mustaan pukeutujiakin on, sillä jokainen heistä kokee tuon värin omalla tavallaan, omalla persoonallaan.

Mustan suosion huippu on eittämättä meidän aikanamme. Kyse ei ole enää pelkästään mustaan väriin pukeutuvista yön lapsista, tai siitä, että musta on niin raju, koska se huokuu synkkyyttä. Mustat kodinkoneet näyttävät tyylikkailtä ja tehokkailta, mustat astiat taas moderneilta yksinkertaisilta. Musta väri nauttii uskomatonta suosiota, enkä usko että ihan pian tulee toista väriä, joka pystyy syrjäyttämään mustan valta- asemastaan.

Värien esitleminen uudella tavalla mustanpuhuvaan goottimailmaan voisi vaikuttaa aluksi melko kunnianhimoiselta. Sitä se varmasti onkin, sillä kuuluu ihmisluontoon suhtautua hieman varovaisesti muutokseen. Miksi siis luopua jostain tutusta ja turvallisesta, jostain, joka on ollut omaa parhaimmillaan koko eliniän? Koskaan ei tarvitse luopua täysin mistään, ja mallistollani minä halusin tarjota vain vaihtoehdon loputtoman laajaan goottiskeneen ja sen tarjoamille monituisille pukeutumistyyyleille. Heitä, jotka nauttivat väreistä pukeutu-

misessaan, löytyy myös sieltä.

Olen tyytyväinen luomaani mallistoon. Tiedän, että sitä olisi voinut työstää vielä enemmänkin, mutta mitä nykyään ei voisi. Mallisto ja sen tuotteet kuitenkin poikkeavat erityisesti värimalmaltaan ja malleiltaan jo tarjolla olevista kohderyhmälleni suunnatuista vaatteista. Niiden poikkeavuus varmasti erottuu edukseen mahdollisten tulevien asiakkaiden vertaillen tarjontaa. Mallisto ei toista tavallisia goottipukeutumisen kliseitä ja usein käytettyjä elementtejä, mikä saa oman mallistoni vaikuttamaan kuluttajasta erikoiselta ja raikkaalta.

Suunnitteluprosessi ja tiedonhankinta tuntuivat olevan minulle kaikista mielisimpiä vaiheita projektissa. Mielestäni tutustuin suunnitteluvaiheessa riittävästi erilaisiin lähdeaineistoihin, mikä vaikutti varmasti osaltaan varsinaisten tuotteiden suunnittelun vaivattomuuteen. Työskentelyni lähti prosessin alussa vauhdilla käyntiin, mutta loppuvaiheessa loppuunpalaminen yllätti, enkä pystynyt toteuttamaan esimerkiksi raporttia haluamallani tavalla. Vaikka kaikki ei sujunutkaan aivan suunnitellusti eikä aikataulun mukaan, olen kuitenkin melko tyytyväinen kokonaisuuteen.

Kuvaluettelo

Kuvat 1-2. Elisa Mäkelä, 2010.

Kuvat 3-6. The Collection of the Kyoto Costume Institute, 2006.

Kuva 7. Awesome girls in bands -blogi. Luettu 22.04.2011. Saatavissa: <http://awesomegirlsinbands.tumblr.com/post/1285551751/siouxie-sioux-from-siouxie-sioux-and-the>

Kuvat 8-9. Kauluriprototyyppejä. Elisa Mäkelä, 2010.

Kuva 10. Tunnelmataulu-kollaasi. Elisa Mäkelä, 2010.

Kuvat 11-25. Luonnoksia, ideakuvia ja prosessikuvia. Elisa Mäkelä, 2010-2011.

Kuvat 26-37. Valokuvia valmiista tuotteista. Elisa Mäkelä, 2010-2011.

Mallistokatalogissa käytettyjen kollaasien kuvalähteet:

Tunnelmataulu 1:

1. <http://www.ioffer.com/i/victorian-woman-in-hat-with-grapes-8x10-old-photo-206760518>
2. Henki, Elisa Mäkelä.
3. <http://www.valentinecollectors.com/auctions/2009-2/original/Lot%2002%20-%2002-2%20Victorian%20Woman.html>
4. <http://ewark.deviantart.com/art/WTH-Steampunk-Version-101383125>
5. <http://forum.emilieautumn.com/viewtopic.php?f=149&t=26397&start=0>

Kuvat luettu 22.04.2011

Mallistokatalogissa käytettyjen kollaasien kuvälähteet:

Tunnelmataulu 2:

1. http://www.flickr.com/photos/smb_flickr/2283626693/in/photostream/

2. <http://www.last.fm/music/Emilie+Autumn/+images/3701284>

3. http://www.bottlebooks.com/questions/july%202001/july_2001_questions_ask_digger_d.htm

Kuvat luettu 22.05.2011

Lähteet

Lähteet

Allard, E. & Littunen, Y. 1964. Sosiologia. 3. painos. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiö.

Anttila, P. 2005. Ilmaisui, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi Oy.

Baddeley, G. 2005. Goth chic. 2 .painos. Helsinki: Like.

Bradfield, N. 1997. Costume in detail: Women's dress 1730-1930. Uudistettu painos. Kent: Eric Dobby Publishing Limited.

The Collection of the Kyoto Costume Institute. 2006. Fashion – A History from the 18th to the 20th Century. Köln: Taschen.

Harvey, J. 1995. Men in Black. London: Reaktion Books Ltd.

Kopisto, S. 1991. Muodin vuosikymmenet 1810-1910 Dress and Fashion. Museovirasto.

Simmel, G. 1986. Muodin filosofia. Helsinki: Kustannus Oy Odessa.

Palauteketju nettikyselylle ”The Asylum – EmilieAutumn’sOfficial Forum” –sivuilla. Luettu 3.11.2010.

Saatavissa: <http://forum.emilieautumn.com/viewtopic.php?f=161&t=30116>

Liitteet

Liite 1. Nettikyselyiden 1-3 kysymykset (3 sivua)

Liite2. Mallistokatalogi (38 sivua)

Liite 1. Nettikyselyiden 1-3 kysymykset

Kysely 1

1. Yourage?

Under 20 / 20-25 / 26-30 / Over 30

2. Gender?

Male / Female / Other

3. Do you consider yourself...

Full time goth / Part time goth / Goth-curious / Not goth at all / Other, what?

4. Describe your style in clothes, music, life, etc. in a few words.

5. Which are the colours you would associate with gothic clothing?

6. Knowing that there won't be black... Which colours you would pick now?

7. Any colour you wouldn't like to see ever in gothic clothes?

8. Any motifs or details (lace, patterns or prints, chains, pearls...) that you would definitely love to see?

9. And some that you would hate?

10. What types of clothes would you like to see in the collection or would like to own?

Blouses, basic shirts

Light tops

Corsets

Jackets

Outerwear

Pants (long)

Pants (short, knee high)

Skirts (long)

Skirts (short, knee high)

Dresses (Long)

Dresses (Short)

Accessories, what?

Other?

11. The important part! If you want to take part in the Great Draw and get amazing stuff, leave here your forum name and/or e-mail address so I can toss your name into the hat as well!

Kysely 2

1. Age?

Under 20 / 20-25 / 26-30 / Over 30

2. Gender?

Male / Female / Other/wouldn't prefer to answer

3. - 11. Outfit 1(-9):

Tick your opinions by your first impression, then by the design, how wearable/practical do you think it is (gothic-wise).

First impression - Design - Practicality

Love

Like

Neutral

Dislike

Hate

Would you wear it?

12. Any thoughts in general about the whole look of the collection/designs, pointers, opinions, questions? Anything in your mind!

13. And yes... If you want to take part in the great draw, leave your Asylum forum screen name here, or your e-mail address.

Thanks!

Kysely 3

1. Age?

Under 20 / 20-25 / 26-30 / Over 30

2. Gender?

Male / Female / Other/wouldn't prefer to answer

3. Images 1-8:

What kind of feeling do you get from the picture?

Any other comments about the picture/outfit?

ALL NEW ANTI-DEPRESSANT!

— From —

A R T I F I C I A L
HEARTACHE

M A D E ^{W I T H} L O V E

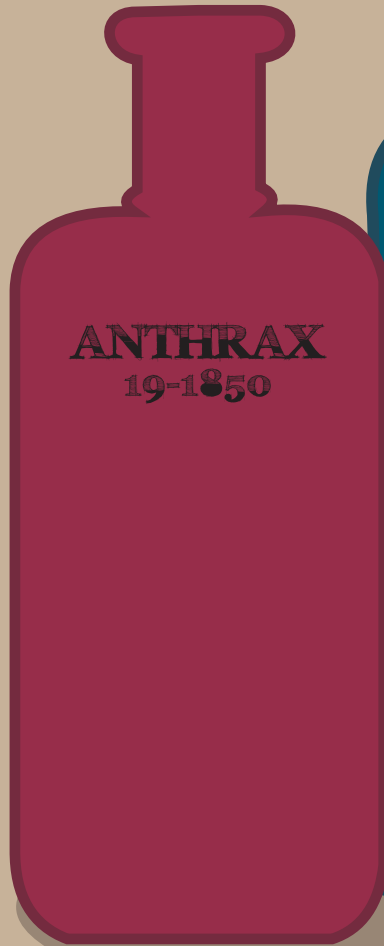
For You

COLOR CHART

LABELS

Large neck label 10x7cm

100% CO printed

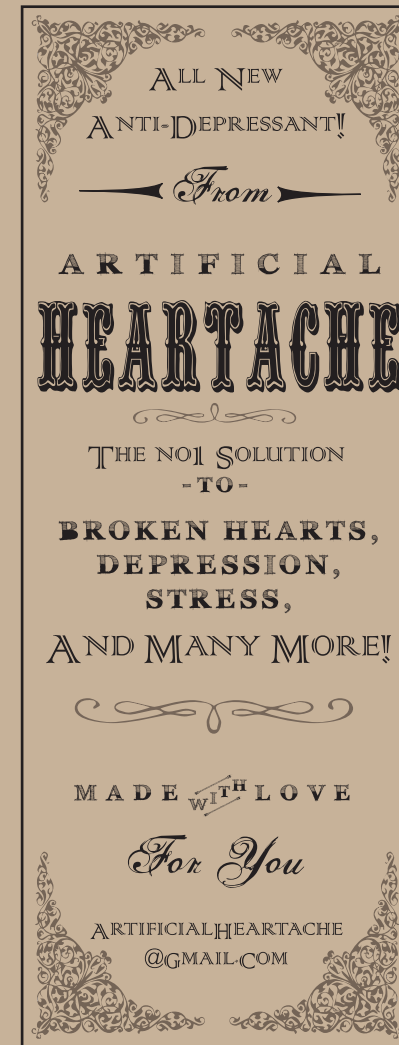

Small neck label 4,5x3cm

100% CO printed

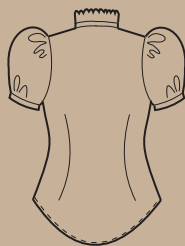
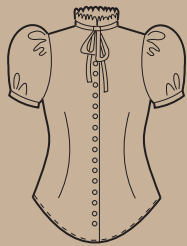
Hang tag 4,5x15cm

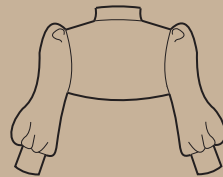
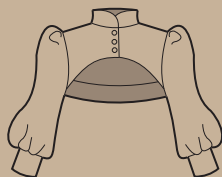
250 gr/m² cardstock
Attached with matching
satin ribbon and safety pin

MATERIALS

100% CO velvet						
100% VI lining fabric						
100% CO mousseline 2cm stripes	 	 	 			
100% CO mousseline						
96% CO 4% EA gabardine						
98% PE 2% EA satin						
100% CO mousseline & gauze						
100% PE organdie & tulle						

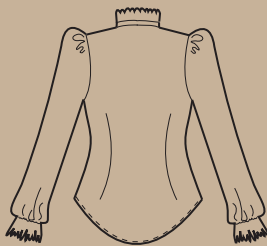
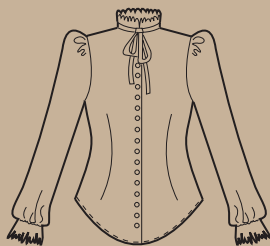
Alice
98% PE
2% EA satin

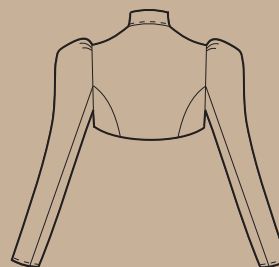
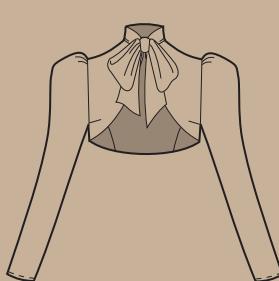
Lili
100% CO mousseline

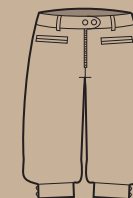
Mia
100% CO mousseline

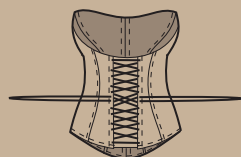
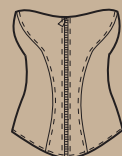
Amanda
98% PE
2% EA satin

Eva
100% CO velvet
100% VI

Shirley
96% CO 4% EA
gabardine

Sadie
98% PE 2% EA satin
100% CO

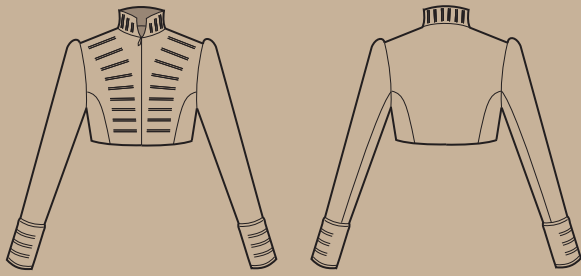

Veronica
100% CO velvet
100% VI

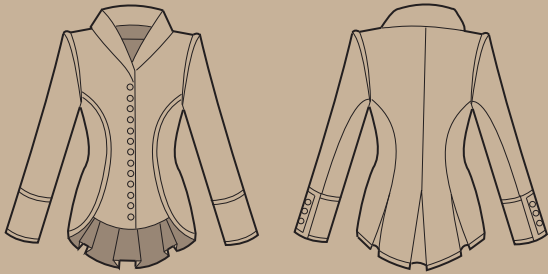

Sharon
96% CO 4% EA
gabardine

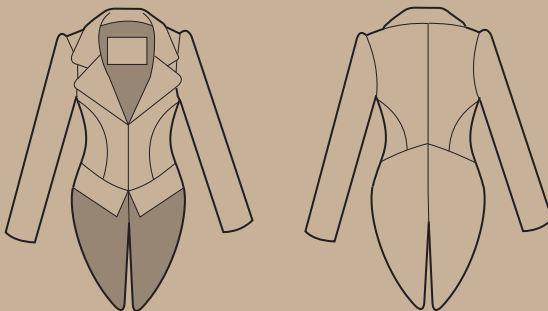

Marie
100% CO
100% VI

Adriana
100% CO
100% VI

Roxy
100% CO velvet
100% VI

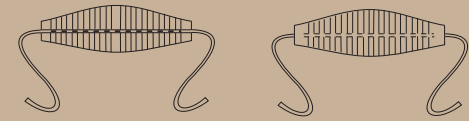
Luna
98% PE 2% EA satin
100% VI

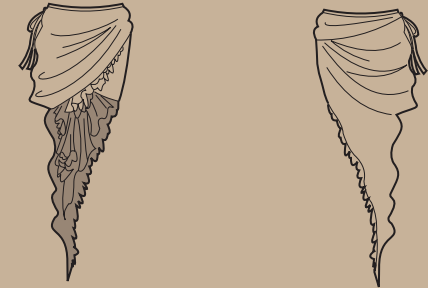
Nina
98% PE 2% EA satin
100% VI
100% CO mousseline, gauze

Ira
98% PE 2% EA satin
100% VI
100% CO mousseline, gauze
100% PE organdie, tulle

Ophelia
98% PE 2% EA satin
100% VI

Kiera
98% PE 2% EA satin
100% VI
100% CO mousseline, gauze

Jeannine
98% PE 2% EA satin
100% VI
100% CO mousseline, gauze
100% PE organdie, tulle

ARTIFICIAL HEARTACHE

Alice, SS2012, 15.02.2011

neck label
4,5 * 3cm

removable bow,
attached with ribbons

colours:

Pantone:

19-1850

19-4340

19-3921

material:

98% PE satin, 2% EA

sizes:

EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels:

neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching:

matching colour, 6mm away in hem,
2mm away in cuffs

extra materials:

matching fabric shank buttons, 12mm * 18
1cm wide matching ribbon for collar
3cm wide lace trimming for collar
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

1cm

buttons 12mm

lace collar
width 3cm,
ribbon width 1cm

darts

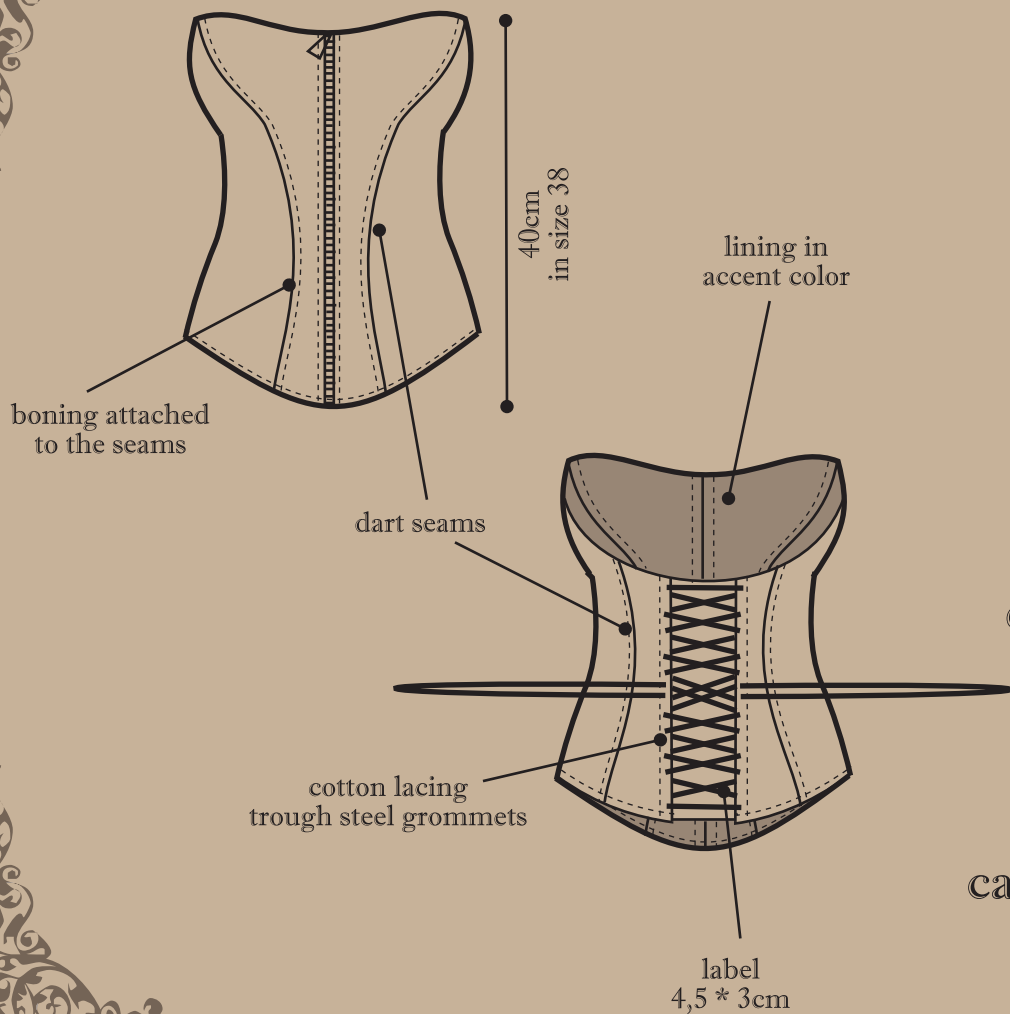
54cm
in size 38

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Sadie, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 17-1610 (19-1850) 19-5106 (19-4340)

material: 98% PE 2% EA satin exterior, 100% CO lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label attached 3cm up from the bottom of modesty panel, hang tag attached to the lacing

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal teeth zipper 6mm, length 40cm in size 38
8mm cotton cord for lacing, 10mm grommets
plastic boning, 6mm wide
safety pin for hang tag, 2cm

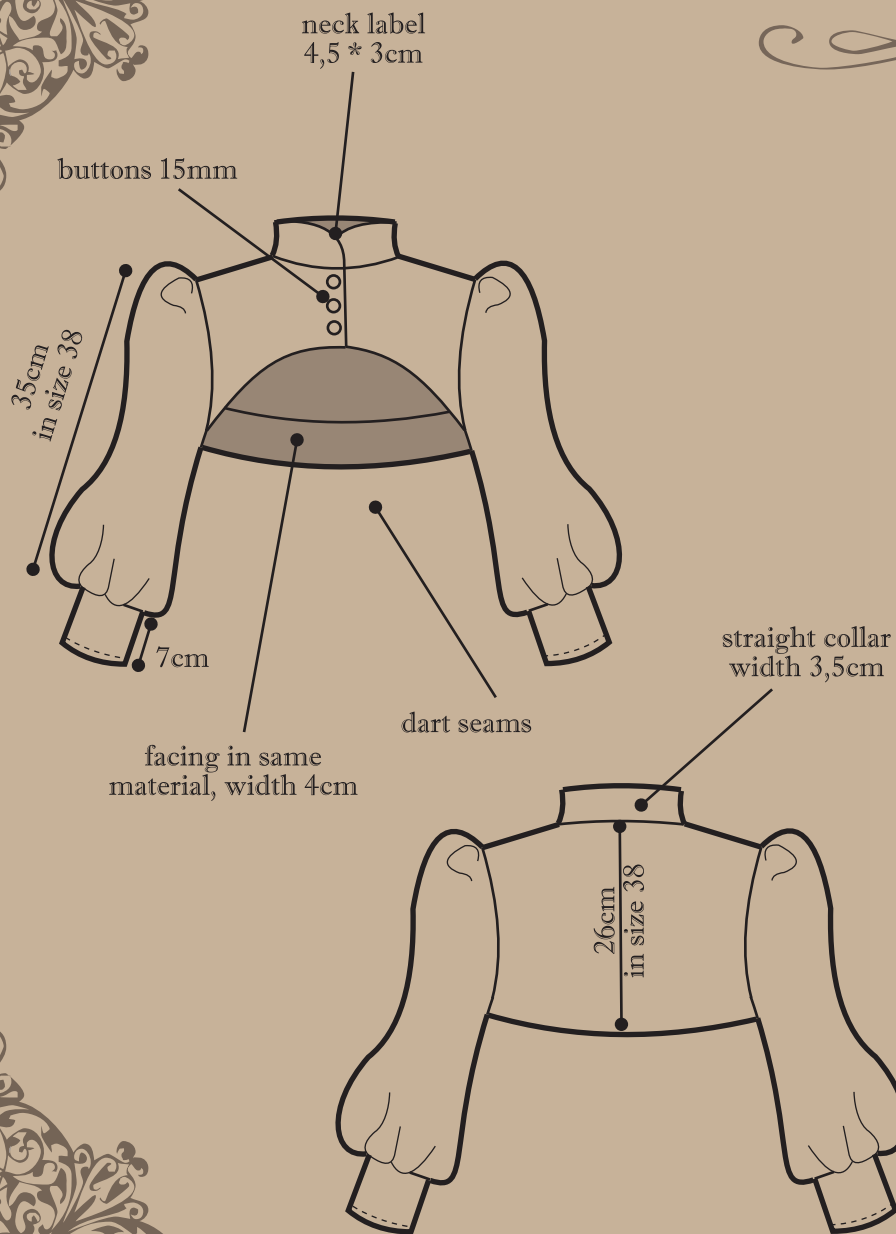
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Lili, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106)

material: 100% CO exterior, 2cm wide vertical stripes

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal shank buttons, 15mm * 3
safety pin for hang tag, 2cm

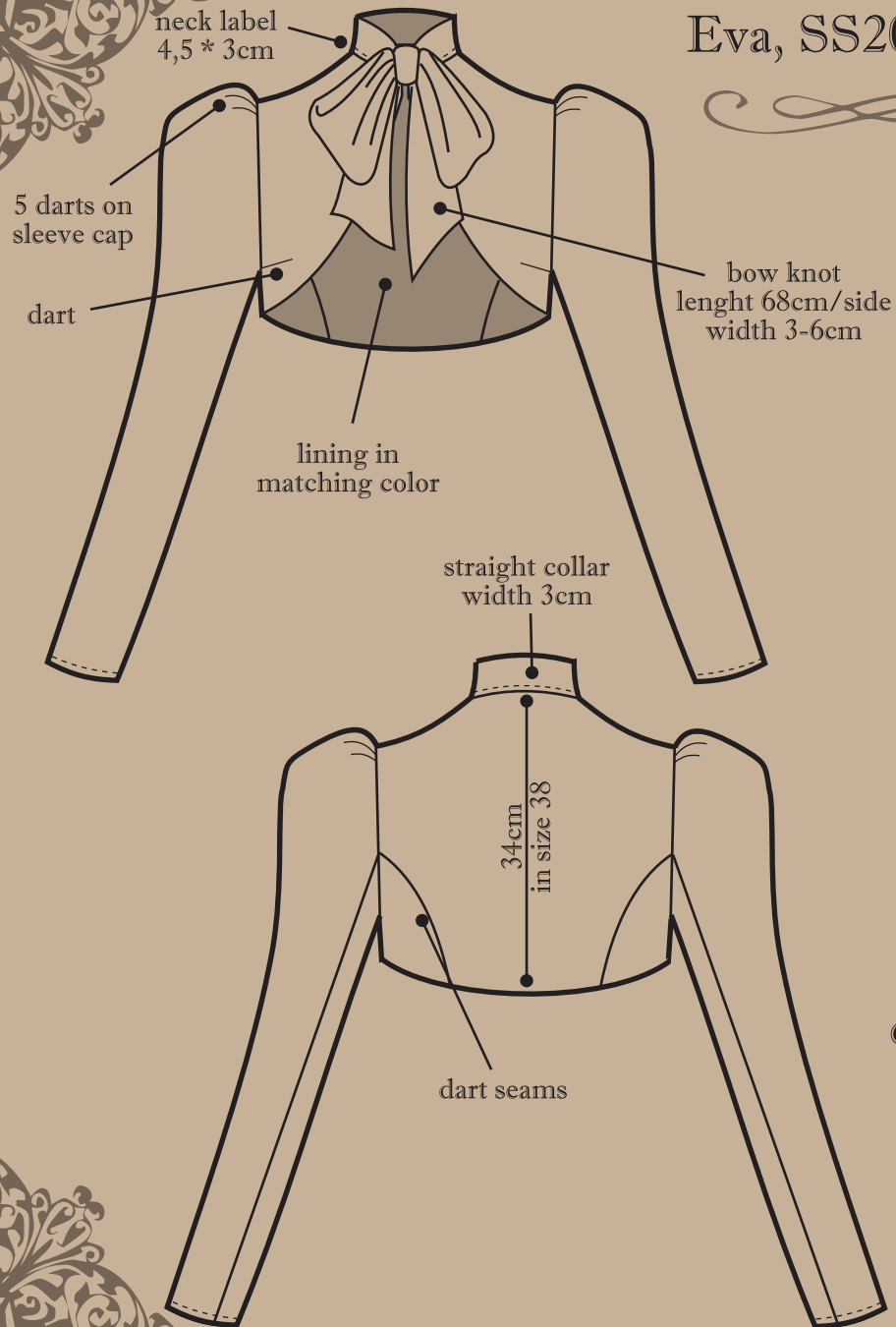
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Eva, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 19-4340 19-3921

material: 100% CO velvet, 100% VI lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: safety pin for hang tag, 2cm

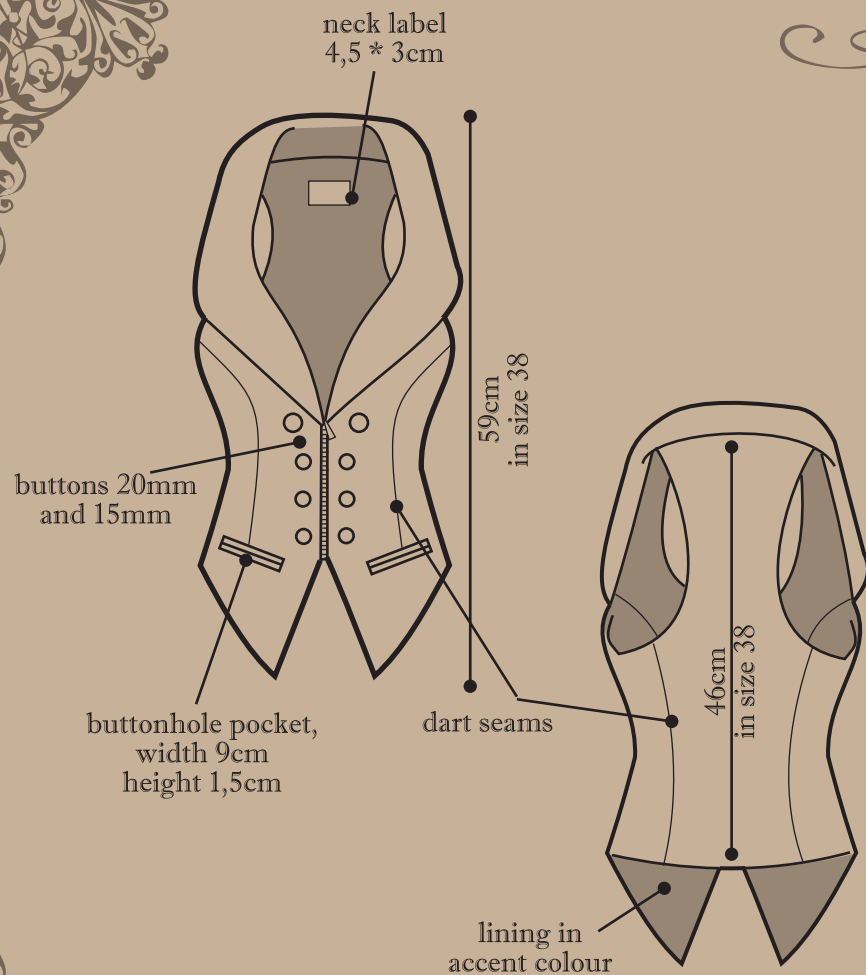
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Veronica, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-3921 (15-4503)

material: 100% CO velvet exterior, 100% VI lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal shank buttons, 20mm * 2, 15mm * 6
metal teeth zipper, length 22cm in size 38
safety pin for hang tag, 2cm

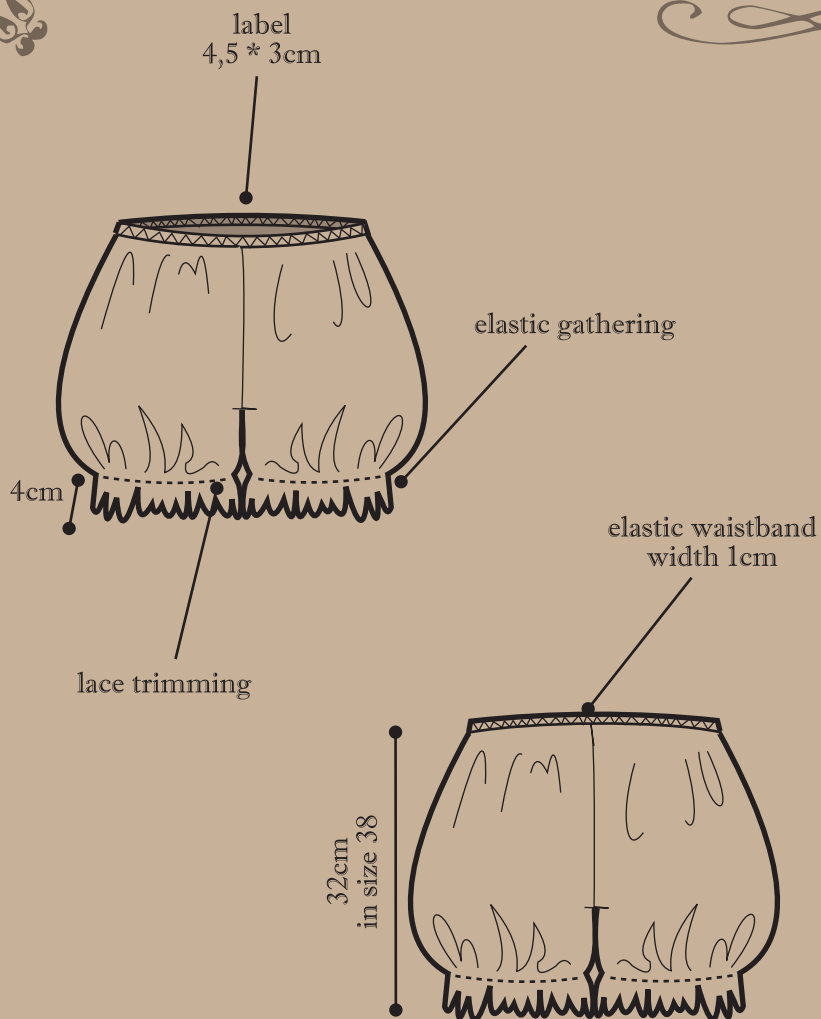
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Mia, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106) 19-3921 (15-4503)

material: 100% CO exterior, 2cm wide vertical stripes

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label 3cm down from the waistband seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: elastic band, width 8mm
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

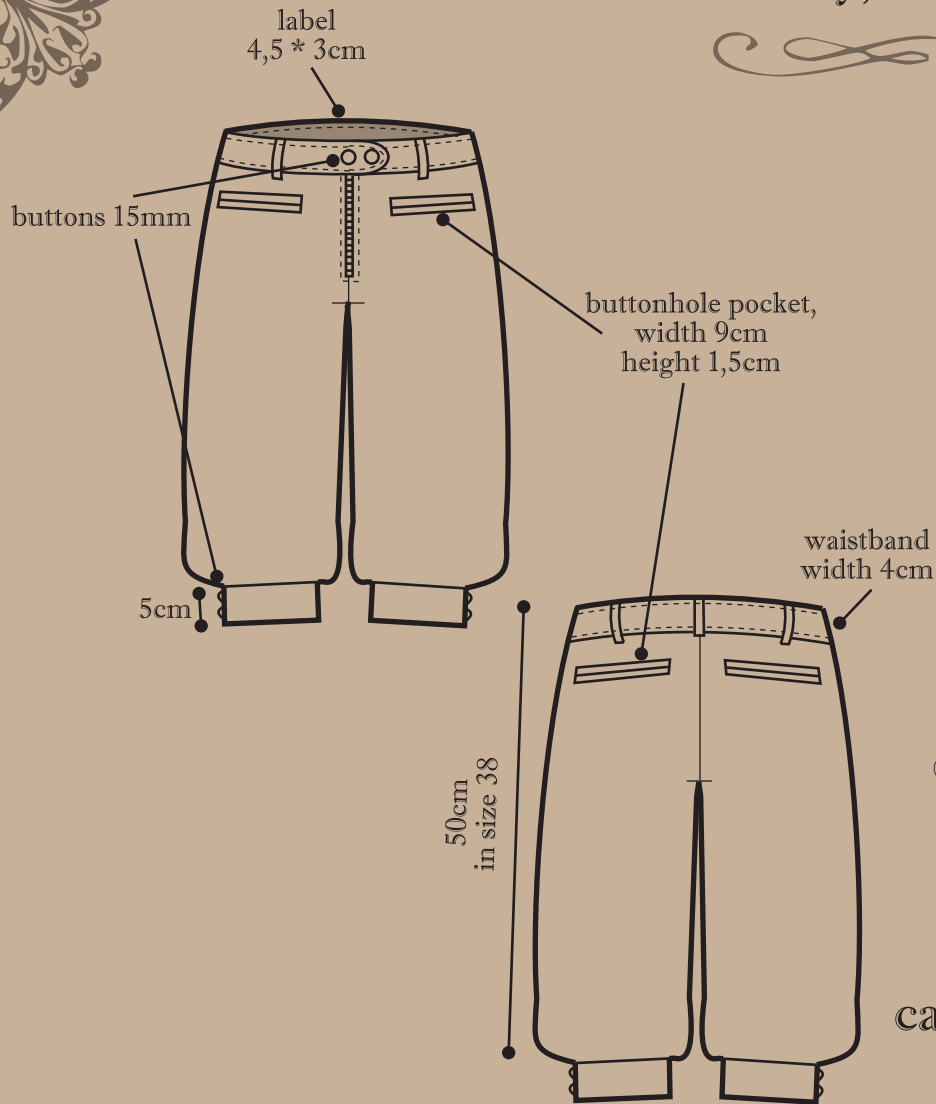

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Shirley, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-3921 15-4503

material: 96% CO 4% EA gabardine

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label 3cm down from the waistband seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

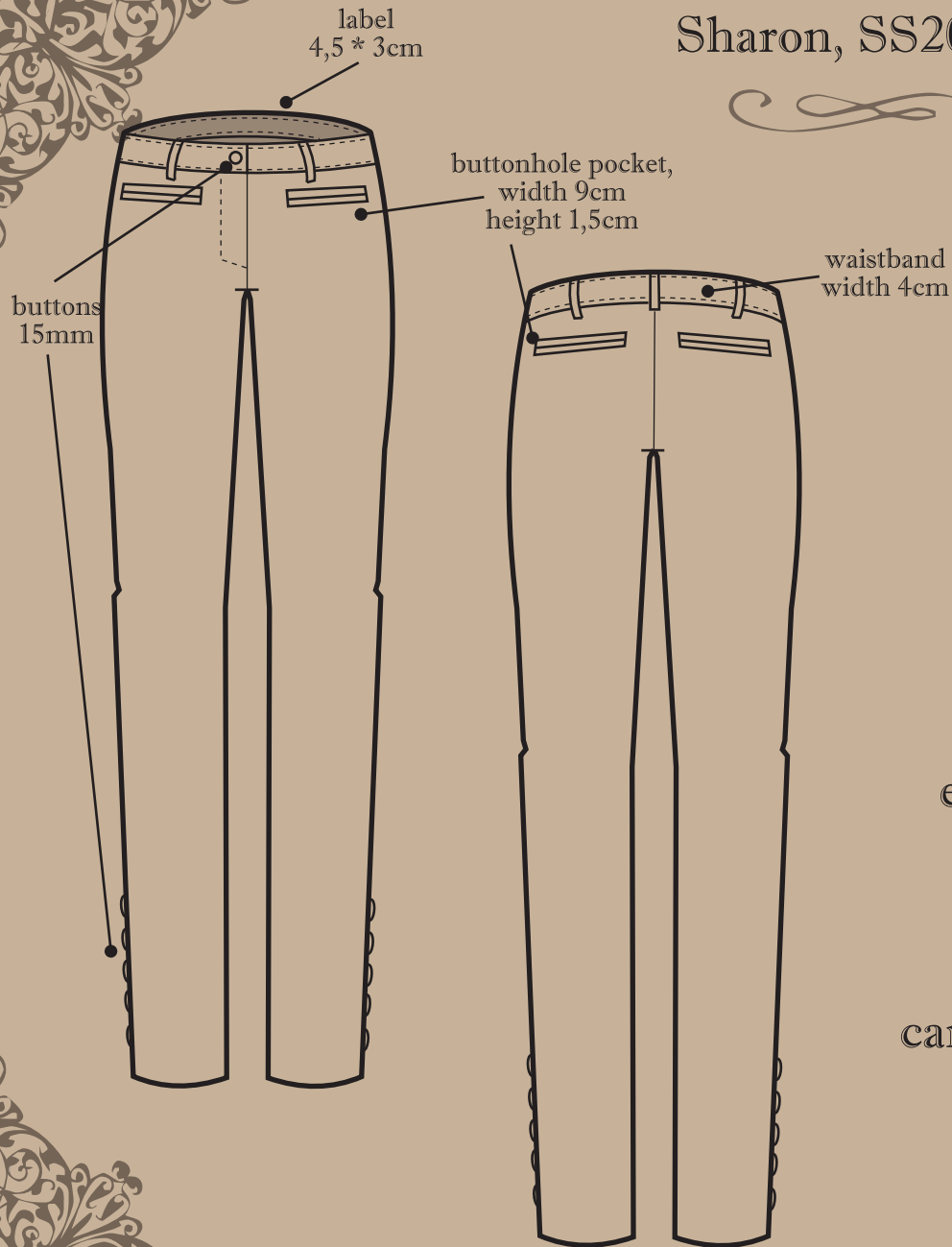
extra materials: metal shank buttons, 15mm * 6
metal teeth zipper 3mm, length 12cm
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

ARTIFICIAL HEARTACHE

Sharon, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-3921 15-4503

material: 96% CO 4% EA gabardine

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label 3cm down from the waistband seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal shank buttons, 15mm * 11
metal teeth zipper 6mm, length 12cm
safety pin for hang tag, 2cm

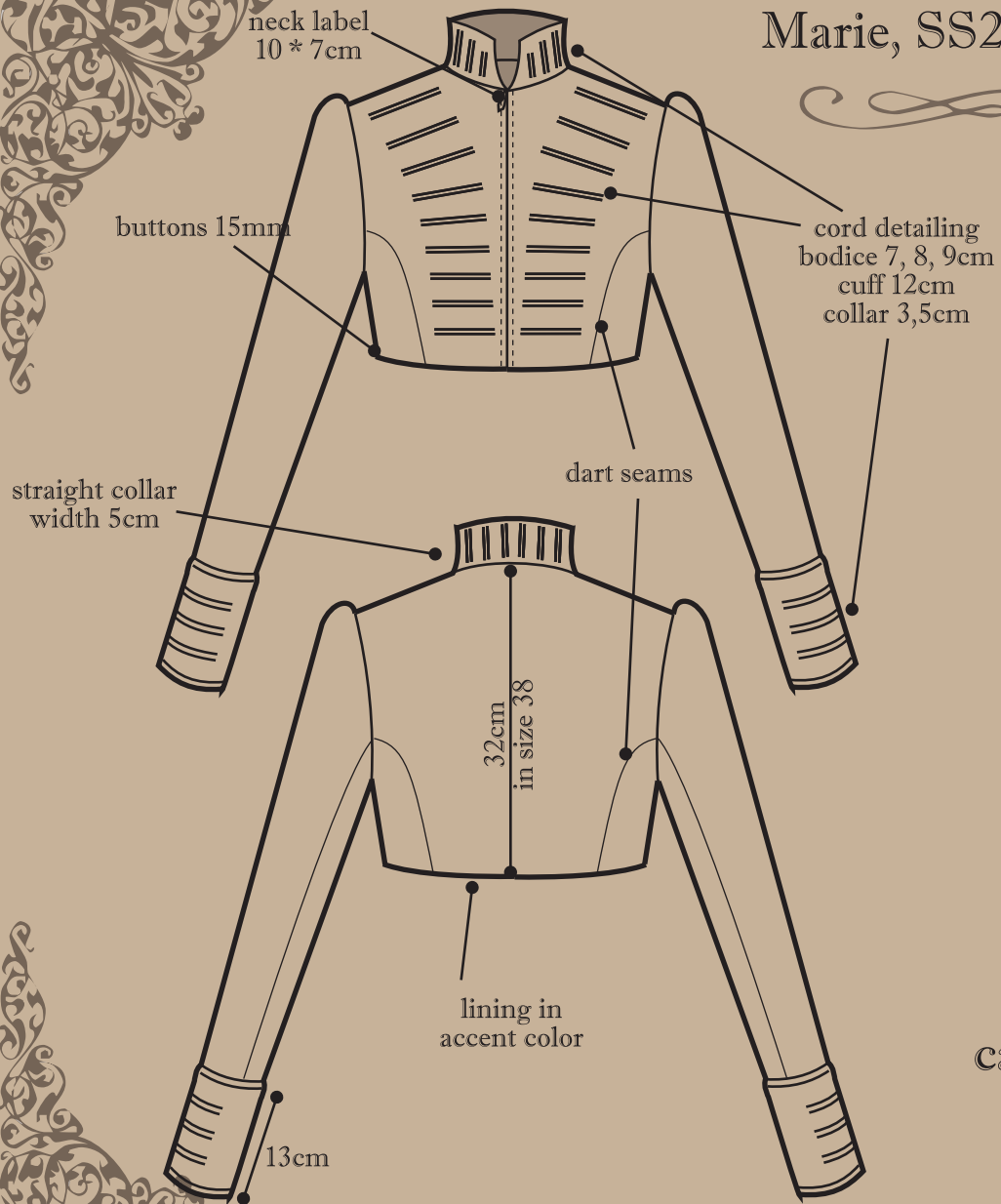
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Marie, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106)

material: 100% CO exterior, 100% VI lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal teeth zipper 6mm, length 30cm in size 38
6mm cord detailing, matching color
safety pin for hang tag, 2cm

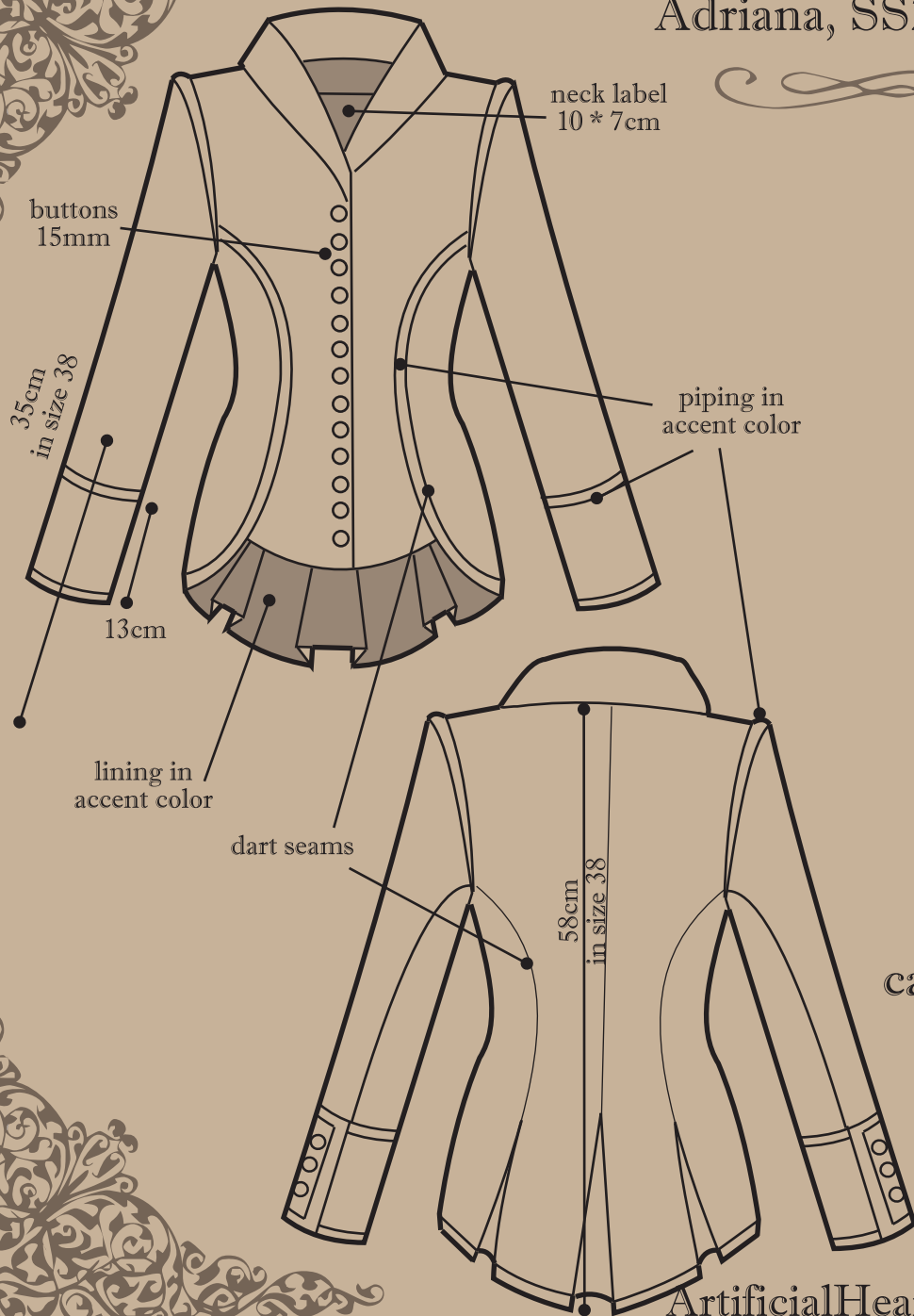
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Adriana, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106)

material: 100% CO exterior, 100% VI lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 5cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal shank buttons, 15mm * 19
safety pin for hang tag, 2cm

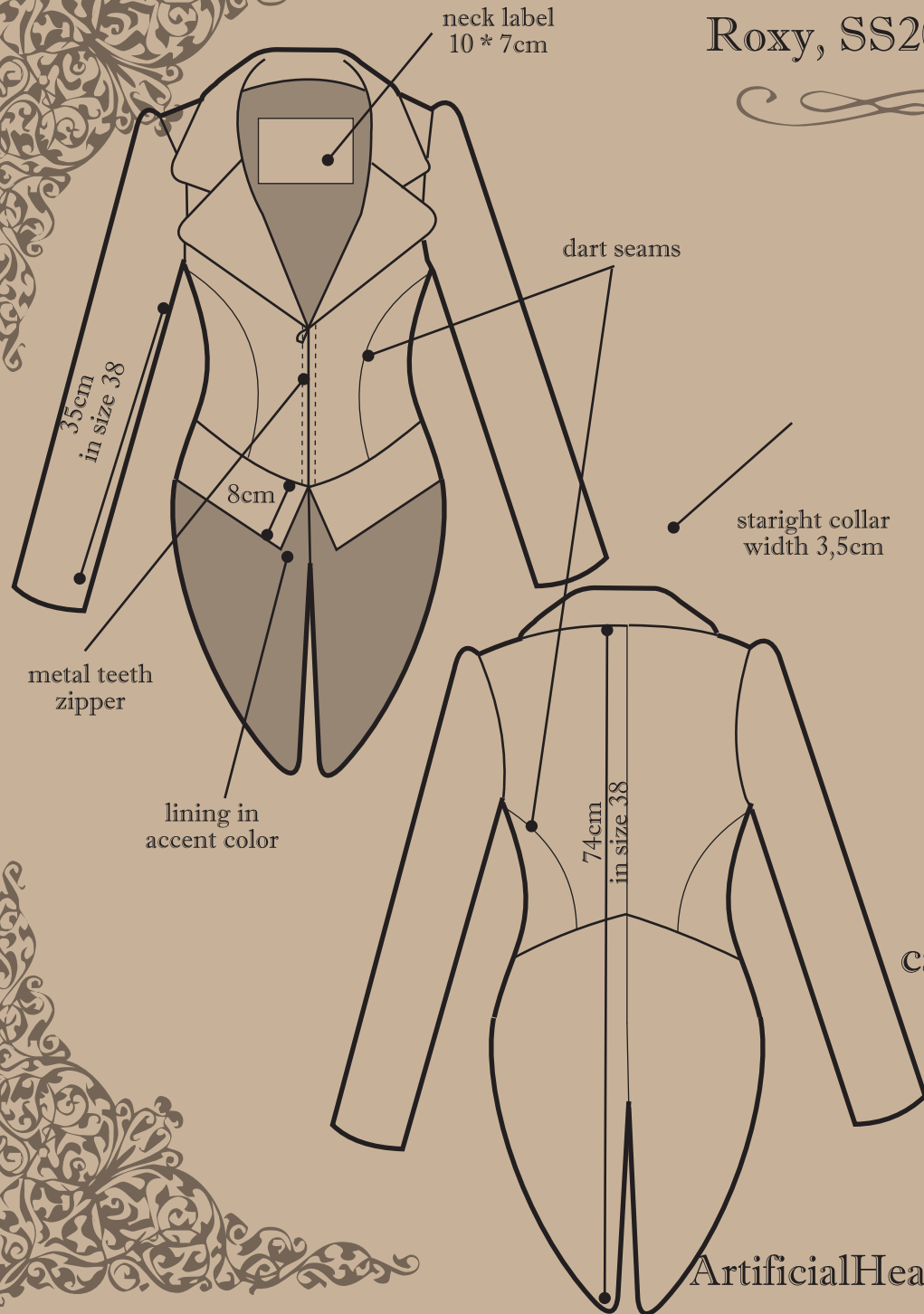
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Roxy, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-3921
(15-4503)

material: 100% CO velvet exterior, 100% VI lining

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 5cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal teeth zipper 6mm, lenght 20cm in size 38
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Nina, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 17-1610 19-5106 15-4503

material: 98% PE, 2% EA satin exterior, 100% VI lining, cotton and gauze attachments

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: dress zipper 40mm in size 38
satin ribbon and pearls for the hem
bra-type straps with adjustable buckles
safety pin for hang tag, 2cm

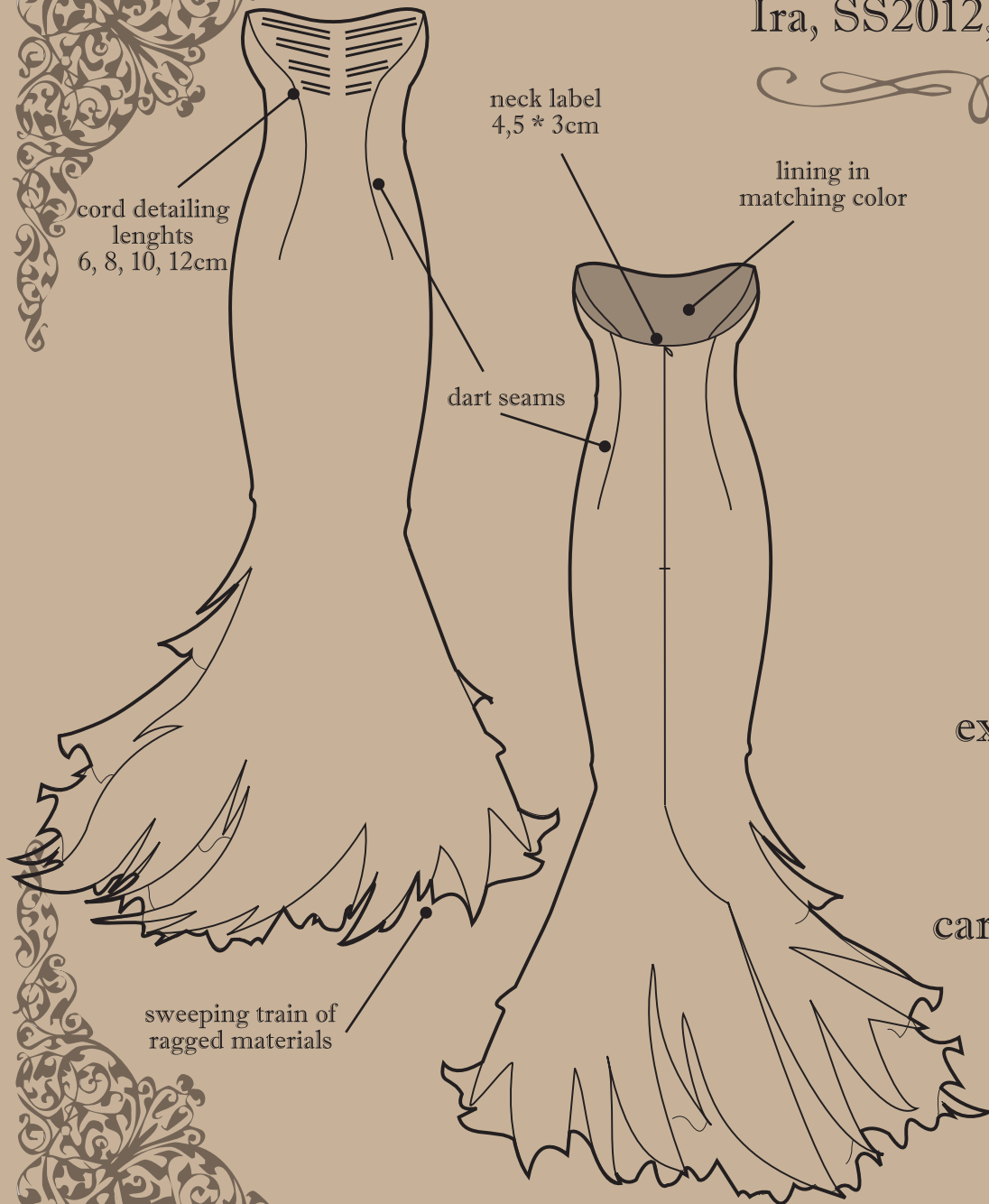
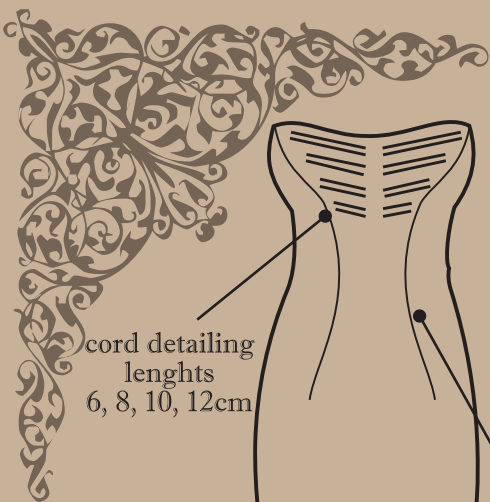
care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Ira, SS2012, 15.02.2011

colours:

19-3921
(19-4340)

15-4503
(19-1850)

Pantone:

material:

98% PE, 2% EA satin exterior, 100% VI lining, accent colored organdie, gauze and tulle

sizes:

EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels:

neck label 3cm down from the neck seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching:

matching colour, 6mm away

extra materials:

dress zipper, length 60cm in size 38
6mm cord detailing, matching color
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Kiera, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 17-1610 19-5106 15-4503

material: 98% PE, 2% EA satin exterior, 100% VI lining, cotton and gauze attachments

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label 3cm down from the waist seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: clear plastic button 20mm
ribbon in matching color, 1cm wide
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

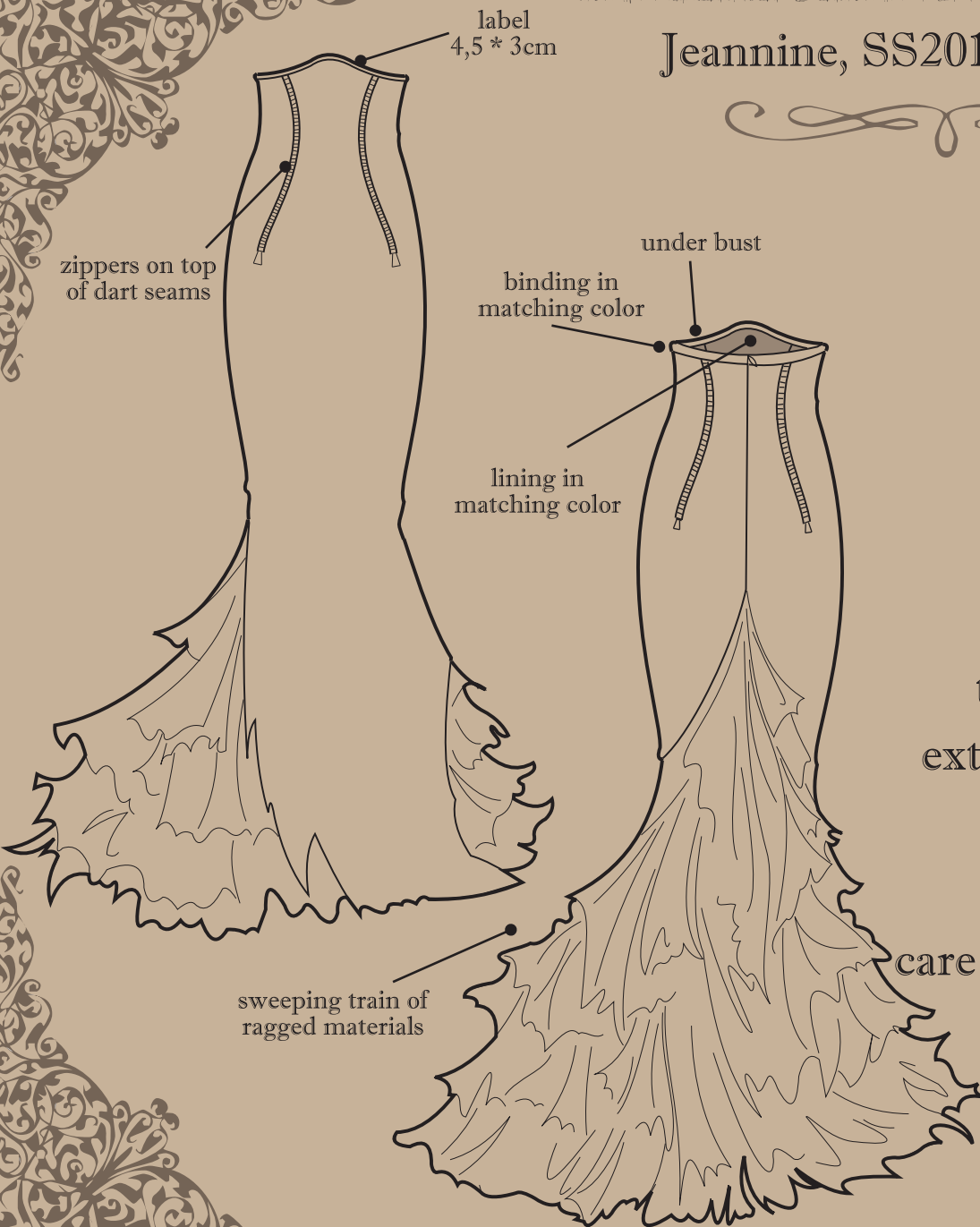

ArtificialHeartache@gmail.com

ARTIFICIAL HEARTACHE

Jeannine, SS2012, 15.02.2011

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106)

material: 98% PE, 2%EA satin exterior, 100% VI lining, accent colored organdie, gauze and tulle

sizes: EU 34-44, UK 6-16, US 4-14

labels: label 3cm down from the "neck" seam
hang tag attached to left side with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away

extra materials: metal teeth zippers 6mm, 35cm * 4
dress zipper 50cm in size 38
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

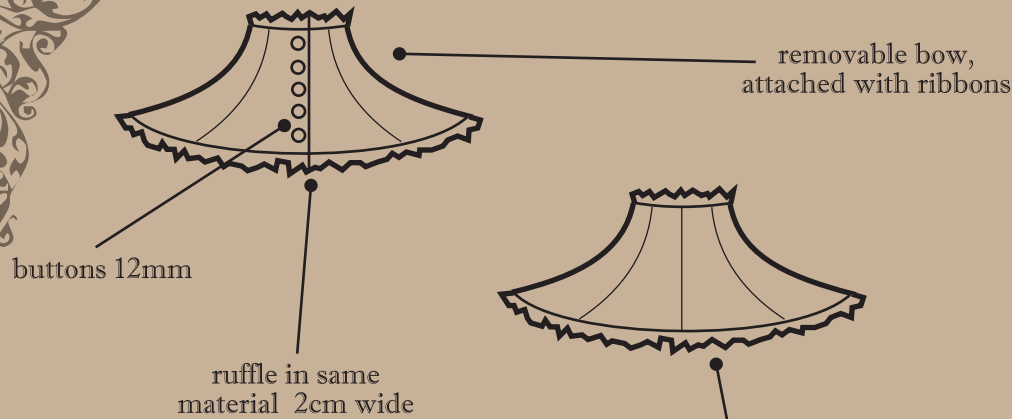

ArtificialHeartache@gmail.com

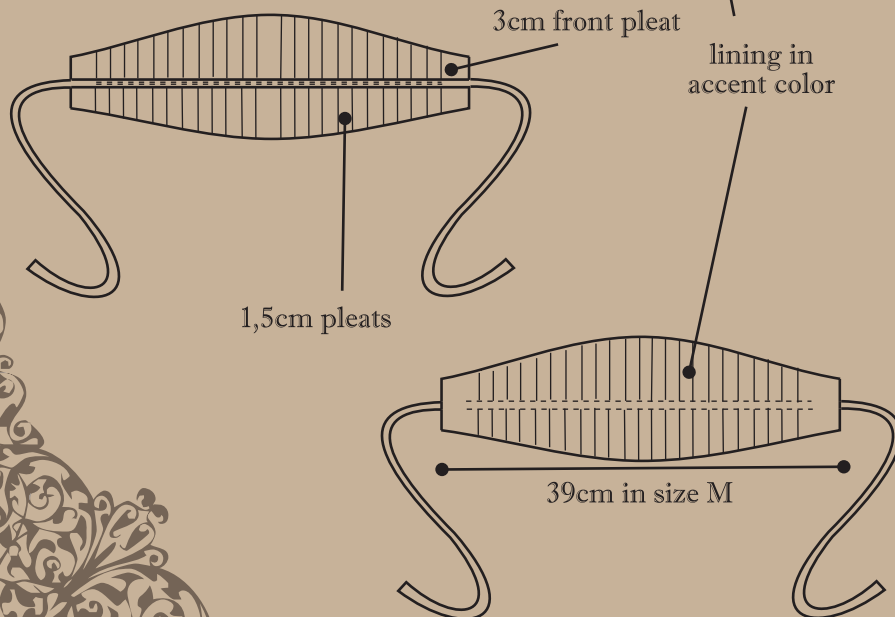
ARTIFICIAL HEARTACHE

Luna & Ophelia, SS2012, 15.02.2011

LUNA

OPHELIA

colours:

Pantone: 19-1850 (17-1610) 19-4340 (19-5106) 19-3921 (15-4503)

material: 98% PE 2% EA satin, VI lining

sizes: S, M, L

labels: hang tag attached with safety pin

topstitching: matching colour, 6mm away in hem, 2mm away in cuffs

extra materials: matching fabric shank buttons, 12mm * 5 (Luna)
1cm wide matching ribbon for collar (Ophelia)
safety pin for hang tag, 2cm

care instructions:

ArtificialHeartache@gmail.com

Gottes Güte und weises Dingem
Fall freuntlich mir ein Regen
Fall auf meine liebe Puffen
Laß für mich wohl gewassen
Laß für mich gewaschen
Und für alle meine Sorgen

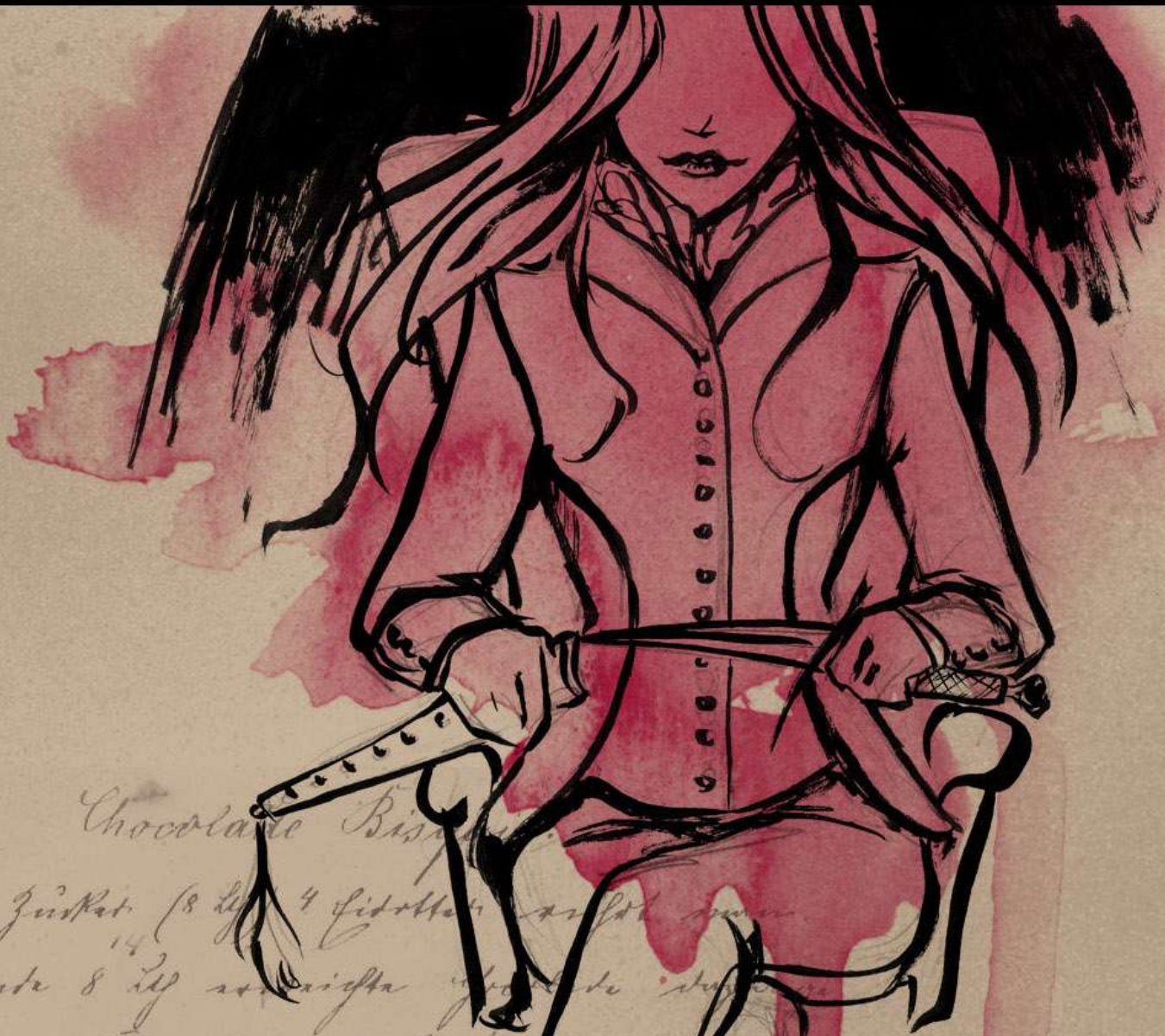
Polstet meine Puffen
Denen ich mich
Machen

14

Chocolade Bisquit.

$\frac{1}{4}$ lb Zucker, (8 Löff) 4 Eidotter, 1/2 lb Mehl.

$\frac{1}{4}$ Pfund 8 Löff weißer Zucker, 1/2 lb Mehl.

1/2 Pfund, 4 Alben Schwan, 4 Löff Mehl.

1/2 Pfund Zucker, 1/2 lb Mehl.

Memorandum of the ages of Samuel's People
He Samuel Butler was born to Susan & Mary Butler
in Charleston in the year 1718 March the 13

Rebecca the first Wife to Samuel Butler
born to Peter & Elizabeth Prince of North Carolina
the year 1720 August 20

Michael Butler was born to Samuel & Susan
April the 3rd 1747

Mary Butler was born in the
year 1748

Elizabeth Butler was born in the
year 1750

William Butler was born in the
year 1752

Rebecca Butler was born in the
year 1816 August 1

William Butler was born in the
year 1818

August the 12th 1818

Martin Butler was born in the
year 1820

The above are from an old family
of the late South Carolina

