

15 Flashes

Kuvitustyylin soveltaminen tatuointeihin

Milja Kauranen
LAB-ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Kevät 2021

Abstrakti

Tekijä	Milja Kauranen
Otsikko	15 Flashes – Kuvitustyylin soveltaminen tatuointeihin
Sivumäärä	16
Päiväys	29.4.2021
Tutkinto	Medianomi (AMK)
Koulutusohjelma	Visuaalisen viestinnän koulutus
Suuntautumisvaihtoehto	Graafinen suunnittelu
Ohjaaja	Anna Sailamaa

Tässä opinnäytteessä toteutettiin 15 tatuointikuvitusta omaehtoisena taiteellisenä projektina. Tutkimuskohteina olivat tekijän kehitys prosessin aikana, kuvitustyylin soveltuvuus tatuointikuvitukseen sekä käsin piirrettyjen ja digitaalisten tatuointikuvitusten vertailu. Tavoitteina oli eheän tatuointimalliston luominen, tekijän ilmaisullinen kehitys ja tatuointityylien ymmärtäminen.

Tatuointikuvitukset toteutettiin piirtäen kuitukärkikynillä ja digitaalisella piirtopöydällä. Taustoitukseen käytettiin tatuointialan kirjallisuutta, internet-artikkeleja ja tatuointitaiteilijoiden haastatteluja.

Valmis tatuointimallisto oli odotusten mukainen. Projektin myötä tekijä oppi paljon uutta tatuointityyleistä ja yhdisteli niistä vaikutteita kuvitustyyliinsä.

Tekijä koki käsin piirtämisen soveltuvan tatuointikuvitusten luomiseen digitaalista työskentelyä paremmin. Käsin piirrettäessä tatuointikuvituksen koon ja yksityiskohtien havainnoiminen oli luonnollisempaa. Tekijä huomasi lisäävänsä kuvitukseen tarpeettoman paljon yksityiskohtia, ja otti sen huomioon myöhäisemmissä kuvituksissaan. Todettiin, että mikä tahansa kuvitustyyli on sovellettavissa tatuointeihin, kun otetaan huomioon tatuointitekniikan rajoitukset ja tatuointien ikääntyminen.

Abstract

Author	Milja Kauranen
Title	15 Flashes - Applying illustrative style to tattooing
Number of pages	16
Date	29th April 2021
Degree	Media (AMK)
Degree programme	Bachelor in visual communication
Specialisation option	Graphic design
Instructor	Anna Sailamaa

In this thesis 15 tattoo flashes were made as a personal creative project. The research subjects were the creator's development during the process, the illustrative style's suitability for tattoo flashes and the comparison between hand drawn and digitally drawn pictures. The goals were to create a unified collection of tattoo flashes, the creator's expressive development, and understanding different tattoo styles.

The tattoo flashes were created by drawing with a fineliner and a digital drawing tablet. Literature of the tattoo industry, internet-articles and interviews with tattoo artists were used as research materials.

The finished flash collection came to be as expected. The creator learned a lot about different tattooing styles during the project, and combined them with their own style of drawing.

In the creator's experience drawing traditionally suited making tattoo flashes better than doing them digitally. When drawing by hand observing the size and the amount of details in the flashes came more naturally. The creator noticed to adding an unnecessary amount of details and took it into account in further drawings. It was noticed that any art style can be applied to tattooing when the aging of tattoos and limitations of tattooing techniques are taken into account.

Keywords: tattoo, illustration, art, design process

Sisällys

1. Johdanto	1
2. Taustoitus	2
2.1. Tatuointityylit	2
2.2. Inspiraatio	3
2.3. Tyylin soveltuvuus	4
3. Prosessi	5
3.1. Ideointi ja ryhmittely	5
3.2. Flashien piirtäminen	5
3.3. Huomioita	8
3.4. Muutokset	9
4. Yhteenveto	9
4.1. Lopputulos	9
4.2. Arviointi	10

Lähteet

Kuvalähteet

Liitteet

Sanasto

Cover-up:	Peittokuva, joka tatuoidaan osittain tai kokonaan peittämään vanhaa tatuointia.
Design:	Tässä yhteydessä tatuointikuva, joka voi olla joko malli tulevasta tatuoinnista tai jo tatuoitu kuva.
Filler:	Pieni tatuointi, jota käytetään täyttämään muiden tatuointien väliin jäävä tyhjä tila.
Flash:	Tatuointidesign, joka ei ole varta vasten tietylle asiakkaalle suunniteltu, vaan valmiiksi piirretty kuva, jonka asiakkaat voivat valita tatuoijan galleriasta ja pyytää tatuoitavaksi itselleen.
Half-sleeve:	”Puolihiha”, eli olkapäästä kyynärpäähän yltävä tatuointi tai tatuointikokonaisuus.
Old school:	Vanhin länsimaisista tatuointityyleistä, jolle on ominaista yksinkertaiset ja paksut ääriviivat, rajattu väripaletti ja perinteiset aiheet, kuten ruusut, naiset ja merimiesaiheet.
One-off:	Tatuointiflash, joka toteutetaan vain kerran sen ensimmäisenä varanneelle asiakkaalle.
Sleeve:	”Hiha”, eli koko käsivarren kattava tatuointi tai tatuointikokonaisuus.
Whipshading:	Tatuointitekniikka, jossa tatuointikoneen vedoilla luodaan tiheistä pisteistä koostuva linja.

1. Johdanto

Tässä opinnäytetyössä toteutan 15 tatuointi-flash-kuvaa taiteellisena projektina ja tarkastelen oman piirtotyylini kehitystä prosessin aikana. Tähtään opintojen jälkeen tatuointitaiteilijaksi, joten koen flashkuvituksen tekemisen kartuttavan piirtämistaitojani ja antavan minulle kokemusta ja ymmärrystä tatuointityyleistä jo ennen tatuoijan työn aloittamista. Saan samalla materiaalia portfoliooni ja luon teoksia, joita voin myöhemmin tatuoida asiakkaileni. Tämän opinnäytteen tekemisen aikana minulla ei ole aiempaa kokemusta tatuoisesta, mutta pyrin tekemään flashit siten, että ne pystyisi teknisesti toteuttamaan tatuointikoneella iholle.

Kohderyhmäni ovat tulevat asiakkaani. Nykyään tatuointeihin suhtaudutaan hyväksyvämmän kuin ennen, ja tämän seurauksena kaiken ikäiset aikuiset ottavat tatuointeja. Uskon kuitenkin asiakaskuntani olevan nuorehkoja aikuisia, n. 18-30 -vuotiaita. Samalla yritän tällä flash-kokoelmalla tehdä vaikutuksen muihin tatuointitaiteilijoihin, osoittaa kykyäni ja edistää mahdollista yhteistyötä ja työsuhteita.

Tutkin opinnäytteessä seuraavia asioita: Millaista kehitystä työprosessin aikana tapahtuu? Miten sovellan tyyliäni tatuointikuvitukseen? Soveltuuko digitaalinen vai perinteinen piirtäminen paremmin tatuointidesignien tekemiseen?

Kehittämiskohteitani ovat ajanhallinta ja järjestelmällisyys. Piirtämistaitoni on luonnollisesti

jatkuvan kehityksen alla, mutta haluan kiinnittää huomiota siihen, että vaikuttavatko poikkeuksellisen tiivis työtahti ja säännöllisyys taitooni ja kykyyni luoda kuvia. Haluaisin myös saada jotain otetta tyylistäni, sillä olen pitkään kokenut, että minulla ei ole sellaista. Siinä missä aiheet ja tekniikat voivat vaihdella paljonkin flashien välillä, tahdon saada kuvituksiini johdonmukaisuutta ja tunnistettavuutta.

Tavoitteenani on saada aikaiseksi valmis, eheä ja yhtenäinen flash-kokoelma, jonka teoksissa on nähtävissä hyvä laatu ja tekijän omistautuneisuus. Toivon kehittyväni teosprosessin aikana niin piirtämistaidoissa kuin aikatauluttamisessa. Tahdon oppia ymmärtämään erilaisia tatuointityylejä ja yhdistelemään standardeihin omaa kädenjälkeäni. Pyrin tuottamaan kiitettävän määrän flashkuvia, ja jakamaan ne omiin aiheryhmiinsä. Mikäli olosuhteet sallivat, luon tämän opinnäytetyön myötä itselleni brändiä tatuointimaailmaan.

Piirrän sekä käsin että tietokoneella, joten työkaluinani ovat lyijykynät, geeli- ja kuitukärkikynät, digitaalinen piirtopöytä ja Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelma. Koska aion tatuoida designeja harjoittelijana, kuvat ovat mustavalkoisia tai ne sisältävät enintään kahta korostusväriä. Käytän lähteinä tatuointitaiteilijoiden haastatteluja sekä muita kirjoituksia, alan kirjallisuutta, ohjeita piirtämistekniikoista ja tatuointityyleistä sekä tietoa tatuoisesta alana.

2. Taustoitus

2.1. Tatuointityylit

Tatuointityylejä ja -suuntauksia on monia aina hennosta viivailmaisesta runsaaseen värien kirjoon. Vaikka jokainen tatuoiija tuo designeihin oman kädenjälkensä, he usein pohjaavat osaamisensa yhteen tai useampaan vakiutuneista tatuointityyleistä. On tavallista hioa tekniikkaa standardien puitteissa, ennen kuin kehittää omanlaisen tyylinsä. Kerron seuraavaksi muutamista tatuointityyleistä, joita haluaisin oppia toteuttamaan. Jokaisesta mainitusta tyylistä on seuraavalla sivulla esimerkkikuvat (kuva 1).

Illustrative

Kuvitusmainen, eli kansainvälisesti illustrative -tatuointityyli on laaja käsite, joka ei rajoitu yhteen tekniikkaan tai kuvakieleen. Tatuointi voidaan määritellä kuvitusmaiseksi toteamalla siitä esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia: se voisi tyylillisesti sopia kuvitukseksi muihin medioihin, se jäljittelee jonkun taidesuuntauksen tai -tekniikan visuaalisuutta, se on esittävä teos ja/tai sillä havainnollistetaan jotain tiettyä konseptia. Joskus tatuointi mielletään kuvitusmaiseksi sen yleistunnelman perusteella; se on enemmän piirros- tai maalausmainen kuin fotorealistinen. Tyylillä ei ole erityisiä sääntöjä, joten se antaa tatuoijalle vapauden kokeilla ja yhdistellä eri tekniikoita. (NYC Tattoo Shop; White 2020; Yang 2019.)

Neo-traditional

Vahvat mustat ääriviivat yhdistettynä sirompiin yksityiskohtiin, selkeä mutta hiukan murrettu värimaailma, pehmeät liukuvärit ja kaarevat linjat ovat neo-traditional -tyylin peruspiirteitä. Tyylillä on ottanut vahvasti vaikutteita art nouveau ja art deco -taidesuuntausten kuvakielestä. Tatuoinneissa on otettu huomioon sommittelu ja harmoninen kokonaisuus. Aiheina suositaan ihmis- ja eläinmuotokuvia, usein luontoelementein koristeltuna. Tatuoinnit toteutetaan usein suurehkoissa koossa, kuten half-sleevena. (Custom Tattoo Design 2020; Tattoofilter 2017; Yang 2019.)

Blackwork

Blackwork kattaa monia alakategorioita, joita yhdistää pelkän mustan musteen käyttö. Mustetta ei laimenneta käyttämällä vaaleampaa mustetta tai vettä. Joskus tatuointeihin kuitenkin lisätään yksityiskohtia korostusvärillä, usein punaisella. Tyylillisesti blackwork voi olla mitä vain alkuperäisasukkaiden geometrisesta kehotaiteesta hentoihin

linjatatuointeihin ja isoja ihoalueita täyttäviin cover-uppeihin. Blackwork-tatuointi näkyy kaiken sävyisillä ihoilla, ja tyyppillisesti se paranee kauniisti sekä kestää aikaa. (Tattmag Team 2019; Yang 2019.)

Dotwork

Dotworkille eli pistetyylille on ominaista kuvata muotoa, valoa ja varjoja tarkasti toteutetun piste-tekstuurin avulla, jossa varioidaan pisteiden kokoa, tiheyttä ja paikkaa. Puhtaimmillaan dotworkissa ei käytetä lainkaan viivoja, vaan koko tatuointi koostuu pelkistä pisteistä. Perinteisesti dotworkilla on toteutettu geometrisia designeja, mutta se on myös suosittu tyyli yhdistettäväksi muiden tatuointityylien, esimerkiksi blackworkin kanssa. (Aitken-Smith 2016, 66; Yang 2019.)

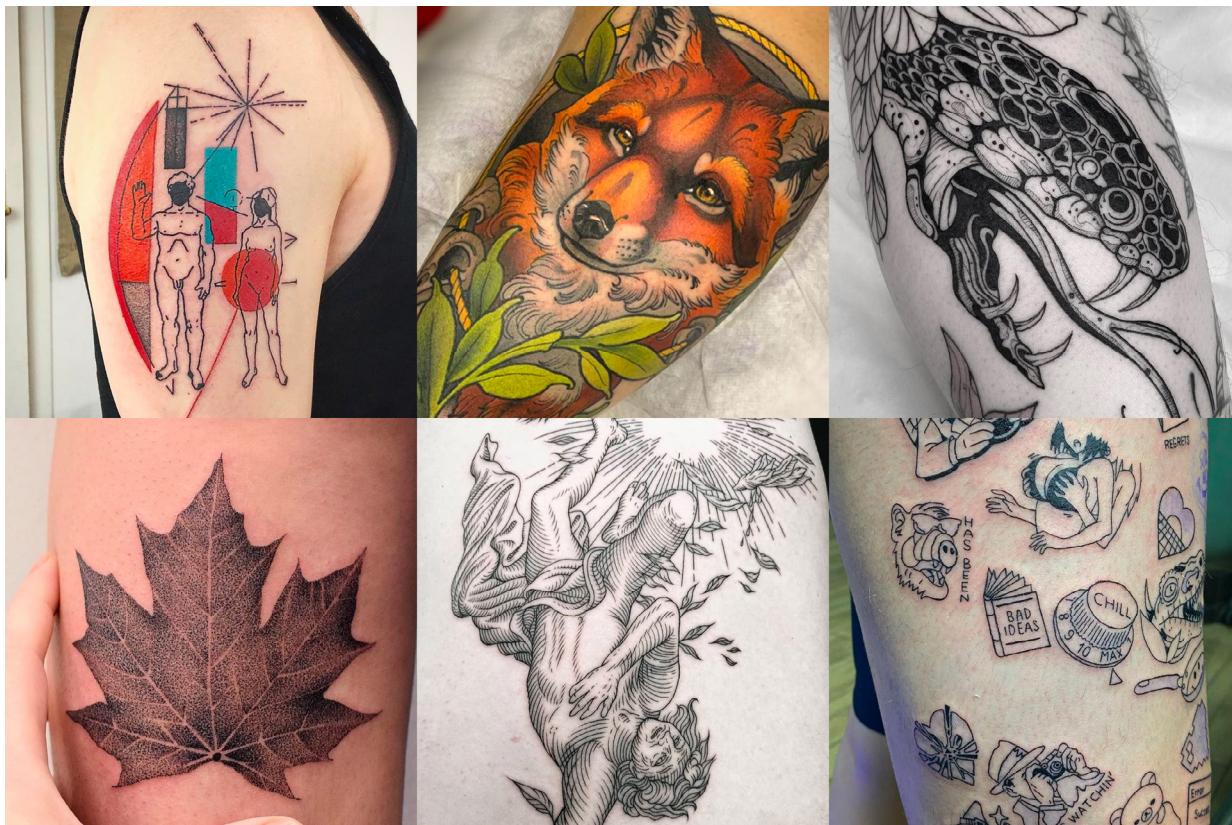
Etching, engraving ja woodwork

Vapaasti käännettynä etsaus-, kaiverrus- ja puupiirrostatuoinnit jäljittelevät perinteisen taidegrafikan visuaalisuutta, erityisesti noin 1500-luvulta. Niillä pyritään kuvaamaan aikakauden mystiikkaa ja vanhoihin kirjoihin liitettyä nostalgiaa. Designit ovat yksityiskohtaisia viivapiirroksista, joissa muodon kuvaaminen ja varjostus toteutetaan tiheällä viivoituksella. Suosittuja tatuointiaiheita näillä tyyleillä ovat kasvit, eläimet, mytologia, okkultismi ja anatomiset piirrookset. Designit tehdään usein blackworkkina. (Positivefox 2018; Tattooseo 2019.)

Patchwork

Patchwork tarkoittaa erillisten pienten tatuointien keräämistä ympäri kehoa (Robin 2021). Se on enemmän tatuointien keräily- ja suunnittelutapa kuin tatuointityyli. Patchwork-kokonaisuudessa tatuoinnit voivat olla samalta tekijältä tai saman tyyliä, jolloin ne muodostavat yhdessä harmonisen kokonaisuuden, tai sattumanvaraisesti aseteltuja, eri tyyleillä tehtyjä designeja, jolloin saadaan aikaan tatuoitu ”tilkkutäkki”.

*(Seuraava sivu, vasemmalta oikealle, ylhäältä alas)
Kuva 1. Tatuointityylejä. (Kwiatkowska 2021; Boo 2019; Plewa 2021; Dots By Sigma 2021; Zagusta 2021; Inked By Anjel 2021)*

2.2. Inspiraatio

Varhaisimmat inspiraationlähteeni kuvitustyylin kehittämiseen ovat vanhojen eläin- ja kasvikirjojen kuvitukset. Ihailin jo lapsena taidegraafikkateosten tarkkaa viivatyöskentelyä ja lähes realistista mutta kuitenkin mystistä kuvakieltä. Nostalgialla lienee osansa kyseisen tyylin viehätysvoimassa. Kiinnostuessani tatuoinneista vuonna 2018 ryhdyin myös kokoamaan ja tallentamaan tatuojien teoksia, ja pikkuhiljaa yhdistelemään mieleisiäni elementtejä omiin piirroksiini. En tahdo kopioida ihailemieni tatuojien tyyliä, mutta otan oppia ja esimerkkiä heidän tekniikoistaan. Seuraavaksi esittelen muutamia tatuojia, joita pidän esikuviani. Seuraavalle sivulle poimin kyseisten tatuojien töitä, jotka kuvastavat hyvin ominaisuuksia, joita tahdon sisällyttää myös omaan taiteeseeni (kuva 2).

Sasha Wolandin tatuoinnit ovat erinomainen esimerkki woodwork-tyylistä. Hänen linjatyönsä on jyrkkää täysmustaa tinkimättä yksityiskohdista.

Brosubb (taiteilijanimi) lisää töihinsä runsaasti dynaamista viivavarjostusta. Hänen tyyliinsä on kuvituksenomaista ja mukaillee taidegraafikan estetiikkaa lisäten orgaanisia muotoja.

Veli Pollari tekee blackworkkia monella eri tekniikalla ja vivahteilla, muun muassa tuomalla omaan tyyliinsä vaikutteita old schoolista ja

yhdistelemällä tarkkaa linjatyöskentelyä mustien varjojen ja dotworkin kanssa. Hänen eläintatuoinneistaan välittyy usein vahva tunnetila.

Sivellinmäisesti paksusta ohueksi kapenevat viivat, pehmeä varjostus ja omanlainen tyyli ovat tehneet **Pazur Mazurista** menestyvän tatuointitartistin. Hän piirtää usein ilmeikkäitä eläimiä vääntyneissä asennoissa.

Samy K. tekee paksuja ja vahvoja ääriviivoja yhdistettynä dotworkmaiseen whipshading-varjostukseen. Hän tyyllittelee designejään kuljettamalla voimakkaita linjoja ääriviivojen lisäksi myös kuvan sisällä, korostaen aiheen muotoja.

Nella Taijala yhdistelee blackworkkia neo-traditionaalisten tatuointien kuvamaailmaan. Hänen töissään toistuu korkea kontrasti valon ja varjojen välillä, ja erityisesti eläintatuoinneissaan hän luo syvyyttä yksityiskohtaisella turkin kuvaamisella.

Kerttu Kunnarin tatuoinnit edustavat neo-traditionaalista tyyliä hillityllä värien käytöllä, paksun ja ohuen viivan vaihtelulla ja sulavilla liukuväreillä. Hän lisää designeihinsä valkoista korostusväriä ja fillereiksi omintakeisia partikkeleja, muun muassa pieniä valonpilkahduksia.

Neo-traditional -artistien keskuudessa **Monika Boo** on kerännyt mainetta soljuvalla viiva-työskentelyllään ja anatomian tajuullaan. Hän hyödyntää tatuoinneissaan hienovaraista värien vaihtelua ja monipuolista varjostusta.

Toni Donaire luo tatuointeihinsa muotoa ja syvyyttä liukuväreillä ja varjoilla. Designien tyyli on yksinkertaistettuja ja väripaletti on rajoitettu, mutta kuvista välittyy runsaan voimakas tunnelma.

(Vasemmalta oikealle, ylhäältä alas)
Kuva 2. Ammattitatuojien tyylinäytteitä.
(Woland 2020; Brosubb 2021; Pollari 2021;
Mazur 2021; Samy K. 2020; Täijala 2021;
Kunnari 2020; Boo 2020; Donaire 2021)

2.3. Tyylin soveltuvuus

En ole vielä varma, mihin tatuointityyliin keskittyisin. Kaikki edellä mainitut tatuointityylit kiinnostavat minua, mutta tyylleni sopivin pohja voisi olla blackwork ja sen alasuuntauokset. Tällä hetkellä tyylini painottuu linjapiirroksiin ja usein piirrän usein lähinnä käyttäen mustaa väriä; elementtejä, joita hyödynnetään laajalti blackworkissa.

Taidegraafikkatyylliset tatuoinnit kiehtovat minua suuresti ja tahdon oppia tuottamaan flasheja kyseisellä tyyllillä, mutta tällä hetkellä se voi olla liian haastavaa minulle. Anatomiantajuni ei ole vielä sillä tasolla mitä etching-tyylissä tarvittaisiin, eikä silmä-käsi-koordinaationi kykene tuottamaan niin tarkkaa ja yhdenmukaista viivavarjostusta. Neo-traditional houkuttelee myös luonnonläheisellä aiheamaailmallaan ja vahvoilla ääriviivoillaan, mutta

laaja värien käyttö liukuväreineen ja tatuointien suuri koko eivät ole sitä mihin pyrin, ainakaan tatuointiurani alussa.

En tahdo rajoittaa ilmaisuani asettumalla piirtämään vain yhdellä tyyllillä, joten aion kokeilla miten eri tyylit taipuvat ilmaisuuni ja yhdistelen niistä mieluisia ja mielenkiintoisia elementtejä kokonaisuuksiksi. Kehittyessäni piirtäjänä ja saadessani tatuointiharjoittelijana paremman ymmärryksen tekniikoista, voin pohtia erikoistumista tarkemmin. Vaihtoehtoisesti tyylistäni voi kehittyä jotain uudenlaista, mikä ei seuraa vakiutuneiden tatuointityyliensä mallia. Tämän opinnäytteen aikana keskityn kuitenkin piirtämään flashit lähinnä omalla tyylilläni lisäillen hienovaraisia vaikutteita vakiutuneista tatuointityyleistä.

3. Prosessi

3.1. Ideointi ja ryhmittely

Aloitin työskentelyn valitsemalla aiheet flashkuvituksille. Halusin valita aiheita, joita kohtaan minulla on kiinnostusta ja joista minulla on aiempaa kokemusta, joten päätin keskittyä luonto- ja eläinaiheisiin. Rajasin lopulta seuraavat aihealueet: kasvit, sienet, puut, pieni eläin tulitikun kanssa ja irvistävät koiraeläimet.

Yksittäisten designien aiheet valikoituivat satumanvaraisesti mieltymysteni pohjalta, mutta kaikkia yhdisti niiden esiintyvyys Suomessa. Piirsin seuraavat lajit: suopursu, siankärsämö, päiväkakkarra, haaparusku, valkokärpässieni, punakärpässieni, pihlaja, koivu, tammi, hiiri, orava, pohjanlepakko ja susi. Lisäksi piirsin kaksi koiraa, joiden rotu on määrittelemätön. Osan valitsin siksi, että en ollut piirtänyt niitä aikaisemmin ja halusin haastetta. Osan piirsin siksi, että osaan piirtää kyseistä lajia jo hyvin. Osa lajeista on suosittuja tatuointiaiheita, ja osa vähemmän tunnettuja, jonka vuoksi haluaisin antaa niille lisää näkyvyyttä. Näin loin itselleni sopivan sekoituksen sekä uusia kokeiluja, että tuttuja aiheita.

Jokaisella kasvi-, puu- ja sienilajilla on oma symboliikkansa ja asiakaskohtaiset konventionsa, jotka tekevät kuvasta henkilökohtaisen asiakkaalle. Mitä tulee tulitikkuihin, ne ovat yhtä aikaa kiehtova ja kaunis tatuointiaihe. Räjähdysmäisesti syttyvä, mutta nopeasti loppuun palava liekki on symbolisesti verrattavissa moneen tunteeseen, elämänvaiheeseen ja kiinnostuksen kohteeseen. Pienissä eläimissä tuntuu olevan jotain samaa. Kiihkeä ja nopea

elämänrytmi, palava halu elää ja selviytyä, mutta erittäin helposti tukahdutettavissa. Halusin yhdistää nämä kaksi elementtiä yhdeksi kuvaksi kuvastamaan jonkin aiheen nopeaa mutta intensiivistä olemassaoloa. Jokainen asiakas kuitenkin päättää itse, mitä tämä hänelle henkilökohtaisesti merkitsee.

Susi on erittäin suosittu tatuointiaihe, niin esteettisyyden kuin symboliikkansa takia. Susi nähdään eri kulttuureissa juonittelevana paholaisena, suojelijana tai henkisenä oppaana. Laumaeläimenä sillä kuvastetaan vahvoja perhesiteitä. Kaikissa tulkinnoissa susi on voimakas peto, jota joko kunnioitetaan tai pelätään. Niin hyvässä kuin pahassa susi symboloi primitiivistä puolta ja alkukantaisia haluja. (Aitken-Smith 2016, 238-241; Hale 2020; Hemingson 2009, 144.)

Koira-aiheiset tatuoinnit ovat usein muotokuvia rakkaista lemmikeistä, jolloin kyseisen eläimen muiston lisäksi ne symboloivat uskollisuutta, luotamusta, ystävyyttä ja älykkyyttä. Vihaiset koirat ja aggressiivisina pidetyt koirarodut taas kertovat johtajuudesta, hallitsevuudesta sekä suojelusta ja toimivat varoituksena. Mytologiassa koira yhdistetään usein tuonpuoleiseen tai maailmojen välitilaan. (Hemingson 2009, 135; iTattooDesigns 2011.)

Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut eläimistä, varsinkin koiraeläimistä. Koen niiden olemuksen ja käyttäytymisen kiehtovan primitiivisenä, ja pidän erityisesti koiraeläinten anatomiasta ja kehonkielistä. Valitsin koiraeläimet yhdeksi aihealueeksi tähän opinnäytetyöhön, sen takia, että minulla on pitkä historia koiraeläinten piirtämisestä ja halusin prosessiin haasteiden lisäksi myös jotain, joka on minulle mielekästä ja hoituu vaivattomasti.

3.2. Flashien piirtäminen

Piirsin designeja sekä digitaalisesti että käsin. Halusin kokeilla, että kumpi tekniikoista tuntuu luontevammalta ja soveltuisi mahdollisesti paremmin tatuointidesignien tekemiseen. Jokaisen viidentoista flashin työstäminen tapahtui melko samalla tavalla, joten esittelen yleisesti molemman menetelmän työvaiheet. Valmiit flashit ovat nähtävissä liitteinä opinnäytteen lopussa.

Aloitin työskentelyn anatomiamallien ja tatuointikuvien kartoituksella. Etsin jokaisesta lajista useita valokuvia, joista otin mallia lajin oikean rakenteen ja uskottavien yksityiskohtien saavuttamiseen (kuva 3). Tarkastelin myös tatuointiartistien tyyliä toteuttaa erilaisia pintoja ja linjoja, muun muassa turkin yksityiskohtia ja lehtien

suomuja. Hakukoneina käytin Googlen kuvahakua, kuvajakopalveluita Instagram ja Pinterest sekä Tumblr-mallikuvablogiani.

Hahmottelin mallikuvien pohjalta karkeita luonnoksia aiheen asennosta ja asetelmasta piirtämällä nopeita ja pieniä, lähinnä suurpiirteisistä muodoista koostuvia kokeiluja lyijykyniä käyttäen (kuva 4). Sopivan asetelman löydyttyä piirsin tarkat luonnokset viivatyöskentelyn pohjaksi kiinnittäen enemmän huomiota anatomiaan ja mittasuhteisiin. Luonnostelin ääriviivat tarkasti, jotta piirroksen viimeistely olisi helpompaa. Tässä vaiheessa tein myös erilaisia ääriviivakokeiluja geeli- ja kuitukärkikynillä ja pohdin, millaiset yksityiskohdat sopisivat designin kokonaisuuteen (kuva 5 ja 6).

Paperille piirtäessä tein designin ääriviivat geelikynällä. Tämä osoittautui hieman haasteelliseksi, koska geelikynän jälki on paksuhkoa ja olin piirtänyt designit pieneen mittakaavaan, suurimmillaan noin 13 x 13 cm kokoon. Seuraavaksi täydensin piirroksen yksityiskohdat ohuella kuitukärkikynällä, yhdistellen tiheitä viivoja ja pisteitä tuomaan tekstuuria ja varjoja. Lopuksi pyyhin lyijykynäluonnoksen pois, skannasin valmiin designin ja käsittelin sen Photoshopilla julkaisukelpoiseksi. (Kuva 7)

Tietokoneella prosessi oli lähes sama, mutta käytin työvälineinä Wacom-piirtopöytää ja Adobe Photoshop CC -kuvankäsittelyohjelmaa. Photoshopin standardisiveltimet ovat omaan käyttöni hieman kömpelöitä, joten käytin ääriviivojen

tekemiseen Kyle T. Websterin 2Smooth 2B 4Gotten -sivellintä ja korostuksiin Spatter Punk -sivellintä, jotka ovat saatavilla hänen kokoelmiaan Megapack ja Inkbox. Luonnostelun ja ääriviivojen piirtämisen jälkeen lisäsin jokaiseen flashiin hieman punaista korostusväriä roiskesiveltimellä. PNG-muotoon muuttamisen jälkeen flash oli valmis. (Kuva 8)

Digitaaliseen piirtämiseen liittyi enemmän stressiä, koska digitaalisesti tehtyjen linjapiirrosten odotetaan olevan tasaisia ja teräväreunaisia. Saadakseni

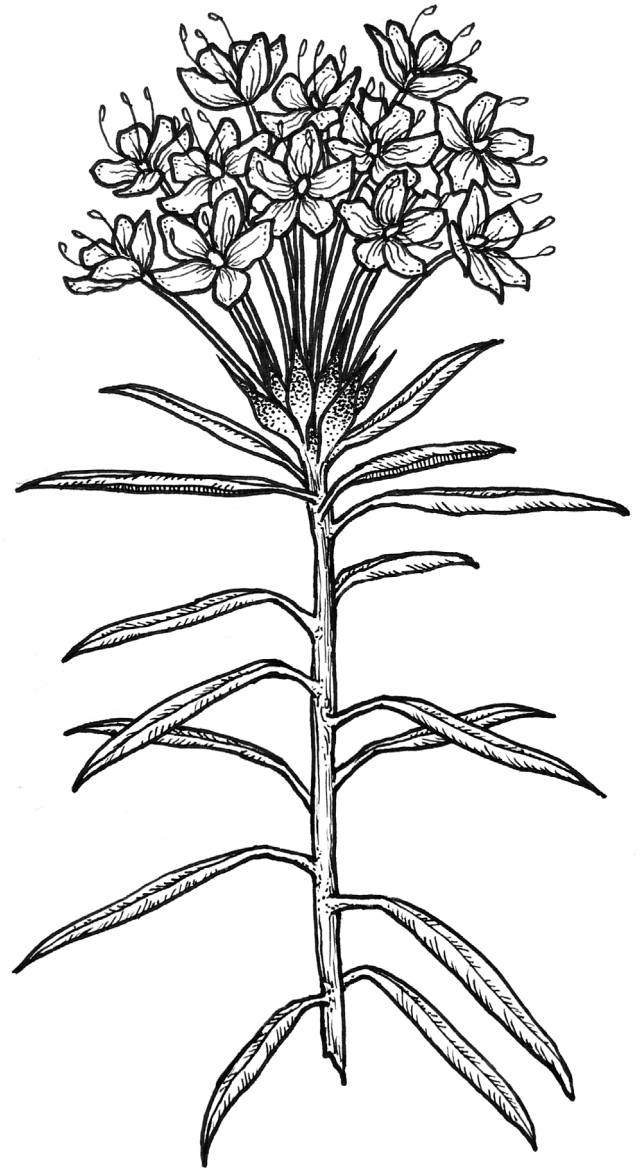

(Ylhäällä)
Kuva 4. Eläinflashien luonnoksia.

(Vasemmalla, vasemmalta oikealle, ylhäältä alas)
Kuva 3. Esimerkkejä mallikuvista.

(Salovaara 2019; Lehmuskallio; Olesya22 2017; Sirpa 2018)

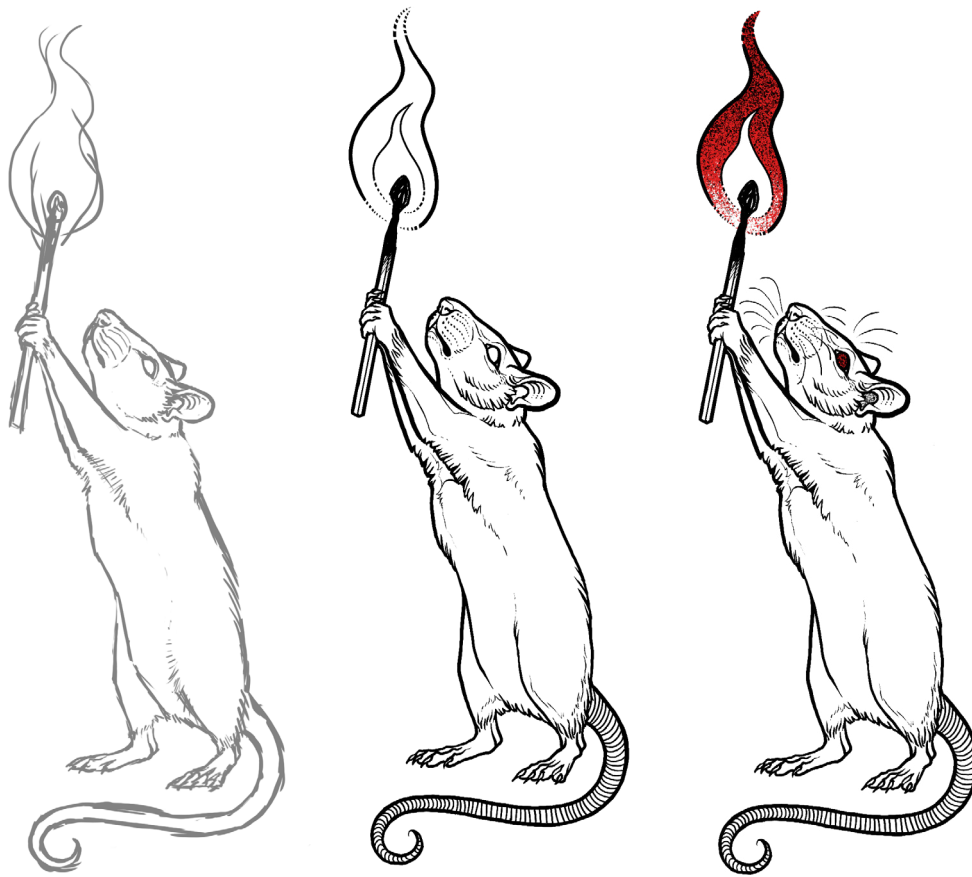
tämän aikaan käytin kevyttä siveltimenvakainta. Näyttötömmän piirtopöydän kanssa työskentely ei ole minulle yhtä luontevaa kuin kynällä piirtäminen paperille, joten se hidasti myös piirtämisprosessia. Digitaalinen työskentely mahdollistaa kanvaasin lähentämisen ja pirrosjäljen tarkastelun lähietäisyydeltä, joten työskentelin jatkuvasti hyvin lähellä kuvaa ja lisäsin liikaa yksityiskohtia, joiden huomaaminen on vaikeaa, ellei designia toteuteta suuressa koossa. Toisaalta digitaalisen piirtämisen mahdollistama kuvien muokattavuus ja virheiden kumoaminen mahdollisti sen, että designeista tuli yleisilmeeltään siistimpiä kuin käsin piirretyistä.

(Ylhäällä)
Kuva 7. Valmis suopursu-flash.

(Vasemmalla, ylhäältä alas)
Kuva 5 ja 6. Tyylikokeiluja.

Kuva 8. Digitaalisesti toteutetun flashin työvaiheet.

3.3. Huomioita

Siinä missä pieni ja yksityiskohtainen on kaunista, tatuointi voi parantuessaan ja ikääntyessään levitä, sumentua ja muuttua epämääräiseksi, kun tiheään tehdyt yksityiskohdat himmenevät ja sulautuvat toisiinsa. Tatuointimuste asettuu ihon uloimman kerroksen eli epidermin alle verinahkaan, josta keho ajan kuluessa yrittää imeä ja hajottaa tämän vierasaineen. Kaikki tatuoinnit haalistuvat ja leviävät ikääntyessään, mutta tatuoinnin koko, yksityiskohtien runsaus ja tatuoijan käyttämä tekniikka määrittävät, kuinka luettavissa kuva on vuosien päästä. Yleisesti suositellaan tummia värejä, paksuja viivoja ja suurempaa designia, jos halutaan säilyttää tatuointi selkeänä vähemmällä korjauskierroksilla. (Chronic Ink 2015; Hansen 2021; Owers 2021.)

Tyylilleni on ominaista piirtää paljon yksityiskohtia, mutta pieneen designiin niiden mahdolluttaminen on hankalaa. Olen tottunut piirtämään kuvia pienessä koossa ja keskittymään yksityiskohtaiseen työskentelyyn, ja tästä irrottautuminen vaatii vielä harjoitusta. Minun täytyy opetella tekemään

yksityiskohtia tatuointiystävällisemmiksi, vähentää yksityiskohtia pienistä designeista, suurentaa pieniä designeja tai jättää yksityiskohdat kokonaan suurempiin designeihin.

Digitaalisessa piirtämisessä ryhdyin usein työskentelemään liian lähelle zoomattuna, jolloin käytän paljon aikaa sellaisten yksityiskohtien luomiseen, jotka eivät edes erotu lopullisessa designissa. Ajattelin toteuttaa piirtämäni designit suhteellisen pienessä koossa, joten sellainen näpertäminen ei ollut aiheellista. Voin todeta, että digitaalisessa työskentelyssä tein enemmän turhaa työtä yksityiskohtien parissa kuin käsin piirretyissä. Jos haluaa saada yksityiskohtaisuuden oikeaan suhteeseen designin koon kanssa, käsin piirtäminen toimii paremmin kuin digitaalinen. Toisaalta digitaalinen on hyvä muokattavuutensa ja nopeutensa takia. Toistaiseksi keskityn enemmän käsin piirtämiseen, kunnes osaan säännöstellä yksityiskohtien määrää. Tulevaisuudessa kun minulla on kerääntynyt kokemusta tatuoinnista, voin lisätä designeihini esimerkiksi enemmän

viivavarjostusta, mutta tällöin minulla tulee olla hyvä käsitys oikeasta tatuointisyvyydestä, jotta vältetään tatuoinnin enneaikainen leviäminen.

3.4. Muutokset

Kuten arvelinkin, opinnäytetyöni tavoitteet muutuivat merkittävästi työskentelyn edetessä. Alun perin suunnittelin tekeväni fyysisen flashkokoelman joko kirjana tai vihkona, joka olisi ollut laajuudeltaan merkittävästi suurempi kuin toteuttamani 15 kuvitusta. Suunnittelin jopa mahdollisesti tekeväni käsin sidotun kirjan ja pohdin sen kestävyyttä selailu käytössä. Tarkoitus oli tehdä useita sivuja flasheja, jotka on jaoteltu aiheen tai tyylin mukaan, sekä tehdä erilliset kokoelmat one-off -flasheja ja aina saatavilla olevia flasheja suosittujen aiheiden pohjalta. Halusin kokeilla tehdä designeja usealla eri tatuointityylillä ja kenties jaotella kokoelmia myös niiden mukaan, esimerkiksi aukeamallisen neo-traditional -tatuointeja ja muutamia dotwork-varjosettuja flasheja. Ajattelin kaiken tämän lisäksi myös kehittäväni itselleni henkilöbrändin tatuointialalle, vaikken ole vielä saanut kunnollista opastusta tai kokemusta alan käytännöistä. Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, olisin päässyt opinnyttteen työstämisen aikana harjoitteluun tatuointiliikkeeseen, missä olisin saanut asianmukaista ohjausta ammattilaisilta ja olisin pystynyt hyödyntämään heiltä saatua tietoa opinnäyteprosessissa. Ensimmäiset tutkimuskysymykseni olivat melko brändipainotteisia: Kuinka aloitteleva tatuointitaiteilija brändää itsensä ja työnsä? Onnistuuko brändin rakentaminen ilman alan kokemusta ja aiempaa asiakaskuntaa?

Ottaen huomioon vaikeuteni aikatauluttamisen kanssa, hitaan työskentelytahtini ja vallinneen koronatilanteen oli lopulta realistisempaa karsia suunnitelmaa ja tyytyä pienempään työmäärään. Tässä vaiheessa minulle oli tärkeämpää taiteellinen työskentely ja flashien toteuttaminen brändäämisen sijaan. Tulevaisuudessa kun olen tatuointiharjoittelijana ja minulla on jonkinlaista kokemusta ja näkökulmaa alasta, voin keskittyä brändäämiseen tarkemmin. Mitä tulee flashien tyyliin, useiden eri tatuointityylien kokeilemisen sijaan lopulliset flashit ovat melko yhteneviä edustamatta kuitenkaan yhtä tiettyä tatuointisuuntausta. Minulle tuntui helpommalta yhdistellä ominaisuuksia eri tatuointityyleistä oman tyylini kanssa, ja tämä tapahtui melko luontevasti, kun ryhdyin piirtämään ensimmäisiä designeja.

4. Yhteenveto

4.1. Lopputulos

Ponnistelujen jälkeen sain aikaiseksi suunnittelemani 15 tatuointiflashia. Prosessin aloitus oli haparoi-va ja kaukana järjestelmällisestä, mutta paineeton lähestymistapa helpotti työskentelyyn ryhtymistä. Huoleton työstäminen ja jälkeensä korjaaminen tuntui sopivan minulle, koska valmiiseen lopputulokseen pyrkiminen asetti suorituspaineita ja sai takertumaan yksityiskohtiin.

Tyulistäni ei tullut prosessin aikana täydellistä tai tatuointivalmista, mutta siinä tapahtui selkeää kehitystä. Ensimmäiset designit olivat varovaisia kokeiluja enkä ollut niin tarkka lopputuloksesta, mutta piirtäessäni sain kuva kuvalta enemmän itsevarmuutta, piirtämisprosessi helpottui ja onnistuin piirtämään viimeiset flashit jopa verrattain nopeasti ja vaivattomasti. Tavallista tiheämpi työtahti ja säännöllinen piirtäminen loivat yhdessä rutiinin, mikä helpotti työskentelyn aloittamista ja työn loppuun viemistä. Se teki prosessista myös sujuvamman ja kartutti taitojani nopeammin kuin vapaa-ajan piirtäminen. Osaan nyt kiinnittää enemmän huomiota piirtämistapoihini ja arvioida niitä. Olen myös hyväksynyt sen, että tyylin ja tekniikan kehittäminen on hidas prosessi, joka ei ole välttämättä koskaan valmis.

Toteuttamani flashit eivät edusta mitään tiettyä tatuointityyliä, mutta niissä on vaikutteita monista. Lähimpänä tyylini on linjapainotteista blackworkkia kevyellä taidegrafiikkamaisella viivoituksella ja pienillä dotwork-korostuksilla. Eläinflashien tyyliä on hieman vaikutteita neo-traditionaalises-ta kuvamaailmasta.

Sain tämän opinnäytteen myötä paremman käsityksen tatuointityyleistä ja opin niistä paljon. Ennen niihin perehtymistä en olisi osannut ottaa huomioon tatuointeihin liittyviä rajoittavia tekijöitä ja sitä, mikä toimii tatuointidesignissa. Huomasin, että teen kuviin liikaa yksityiskohtia ja ymmärsin miten se vaikuttaisi negatiivisesti tatuointien ikääntymiseen. Pyrin jatkossa tekemään flasheista hieman yksinkertaisempia ja soveltamaan yksityiskohtien määrää ja tiheyttä tatuoinnin kokoon nähden.

Aikataulutus oli minulle erittäin haastavaa ja varsinkin raportin kirjoittaminen jäi aivan viime hetkeen. Tarvitsen jatkossa enemmän panostusta aikataulussa pysymiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn.

4.2. Arviointi

Koen opinnäytteen tavoitteiden täyttyneen muutamia seikkoja lukuun ottamatta. Loin omannäköiseni flashkokoelman, mutta sen yhtenäisyydessä ja laadussa on kuitenkin parantamisen varaa. Toisaalta kuvituksissa näkyy kehityksen kaari ja niiden epätäydellisyys kielii kokemattomuudestani, mikä on tatuointiurani alkuvaiheessa ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Minulle ei ole vielä kehittynyt ammattimaista silmää siihen, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon tatuointitekniikan näkökulmasta designeja piirrettäessä, mutta oivalsin muutamia peruspilareja.

Aikataulutuksen osaltani epäonnistui, ja jätin suuren työmäärän liian lähelle palautuspäivää. Olen aina kokenut aikataulussa pysymisen haasteellisenä, koska uskon suoriutuvani tehtävistä nopeasti, enkä tajua niiden laajuutta kuin vasta ajan ollessa loppumaisillaan. Tämä projekti oli kallisarvoinen opetus aikataulutuksen tärkeydestä. Pysin tulevaisuudessa varaamaan projekteille enemmän aikaa kuin uskon tarvitseväni, aloittamaan työskentelyn, vaikka minulla ei olisi kiire ja asettamaan henkilökohtaisia välitavoitteita, jotka auttaisivat minua edistämään töitäni.

Sain seuraavanlaisia vastauksia tutkimuskysymykseeni: Tyyliäni tapahtui kehitystä yhtenäisempään suuntaan, ja lisäsin siihen elementtejä, jotka tekevät siitä tatuointiystävällisemmän. Muun muassa selkeät ääriviivat ja kohtuullinen yksityiskohtien lisääminen helpottavat designin tatuoimista ja tatuoinnin säilymistä. Olin myös tavallista huolellisempi pitäen mielessä sen, että piirros tulisi pysyvästi asiakkaan iholle. Melkein minkä tahansa kuvitus-tyylin voi soveltaa tatuointeihin sopivaksi, kun ottaa huomioon tatuointitekniikoiden rajoitteet ja sen, miten tatuointi eroaa perinteisestä piirtämisestä ja maalaamisesta. Jokaisen tatuojan täytyy itse kokeilla, soveltuuko käsin vai tietokoneella piirtäminen paremmin flashien luomiseen. Itse tulin siihen lopputulokseen, että käsin piirtäminen auttaa

minua tatuointiurani alkuvaiheessa havainnollistamaan designin koon paremmin, ja siksi tapa sopii minulle digitaalista piirtämistä paremmin.

Yritän jatkossa optimoida yksityiskohtien määrän ja tiheyden paremmin tatuointidesignin kokoon sopivaksi, ja kehittää piirroksissani tasapainoa viiva- ja dotworkyksityiskohtien välillä. Nykyisessä muodossaan flashini voivat olla liian yksityiskohtaisia ainakin harjoittelijan tatuoitaviksi, ja joudun todennäköisesti muokkaamaan niitä ennen iholle tatuoimista.

En koe, että tietäisin tatuointi käytännöstä vielä paljoa, tai että olisin verrattavissa ammattilaiseen nyt, kun olen perehtynyt asiaan vasta muutaman kuukauden. Uskon, että oppiminen on jatkuvaa ja tyylin vakiutuminen tapahtuu vasta vuosien työskentelyn jälkeen. Tämä opinnäyte ei vielä luonut minulle brändiä tatuointialalle, mutta sain projektin myötä arvokasta tietoa ja kokemusta sekä hyvää materiaalia portfoliooni. Koen työni enemmän henkilökohtaisena projektina kuin alaa hyödyttävänä tiedepohjaisena tutkimuksena. Toivottavasti myös muut tatuoinneista kiinnostuneet saavat opinnäytteestäni jotain irti, kuten kannustusta alkuun pääsyyn tai vertaistukea alan haasteisiin.

Lähteet

Kirjalähteet

Aitken-Smith, T. 2016. The Tattoo Dictionary. Lontoo: Mitchell Beazley.

Hemingson, V. 2009. Tatuoinnit: Kehotaiteen käsikirja. Helsinki: Readme.fi

Sähköiset lähteet

Chronic Ink. 2015. What to Consider When Getting a Small Tattoo. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <https://www.chronicinktattoo.com/blog/what-to-consider-when-getting-a-small-tattoo/>

Custom Tattoo Design. 2020. How to design neo-traditional tattoos. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://customtattoodesign.ca/tattoo-ideas/how-to-design-neo-traditional-tattoos>

Hale, R.R. 2020. Wolf Tattoos: Designs, Ideas, and Meanings. TatRing. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <https://tatrings.com/tattoo-ideas-meanings/Wolf-Tattoos-And-Meanings-Wolf-Tattoo-Designs-And-Ideas>

Hansen, R.C. 2021. Tattoo aging: Your tattoos will fade, you decide how fast. Sorry Mom. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <https://sorrwymomshop.com/blogs/aftercare/tattoo-aging>

iTattooDesigns. 2011. Dog Tattoos. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <http://www.itattoodesigns.com/tattoo-meanings/dog.php>

NYC Tattoo Shop. Illustrative tattoos. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://www.nyctattooshop.com/tattoos/illustrative-tattoos/>

Owers, C. 2021. Micro Tattoos, Are They Worth the Hype? We Found Out So You Don't Have To. SelfTattoo. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <https://selftattoo.com/micro-tattoos-are-they-worth-the-hype-we-found-out-so-you-dont-have-to/>

Positivefox. 2018. Etching Tattoo (Linework) – Highly Addictive and Endless Level of Details. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://positivefox.com/tattoo-ideas/etching-tattoo-linework/>

Robin, M. 2019. How to Curate a Custom Tattoo Sleeve. Allure. Viitattu 13.4.2021. Saatavissa <https://www.allure.com/story/tattoo-sleeve-full-arm>

Tattmag Team. 2019. Black-work tattoos: meanings, tattoo designs & ideas. Tattmag. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://tattmag.com/blackwork-tattoos/>

Tattoofilter. 2017. Tattoo Styles: Neotraditional Tattoos. Medium. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://medium.com/tattoos/tattoo-styles-neotraditional-tattoos-bc6298f1a667>

Tattooseo. 2019. Woodcut Tattoo. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://www.tattooseo.com/woodcut-tattoo/>

White, J. 2020. Illustrative tattoo. InkedWay. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://inkedway.com/tattoo-styles/illustrative/>

Yang, A. 2019. Ultimate Guide to Tattoo Styles: Popular styles explained with Images. Tattoos Wizard. Viitattu 12.4.2021. Saatavissa <https://tattooswizard.com/blog/tattoo-styles-explained>

Kuvalähteet

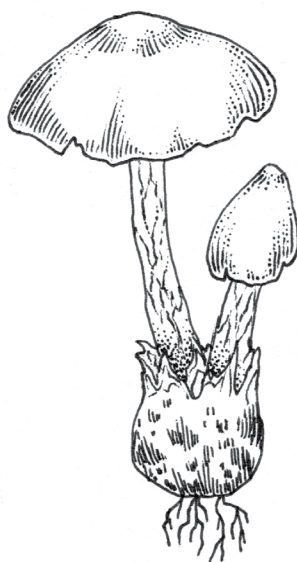
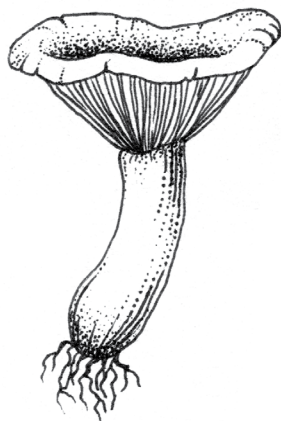
- Kuva 1. Kwiatkowska, K. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CNxSz8ILtY1/>
Boo, M. 2019. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/B47e0niFNpE/>
Plewa, A. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/COORaKeBXtz/>
Dots by Sigma. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CKTck4EHWFg/>
Zagusta, I. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa https://www.instagram.com/p/COH_2NDR0bv/
Inked By Anjel. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CK94mS5gUFl/>
- Kuva 2. Woland, S. 2020. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CGAtGTCsGin/>
Brosubb. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CNW2MV0Lh-J/>
Pollari, V. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CKO7CRmhLal/>
Mazur, P. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CHiZhzmc3L/>
Samy K. 2020. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CIIbgOahh8k/>
Tajjala, N. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CMelT6phft-/>
Kunnari, K. 2020. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CFq9ITlly-q/>
Boo, M. 2020. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CFPmCs4IHVu/>
Donaire, T. 2021. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.instagram.com/p/CLrx8eJnkcV/>
- Kuva 3. Salovaara, A.S. 2019. Suopursu. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://twitter.com/asspistefi/status/1136649297573961728>
Lehmuskallio, J. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/suopursu>
Olesya22. 2017. Cute little decorative rat standing on the back of the paws. Stock photo. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://www.istockphoto.com/photo/cute-little-decorative-rat-standing-on-the-back-of-the-paws-gm663148162-120711807>
Sirpa. 2018. Viitattu 28.4.2021. Saatavissa <https://sirpanluontoblogi.blogspot.com/2018/07/huumaavatuoksuinen-suopursu.html>

Liitteet

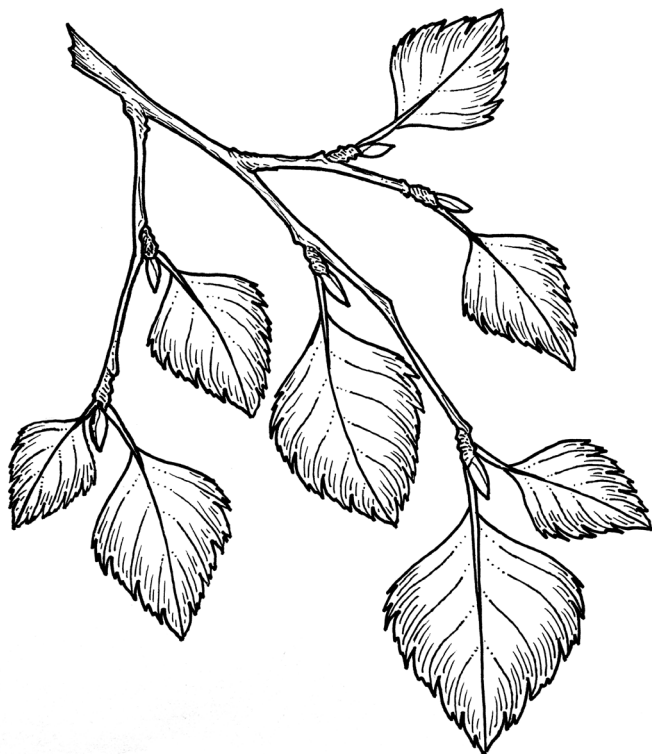
Liite 1. Kasviflashit

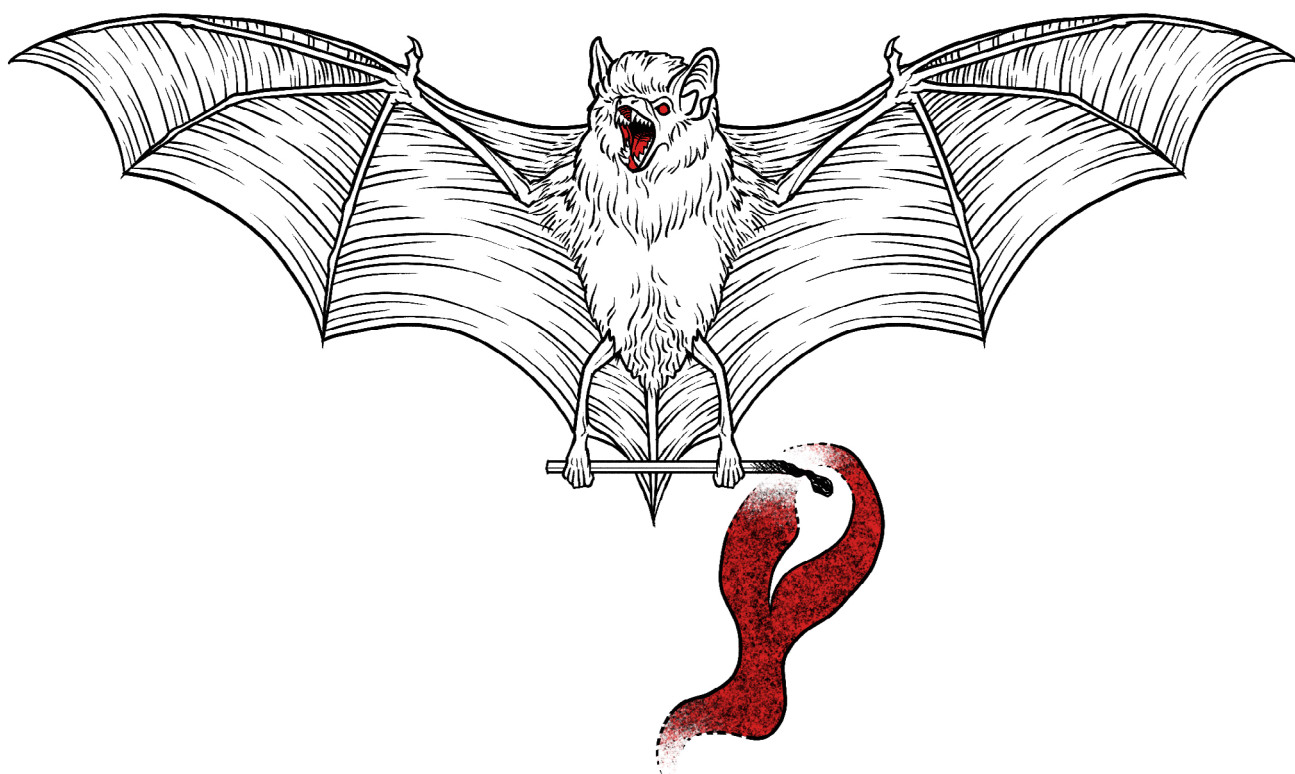
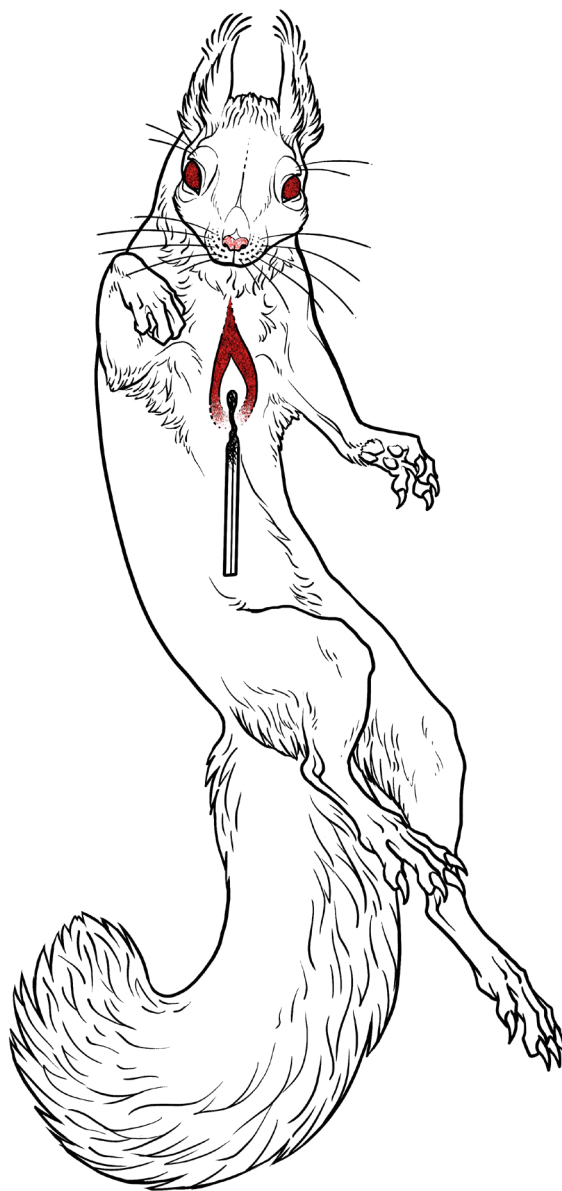
Liite 2. Sieniflashit

Liite 3. Puuflashit

Liite 4. Pieni eläin ja tulitikku -flashit

Liite 5. Irvistävät koiraeläimet -flashit

