

Johanna Sowrey

Kaupallisen kuosimalliston suunnittelu Intiassa

Soveltaen opittuja taitoja tekstiilisuunnittelijana toimimiseen

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muotoilija AMK

Muotoilu

Opinnäytetyö

19.5.2013

Tekijä(t) Otsikko	Johanna Sowrey Kaupallisen kuosimalliston suunnittelu Intiassa
Sivumäärä Aika	31 sivua + 20 liitettä 19.5.2013
Tutkinto	Muotoilija AMK
Koulutusohjelma	Muotoilu
Suuntautumisvaihtoehto	Tekstiilisuunnittelu
Ohjaaja(t)	Lehtori Tuiti Paju Lehtori Tuomas Tiitinen
<p>Opinnäytetyön tutkimusosuuden tarkoitus oli tutkia intialaisen tekstiilitoimiston toimintatapoja ja työkuultuuria. Tavoitteena oli tuoda esille, miten tänä päivänä yksi johtavista talousmahdista kilpailee eurooppalaisilla markkinoilla. Lähtökohtana oli kaupallisen kuosimalliston suunnittelu länsimaalaisille kuluttajille.</p> <p>Tutkimusosuudessa opinnäytetyön tekijä heijasteli omia kokemuksia Intiassa työskentelystä ja haastatellen intialaista tekstiilisuunnittelija Geetika Gulia, joka asuu nykyään Suomessa.</p> <p>Projektiosuus on kuosimalliston suunnittelu tekijän omalle toiminimelle Johanna Elisabet. Projektissa tavoite oli käyttää opittuja taitoja Intiasta ja suunnitella kaupallinen keittiötekstiilikuosimallisto eurooppalaisille kuluttajille.</p> <p>Opinnäytetyön tavoite oli markkinoida kirjoittajan osaamista tekstiilisuunnittelijana. Työssä haluttiin visuaalisesti tuoda esille vahvuudet trendien ennustamisessa ja keittiötekstiilimalliston suunnittelussa.</p>	
Avainsanat	kaupallinen, kuosimallisto, suunnittelu, trendit, Intia

Author(s) Title	Johanna Sowrey Commercial textile design in India
Number of Pages Date	31 pages + 20 appendices 19 May 2013
Degree	Bachelor of Culture and Arts
Degree Programme	Design
Specialisation option	Textile design
Instructor(s)	Tuiti Paju, Lecturer Tuomas Tiitinen, Lecturer
<p>The goal of the research of this Thesis was to study the working habits and working culture of textiles studios in India. The aim was to bring out the methods how one of the leading and economically powerful countries is competing on the European market. The starting point was to design a commercial textile design collection for the western consumers.</p> <p>In this research the Author's own experiences and observations were reflected and analyzed while working in India. Also her interview with Geetika Gulia was included, a freelance textile designer and currently living in Finland.</p> <p>The practical project for the Thesis was to design a commercial textile collection for the Author's limited company Johanna Elisabet. The goal was to use the skills learned in India and design a commercial textile collection for the European consumer.</p> <p>The aim for the thesis was to showcase the Author's person and skills as a textile designer. She visually demonstrates her skills on the trend research and designing a kitchen textile collection.</p>	
Keywords	commercial, textile collection, design, trends, India

Sisällys

1	Johdanto	1
2	Lähtökohta	2
3	Delhi	4
3.1	Intian työkuulttuuri	4
3.2	Intialaisten kanssa kommunikointi	6
3.3	Työolosuhteet	8
3.4	Geetika Gulian haastattelu	10
4	Kaupallisen kuosimalliston toteutus Intiassa	13
4.1	Kuosimalliston suunnittelu	15
4.2	Kuosimalliston viimeistely ja esittely	17
5	Oma mallisto	19
5.1	Malliston värit	23
5.2	Malliston moodboard	25
5.3	Mallisto	26
6	Yhteenveto	31
	Lähteet	32
	Liitteet	

1 Johdanto

Opinnäytetyön tutkimusosuudessa tavoitteenani oli tutkia intialaisen tekstiiliteollisuuden toimintatapoja ja työkulttuuria. Lähtökohtana oli kaupallisen kuosimalliston suunnittelu eurooppalaisille kuluttajille sekä soveltaa saamiani tietoja käytäntöön.

Opinnäytetyöni sai alkunsa syksyllä 2012, jolloin suoritin työharjoitteluni Delhissä Intiassa tekstiilistudio StudioB:ssä. Yrityksen omistaa Balbir Singh, joka on erikoistunut Euroopan tekstiilimarkkinoille suunnittelemalla keittiötekstiilimallistoja ja kylpyhuoneen mattoja. Asiakkaat olivat isoja eurooppalaisia yrityksiä, jotka monestakin syystä olivat ulkoistaneet suunnittelun ja toteutuksen Intiaan.

Työskentely intialaisessa suunnittelutoimistossa ainoana länsimaalaisena ja asuminen paikallisten kanssa antoivat hyvin läheisen kosketuksen kulttuuriin niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Sain myös käsityksen siitä, mitä tekstiiliteollisuus todellisuudessa on nykypäivän Intiassa.

Projektiosuudessa tavoite oli suunnitella keittiötekstiilikuosimallisto toiminimelleni Johanna Elisabet. Mallisto olisi vahva näyttö taidoistani ja mahdollistaa itseni markkinointini tulevaisuudessa.

Malliston suunnittelussa käytän oppimiani taitoja työharjoitteluni ajalta. Malliston suunnitteluun haasteen tuo se, että teen sen itsenäisesti ilman ammattimaista tekstiilisuunnittelutiimiä taustalla. Lähtökohtana on kaupallisuus ja eurooppalainen kuluttajaryhmä.

2 Lähtökohta

Työharjoittelussa tehtäviini sisältyi syksy / talvi 2013–2014 trendien koostaminen ja presentaatioiden eli esitysten laatiminen. Kaupallisuus oli lähtökohta trendien ja teemojen rakentamisessa ja kuosimallisto perustuikin olennaisesti kerättyihin tietoihin ja ai-neistoihin. Vahva tutkimustyö oli lähtökohta kaupallisen kuosimalliston suunnittelussa. Projekteihin kuului Heimtextil 2013 trendien ja värien koostaminen ja kuosimallistojen toteutus. Ensisijaisesti suunniteltiin keittiötekstiilimallistoja, tekniikoina painokuosi ja jacquard. Keittiötekstiilimallistot koostuivat kaikenlaisista tekstiileistä. Suunnittelimme studiolla myös kylpyhuoneen mattoja.

Työharjoitteluni StudioB:ssä oli raskas ja haastava kokemus, mutta erittäin opettavainen. Studiossa työskenteli lisäksi ainoastaan yksi tekstiilisuunnittelija ja hänellä oli viiden vuoden työkokemus alalta. Työtahti oli erittäin nopea ja keittiötekstiilikuosimallistoja tehtiinkin yhdessä päivässä tehtävänannosta aina toteutukseen asti.

Jo työharjoittelupaikalle saapuessani ymmärsin, että uudella tekstiilisuunnittelijalla kestää aikansa ymmärtää, mitä kaupalliselta tekstiilisuunnittelulta vaaditaan. Vaikka uusi työntekijä olisi ollut alalla jo monia vuosia, opettelu uuden studion toimintatapoihin vie jonkin aikaa. Työnantajani Balbir Singh kertoi, että sopeutumiseen yleensä menevä aika on kahdesta neljään kuukautta. Työharjoitteluni loppupuolella sainkin palautetta, että juuri kun aloin ymmärtää ja tuottaa tekstiilisuunnitelmia jotka toimivat ja myyvät, työharjoitteluaikani läheni loppuaan. Palautteen perusteella tiesin olevani oikealla tiellä tekstiilisuunnittelijana ja alkukuukausien vaikeuksista tiesin, että olin oppinut paljon. Balbir Singh halusi lisätä, että jos olisin jäänyt vuodeksi, minusta olisi kehittynyt erittäin hyvä tekstiilisuunnittelija.

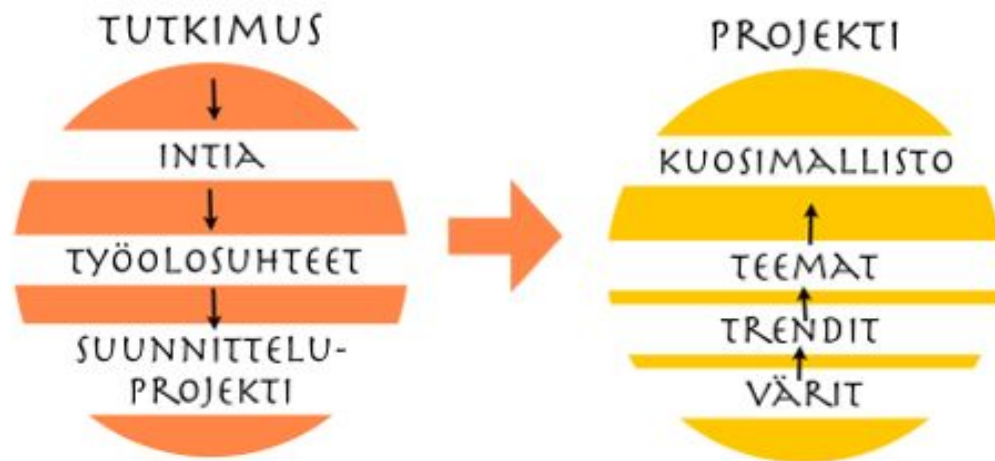
Opinnäytetyöni kautta haluankin tuoda esille, mitä Intiassa työskentely merkitsee ihan konkreettisesti. Omien kokemuksieni kautta ja haastatteluiden avulla haluan tuoda esille intialaisia käytäntöjä ja ympäristöä. Näin ollen tämän opinnäytetyön tavoite on antaa valmiuksia länsimaalaiselle, jolla on haaveissa lähteä Intiaan keräämään kokemusta tekstiilisuunnittelusta.

Tutkimusosiossa heijastelen omia kokemuksiani intialaisten kanssa työskentelystä. Henkilökohtaisten kokemuksien kautta on helppo tuoda esille asioita, jotka eivät ehkä muuten tulisi esille. Haastattelen myös intialaista tekstiili- ja vaatesuunnittelijaa Geetika

Guliaa (2013), jolla on kokemuksia Intiassa ja Euroopassa työskentelystä tekstiili- ja vaatetusosalalla. Gulia on opiskellut Intiassa tekstiilisuunnittelun kandidaatiksi ja tehnyt Italiassa vaatetusalan maisteritutkinnon.

Gulia on työskennellyt Delhissä suurissa tekstiilin vientiin erikoistuneissa yrityksissä. Hänellä on myös kokemusta pienempien yritysten tehtävistä ja toiminnasta. Asiakkaina hänellä on ollut nimekkäitä yrityksiä, kuten esimerkiksi Gucci, Armani ja Prada. Haastatteluhetkellä Geetika Gulia asui Suomessa ja toimi freelance-suunnittelijana tekstiili- ja vaatetusosalalla.

Tutkimukseni viitekehys on Intian työolosuhteet, kulttuuri ja kaupallista tekstiilisuunnitteluprosessi. Heijastelen tutkimusosuutta omiin kokemuksiini ja haastatteluihin. Projektiosuudessa sovellan opittuja taitoja ja menetelmiä rakentamalla kaupallista kuosimallistoa omalle toiminimelleni ”Johanna Elisabet”. (Kuvio 1)

Kuvio 1. Viitekehys

3 Delhi

Visit India, and you will never be the same again (Grihault 2004, 8).

Oli matkan tarkoitus sitten työ- tai lomamatka, on hyvä tietää Intian tavoista ja historiaista. Tämä aina auttaa sopeutumaan nopeammin intialaiseen ympäristöön ja ihmisiin. (Grihault 2004, 9.) Intia on isojen kontrastien maa. Vaikka kulttuuriin tutustuisi kirjallisuuden ja kuvien kautta, itse kokemus on se, mikä jättää jälkensä. En usko, että siihen voi ikinä valmistua niin, ettei kulttuurishokki iskisi vasten kasvoja.

Delhi on yksi maailman suurimmista suurkaupungeista. Väkiluku alueella on melkein 17 miljoonaa (Varsha 2011, 8). Ahtaus, tilan puute sekä täydellisessä köyhyydessä eläminen ovat suuria ongelmia pääkaupungissa. Asiaa ei auta yhtään se, että intialaisilla on hyvin syvälle juurtunut kastiajattelu ja kulttuurin traditioiden jatkaminen. Yli 80 % väestöstä on hindettä, mikä näkyy olennaisesti joka paikassa (Kolanad 2008, 26). Uskonto ja sen uskomukset ovat hyvin syvällä intialaisissa ja näiden harjoittaminen on jokapäiväistä. Vanhempien ihmisten kunnioitus ja monenkin sukupolven asuminen saman katon alla on hyvin yleistä.

Delhi on myös erittäin pölyinen ja likainen kaupunki. Liikenteen hiukkaspäästöt ovat todella iso ongelma. Myös ilmasto on hyvin haastava. Suositeltava aika asumiseen Delhissä on ehdottomasti talvikuukaudet marraskuusta maaliskuuhun. Toukokuusta alkaen ilmasto voi olla todella kuuma ja lämpötila yleisesti yli 40 astetta. Heinäkuussa monsuunit ja ilmankosteus tekevät kuumuudesta painostavan.

3.1 Intian työkuulttuuri

Work is something that we do, all through life. More important than the work we do, is our attitude to it. From the moment we are born, till we die, work is being done all the time, whether we like it or not, whether we want it or not (The Times of India 2011a).

Intia on tänä päivänä yksi suurimpia tekstiilientuottajamaita. Halpa työvoima houkuttelee suurien yritysten tuotantoa maahan ja tehtaat toimivat ympärivuorokautisesti varmistuen tuotteiden nopean valmistuksen.

Tekstiilien valmistus ja vienti ovat erityisen tärkeää Intian taloudelle, koska tällä hetkellä se on 27 % maan ulkomaankaupasta. Intialla on myös suuret mahdollisuudet kasvattaa lisää tekstiilien maailmankaupassa. Tämän hetkinen tavoite on päästä 4.5 %:sta 8%:iin kansantaloudesta vuoteen 2020 mennessä ja päästä 80 miljardin dollarin liikevaihtotavoitteeseen Intian tekstiiliteollisuus on myös työnantajana suurimpia maassa. Tällä hetkellä 35 miljoonaa ihmistä työskentelee tekstiiliteollisuuden palveluksessa (Corporate catalyst India 2013.)

Tarkkoja tilastoja tekstiilisuunnittelu yrityksistä Intiassa on vaikea tehdä. Delhissä tosin sijaitsee Orient Craft, joka on Pohjois-Intian suurin tekstiilisuunnitteluun ja -tuotantoon erikoistunut yritys. Asiakkaisiin kuuluvat nimekkäät yritykset Euroopasta kuten Armani ja Prada. Geetika Gulia työskenteli yrityksen palveluksessa ja yritys työllistääkin yli 1000 ihmistä. Orient Craft omistaa seitsemän tuotantolaitosta ja yrityksen vuosittainen liikevaihto on miljardista viiteen miljardiin dollaria (Indiamart 2013.)

Työharjoitteluajalla StudioB:n asiakkaisiin kuului intialainen yritys Suryodhaya Fashion, joka on myös erikoistunut Euroopan markkinoille tekstiilisuunnittelullaan ja tuotannollaan. Myös Suomi kuului heidän asiakkaisiinsa. Suryodhay Fashion vuosittainen liikevaihto on kaksi miljoonaa dollaria. (Suryatex 2013.) Työharjoitteluni aikana suunnittelin kaupallisia kuosimallistoja yritykselle.

Työskentely tekstiilisuunnittelijana intialaisessa suunnittelutoimistossa voi olla hyvinkin haastavaa. Työolosuhteet ja kulttuuri ovat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Työtilanteissa täytyy osata joustaa ja pystyä jatkamaan, vaikka projektit muuttuisivat mihin suuntaan tahansa, milloin tahansa. Taito sopeutua uusiin tilanteisiin niin nopeasti kuin mahdollista helpottaa työntekoa huomattavasti.

Aikataulut Intiassa eivät päde ihan samalla tavalla kuin länsimaissa. Jokainen, joka on yrittänyt saada Intiassa jotain aikataulun puitteissa valmiiksi joutuu huomaamaan, että mikään ei hoidu siellä länsimaisen täsmällisesti (Möttölä 2006, 22). Vaikka aikataulut eivät olekaan täsmällisiä, niin intialaiset elävät kirjaimellisesti työllensä. Heillä on sanonta ”Work is worship” merkitsee Jumalan palvomista työnteolla. Tarkoitus ei ole hyötyä työnteosta, vaan nähdä se siunauksena ja olla kiitollinen Jumalalle (The times of India 2011b).

Ajatus siitä, että käsitteitä työ ja vapaa-aika ei eroteta, voi olla länsimaalaiselle aluksi shokki. Työntekijät eivät valita, vaikka joutuvatkin jäämään ylitöihin palkattomasti. Intiassa ei itse asiassa ole käsitettä ”ylityö”. Työpäivä on sen pituinen, miten kauan työntekoon menee aikaa. Yleisesti myös joka toinen lauantai on työpäivä. Yritysten omistajilla on yleistä, että he tekevät töitä vuorokauden ympäri ja ovat aina tavoitettavissa. On myös hyväksyttävää ottaa vastaan työpuheluita lomallakin (Guirdham 2009, 53.)

Työpaikalla jännite siitä, että työt saadaan tehtyä ajallaan ja työnantaja on tyytyväinen tuloksiin on vahvasti esillä. Kaupallisuuteen perustuvat yritykset myös yrittävät tehdä enemmän töitä lyhyemmässä ajassa, mikä lisää painetta työntekijöille. Intiassa ammattimaista henkilökuntaa on vaikea löytää ja palkat nousevat koko ajan. (Guirdham 2009, 53). Tämä näkyy myös siinä, että palkankorotuksia odotetaan melkein joka toinen kuukausi. Yhdessä työpaikassa ei myöskään olla liian kauan, koska uralla halutaan edetä mahdollisimman nopeasti.

Tekstiilisuunnittelijan kuukausipalkat ovat erittäin pienet ja vaihtelevat 400 eurosta 800 euroon. Varsinkaan Delhissä asuminen ja eläminen ei ole niin halpaa kuin luulisi, joten useimmiten nuoret aikuiset asuvat vanhempiensa kanssa. Näin ollen on aivan normaalia, että itsenäistä elämää ei koeta koskaan.

Työpaikalla hierarkia on tärkeässä asemassa. Koska työvoima on niin halpaa, palkkalistoilla on ihmisiä erilaisiin tehtäviin. Alimpaan kastiin kuuluvat henkilöt, jotka toimivat suunnittelijoiden alaisuudessa. Toimistoon kuuluu yksi henkilö, joka pitää huolen jokapäiväisistä asioista, kuten toimiston avauksesta, siivouksesta, kahvin keitosta ja työntekijöiden ostoksien teosta. Erikseen ovat vessan siivooja ja roskien tyhjentäjä. StudioB:stä löytyi myös autonkuljettaja ja toimiston tavaroiden hoitaja. Suurimman osan ajasta kenelläkään heistä ei ollut mitään tekemistä, ja silloin he nukkuivat.

Johtavassa asemassa olevia henkilöitä puhutellaan aina virallisesti ”sir”, kuten esimerkiksi puhuteltiin esimiestäni. Länsimaisena otin vapauden kutsua häntä etunimellä ja vaikka on vaikea sanoa tykättiinkö siitä vai ei, en joutunut vaikeuksiin valinnastani.

3.2 Intialaisten kanssa kommunikointi

Language is an expression of culture; and even if the language is the same, the cultural assumptions and ways of structuring information differ. You may

Speak English, and your Indian friends, colleagues and works may speak English, but both talking and listening provide many opportunities for misunderstandings. (Kolanad 2008, 251.)

Jos aikoo oleskella Intiassa pidempään, hindinkielen taidolla saa paljon arvostusta osakseen. Yleinen kulkuväline Delhissä on autoriksat ja niiden kuljettajat puhuvat vain harvoin englantia. Arjessa auttaa kun opettelee paikkojen nimiä, hallitsee tiukan hintaneuvottelun ja uskottelee paikallisille olevansa paikallinen. Vanha intialainen tervehdystapa laittaa kädet yhteen rinnan eteen ja kumartaa tervehdykseksi ei ole enää käytäntönä ainakaan Delhissä. Kättely riittää aivan hyvin.

Intian virallinen kieli on hindi, mutta maasta löytyy yli 300 puhuttua kieltä (Grihault 2004, 160). On hyvin tavallista, että ihmiset puhuvat hindin lisäksi myös monia muita paikallisia kieliä. Englannista tuli brittivallan aikaan yläluokan kieli, jota arvostettiin, ja arvostus on jatkunut tähän päivään saakka. On arvioitu, että yli 28 miljoona intialaista puhuu englantia, tai ainakin niin he luulevat osaavansa. (Kolanad 2008, 232.) Ongelmia intialaisten englannissa on heidän vahva hindikielen korostuksensa ja sanojen satumanvarainen lausuminen.

Intian englanti voi kuulostaa todella tyllyltä, koska he eivät käytä ilmaisuja "thank you", "I am sorry" and "excuse me". Puhe kuulostaa enemmän käskyiltä kuin pyynnöiltä. Vietettyäni Englannissa seitsemän vuotta opin kohteliaisuutta, joka jopa suomalaisille on ylikorostettua, mutta jota intialaiset pitävät hyvin outona.

Intian hallitus on toivonut Hindin virallistamista maan viralliseksi kieleksi, koska maassa puhutaan niin paljon eri kieliä, eivätkä kaikki edes ymmärrä hindiä (Grihault 2004, 161). Jopa maan sisällä pääasiallinen kommunikointikieli on englanti.

Oman haasteensa intialaisten kanssa työskentelyyn tuo heidän kulttuuriinsa liittyvien asioiden ymmärtäminen. Vaikeuksia tuo varsinkin se, että intialaisille on iso ongelma sanoa ei. He pelkäävät loukkaavansa vastapuolta olemalla kielteisiä. He eivät myöskään mitenkään ilmoita, jos asiat menevät huonosti. (Guidham 2009, 56.) Myös se, miten he sanovat kyllä, voi tuottaa ongelmia. Heillä on tapana keikuttaa päätään, mikä länsimaissa mielletään kieltona.

Kuten Geetika Gulia toi hyvin voimakkaasti esille, työntekijöitä ei myöskään kehua hyvästä työstä. Positiivinen kannustus mielletään heikkoutena, joka voisi kostautua myöhemmin niin, että työntekijä alkaisi käyttämään työnantajaa hyväksi. Omakohtaisesti en koko neljän kuukauden aikana kuullut kuin kahdesti lauseen ”hyvin tehty”. Intialaisilla on tapana tuoda asioita ilmi puhumalla muille työntekijöille ja kertoa hyvät asiat kaikille muilla, paitsi ei asianomaiselle henkilölle. Intialaisten kanssa työskennellessä ei siis kannata odottaa kohteliaisuuksia. Jos ei saa negatiivista palautetta, työ on hyvin tehty.

3.3 Työolosuhteet

StudioB:n studio sijaitsi kerrostalon neljännessä ja ylimmässä kerroksessa. Studiossa oli ainoastaan kaksi huonetta, joista toinen, noin 20 neliömetrin tila, oli 8 työntekijälle. (Kuva 1) Toinen huone oli esimiehen ja hänen vaimonsa käytössä.

Yleiset tilat, kuten vessa järkyttivät kunnollaan. (Kuva 2) Hyvin yleisesti vesi oli poikki päivän aikana, joten vessan pitämiseksi toimintakykyisenä 14 henkilölle lattialta löytyi sangollinen vettä. Aina tämäkään ei ollut varmaa. Vessapaperia sai aina pyytää, sillä se pidettiin tiukasti lukkojen takana.

Kuva 1. StudioB:n työhuone.

Kuva 2. Yleisten tilojen WC-tilat.

Varsinkin kesällä sähkökatkokset ovat hyvin yleisiä. Ilmastoinnit kuluttavat niin paljon energiaa, että sähköverkot yksinkertaisesti ylikuormittuvat sähkön jakelussa. Oleskeluni aikana Intiassa sattui massiivinen sähkökatkos, joka vaikutti 600 miljoonaan intialaiseen. Kolme valtakunnallista sähköverkkoa kaatui kahtena päivänä peräkkäin (Ilta-sanomat 2012.) Tällöin istuttiin ihan liikkumatta ja totuteltiin siihen miten huoneen ilma voi muutamassa minuutissa nousta yli 40 asteeseen.

Harjoitteluni aikana toimistoon asennettiin videovalvonta. (Kuva 3) Tekemisiämme valvottiin ja tallennettiin. Työntekijöiden tilat jossa me kaikki työskentelimme, sai yhden kameran ja keittiö sekä parveke saivat omansa. Ajatus siitä, että työnantajamme pystyi kuuntelemaan kaikki keskustelumme ja tarkkailemaan tekemisiämme päivän aikana, tuntui erittäin kiusalliselta. Pian asia kuitenkin unohtui, eikä asiaa enää edes jaksanut miettiä.

Kuva 3. Toimiston video- ja äänivalvonta.

Vaikka kaikkeen muuhun Intiassa ollessa tottuisi, niin likaisuus ja epähygieenisuus ovat jotain mihin ei koskaan totu. Ei voi milloinkaan olettaa, että ruoka joka sinulle on valmistettu, olisi tehty hygieenisesti.

Ruokatunti on yleensä iltapäivällä kello kolmen aikoihin. Yleensä syödään samassa tilassa, jossa ollaan työskennellyt. Silloin siirrytään tosin yhdessä saman pöydän ääreen. Kahvi tarjoillaan noin viiden aikoihin iltapäivällä.

3.4 Geetika Gulian haastattelu

Haastattelin Geetika Guliaa (2013) sen vuoksi että hän on intialainen tekstiili-suunnittelija, joka on asunut myös Euroopassa. Näin ollen hän pystyy näkemään eroavaisuudet kulttuurien välillä.

Gulia aloitti uransa maisteriopintojensa jälkeen Italiassa. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli sekä pienissä, että suurissa tekstiilisuunnittelustudioissa Delhissä. Suomeen hän saapui vasta viime vuoden lopulla. Tekstiilisuunnittelun lisäksi Gulia on suunnitellut laukkuja, sekä muita oheistuotteita ja kirjontaa. Nykyisin Gulia toimii freelance-

suunnittelijana, jolla on asiakkaina kansainvälisiä eurooppalaisia yrityksiä. Haastatteluhetkellä hän suunnitteli ensimmäistä omaa mallistoaan.

Haastatellessani Guliaa minua kiinnosti erityisesti työolosuhteet ja työkuulttuuri Intiassa, sekä kaupallisen kuosimalliston suunnittelu ja toteutus. Itselleni mielenkiintoisia olivat eroavaisuudet omien kokemuksieni kanssa. Delhissä työskennellessään Gulia on aina toiminut freelance-suunnittelijana. Haastatellessa kysyin käytänteistä ja eroavaisuuksista palkkatyöläisiin nähden.

Delhistä lounaaseen hyvien metro yhteyden tavoitettavissa sijaitsee Gurgaonin kaupunki, jossa sijaitsee Pohjois-Intian suurin tekstiilistudio, Orient Craft. Palkkalistoilla on noin 180 tekstiilisuunnittelijaa. Asiakkaita on satoja ja monet niistä suuria kansainvälisiä yrityksiä, kuten Gucci, Prada ja Armani. Geetika työskenteli yritykselle jonkin aikaa suunnitellen muun muassa verhoja ja koristetyynyjä.

Isoissa yrityksessä tekstiilisuunnittelija katoaa ihmismassaan ja on vaikea tuoda itseään esille. Kilpailu on myös kovaa. Alalla jo muutaman vuoden toimineilla suunnittelijoilla odotetaan paljon. Työt uudessa yrityksessä täytyi oppia nopeasti. Yrityksellä ei ole varaa pitää suunnittelijoita jotka ovat hitaita. Freelance-suunnittelijan asema suuremmissa yrityksissä oli parempi. Työpäivä on kello yhdeksästä viiteen. Palkkatyössä olevat suunnittelijat voivat hyvinkin työskennellä iltamyöhään asti. Myös palkka on paljon huonompi palkkatyössä olevilla suunnittelijoilla.

Hyville suunnittelijoille on tosin kysyntää. Yritykset on jopa valmiita neuvottelemaan ja sopimaan asioista, jos työntekijä tuntee tämän tarpeelliseksi. Intiassa hyviä ja koulutettuja suunnittelijoita on silti vähän saatavilla.

Geetika halusi tuoda esille, että pienissä studioissa työskentely on taloudellisesti kannattavampaa. Myös asioista joustetaan paremmin ja suunnittelijana tulet esille paremmin. Tekstiilisuunnittelussa halutaan panostaa, joten kaikki tehdään alusta asti käsin. Tämä eroaa hyvin paljon siihen mitä itse tein Delhissä StudioB:ssä, missä aikaa ei ollut piirtämiseen tai maalaamiseen.

Studioilla yhteiset palaverit on yleisiä. Joskus ne voivat olla hyödyllisiä ja joskus vain vievät kallisarvoista työaikaa. Hyvät suhteet esimiehiin on aina hyvä pitää. Vaikka hyvää palautetta ei tule, niin täytyy aina muistaa, että työt voi siltikin olla hyvin tehty. Hierarkia

onkin tärkeässä asemassa intialaisessa työkuulttuurissa. Esimies on aina esimies ja hänelle ei koskaan vastata kieltävästi.

Suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan presentaatiolla, mistä käy ilmi teemat, trendit ja tekstiilikokoelman suuruus. Yleisesti kokoelmat suurimmille asiakkaille sisältävät 200 erilaista tuotetta. Tehtävät ovat yleensä selkeitä ja välillä asiakas antaa jopa kuosiin tarkoitettut elementit.

Presentaation jälkeen tutkitaan trendejä ja markkinoita erilaisista lähteistä ja annetaan väreille pantone-koodit. Tämän jälkeen alkaa itse kuosien suunnittelu.

Suunnitteluprosessin aikana asiakkaana toimii intialainen agenttitoimisto, joka toimii varsinaisen asiakkaan ja suunnittelustudioiden välillä. Agenttitoimiston tehtävinä on varmistaa tuotteiden ja tekstiilien standardit. Myös tekstiilien valmistukseen ja ulkomaankauppaan liittyvä byrokratia kuuluu myös agentin tehtäviin.

Suunnitteluprosessi yrityksissä vaihtelee kuosisuunnittelusta tuotteiden suunnitteluun, jossa myös tuotteiden hinta on suunnittelijan vastuulla. Kuosisuunnitteluun varattu aika freelance-suunnittelijalle on 20 kuosia kuukaudessa. Tähän kuuluu moodboarding, trendien ja värien tutkiminen. Kuosia suunnitellessa halutaan käsin piirrettyä tai maalattua pintaa. Palkkatyössä olevat suunnittelijat tekevät monia suunnitteluprojekteja samaan aikaan, jolloin suunnitteluun varattu aika on pidempi.

4 Kaupallisen kuosimalliston toteutus Intiassa

Forecasting is not magic practiced by a talented few with a gift of seeing the future. It is a creative process that can be understood, practiced, and applied by anyone who has been introduced to the tools. (Brannon 2002, 24).

Kaiken a ja o kuosimalliston rakentamisessa on ennakoitivy. Suunnitellessa kaupallista kuosimallistoa, tärkeintä on ymmärtää tulevan kauden trendit, teemat ja värit. Kun ymmärtää mitä kuluttaja ostaa kyseiseltä kaudelta, saadaan myös maksimaalinen voitto koko tuotantoketjuun vaikuttaneille osapuolille. Hyvin tehty ennakoitivy näkyy aina kaupoissa myyntituloina, mikä onkin kaupallisen kuosisuunnittelun tavoite (Perna 1995, 105).

Tarve muotitrendien ennustamiseen alkoi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin teollisuus kehittyi ja siirryttiin massatuotantoon. Täten rahalliset investoinnit olivat suuremmat ja eikä haluttu tehdä kalliita virhearviointeja. Silti vasta 1960-luvun alussa perustettiin ensimmäiset kulutustutkimuslaitokset. Tällöin esimerkiksi nuorisomuoti loi uudenlaisia markkinoita ja haluttiin välttää virheelliset tuotannot (Nuutinen 2004, 97.)

Intialaisessa tekstiilisuunnitteluyrityksessä jonka asiakkaat ovat eurooppalaisia yrityksiä, on vielä tärkeämpää ettei virhearviointeja tapahdu. Uniikki ajattelutapa on täysin pois luettu. Kaikkea säätelee tiukka näkemys siitä, mitä kuluttaja ostaa ja mikä on jälleenmyyjäliikkeille tuottoisaa. Tämän asian myös työnantajani Balbir Singh toi vahvasti esille. Ennakoitivyöhön panostetaankin paljon aikaa. Selkeä visio tulevien kausien päätrendeistä ja tämän jälkeen päätrendien jaottelminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja teemoiksi on tärkeää. Jokainen teema on huolellisesti tutkittu ja sisältää vain sen mitä selvityksen tehnyt henkilö on lukenut tai nähnyt. Omat mieltymykset täytyy siirtää syrjään. Missään vaiheessa ei saa siirtyä vain intuition varaan, vaan täytyy olla selkeä kuva siitä mitä tulevalta kaudelta halutaan.

Kaupallista kuosimallistoa suunnitellessa hyvä lähtökohta on tutustua markkinoilla jo oleviin tuotteisiin, jotka on suunniteltu suurille kuluttajaryhmille. Suurien jälleenmyyjien tarjonta auttaa paljon hahmottamaan millaiset kuosit houkuttelevat kuluttajia. Tämä auttaa ymmärtämään mikä on myynnillisesti kannattavaa (Fifis 2012a.) Tätä voi kuvata myös markkinatutkimuksena.

Yksi olennaisista asioista trenditutkimuksessa on samaistuminen asiakkaan rooliin. Ajatuksena täytyisi olla ”Ostaisiko asiakkaani tämän suunnitelman?”. (Fifis 2012b.) Tiedosta kaupallisuus ja ota etäisyyttä siihen, että suunnitelmista ei tule liian henkilökohtaisia.

Trendien jäljillä

Ennakointityötä aloittaessa on hyvä muistaa, että trendien tutkiminen tulisi olla itsensänselvyyttä. Sen täytyisi olla jokapäiväistä ja peräisin erilaisista tietolähteistä.

Nykyään trendianalyysin tekeminen on helppoa, koska meillä kaikilla on internetin palvelut käytössämme. Pystymme saamaan saman informaation samalla hetkellä kuin joku toinen saa toisella puolella maailmaa. Internetistä löytyy niin paljon informaatiota, että on hyvä ainakin aluksi pitäytyä sellaisten sivustojen parissa joiden ennusteita käyttävät myös arvostetut suuret yritykset ympäri maailman. Hyviä lähteitä trendiennustetta tehtäessä ovat tietyt lehdet ja verkkosivustot jotka ovat pääasiallisia tiedon lähteitä tekstiilisuunnittelijoille. Haluankin näistä poimia muutaman.

Textile view- lehti

Textile view lehti on erittäin arvostettu ammattilehti trendien ennustamisessa. Lehti tarjoaa lukijoilleen kattavan analyysin tulevan kauden väreistä ja trendeistä. Jokainen kausi on tuotu esille selvien moodboardien kautta ja niistä jokainen on lisäksi selvennetty asianmukaisella tekstillä.

Ymmärtämällä sanomaa tekstissä mitä ammattilaiset tuovat esille on tehdä tutkimustyö sanoista joita esiintyy teksissä. Tehdä tutkimustyö niin, että ymmärtää sanojen merkityksen ja mitä ne visuaalisesti tarkoittavat. Jokainen sana edustaa jotain ja näin ollen täytyy ymmärtää sen sisältö visuaalisesti.

Työharjoitteluajanani Textile View- lehden käyttö moodboardien tekemisissä oli erittäin tärkeä. Balbir Singh myös kertoi että lehti on hyvin perillä tulevista trendeistä ja arvosti lähdeä tutkimustyötä tehdessä.

WGSN- verkkosivusto

WGSN on perustettu vuonna 1998 jolloin tärkein tavoite oli antaa trendi ja designennusteita maailman johtaville yrityksille. Tänä päivänä yritys on johtavassa asemassa trendiennusteita luodessa ja yrityksellä onkin toimistoja ympäri maailmaa. (WGSN 2013a.) WGSN toimii ainoastaan verkossa ja antaa kattavan käsityksen mitä alalle on tapahtumassa ja mihin suuntaan markkinat ja kuluttajat ovat menossa. Sivustolta on hyvä poimia värejä tuleviin kausiin ja ydinasioita tekstiilisuunnitteluun.

Etsy

Etsy on verkossa toimiva internetsivusto joka myy käsityöläisten tuotteita. Sivuston idea on markkinoida käsityöntaitajia maailmanlaajuisesti ja saada arvostusta heidän osaamiselleen (Etsy 2013a). Sivusto mainostaa olevansa enemmän kuin vain käsityön ostospaikka. Etsy on paikka artisteille, käsityön tekijöille ja suunnittelijoille (Etsy 2013b.)

Työharjoitteluni aikana selailimme paljon sivuston tarjontaa ja varsinkin tekstiilisuunnittelua. Balbir Singh toi esille, että sivustolla oli ajankohtaisia ideoita kuosisuunnitteluun.

4.1 Kuosimalliston suunnittelu

Kaupallisen kuosimalliston suunnittelussa painopiste on ennakointityössä, joten siihen kannattaa varata kunnolla aikaa ja tehdä se huolellisesti. Varsinainen suunnittelu on tämän jälkeen helppoa, koska tiedetään mitä suunnittelulta halutaan. Kaupallinen kuosimallisto eroaa uniikista suunnittelusta siinä nähdessä, että sen täytyy olla myynnillisesti kannattavaa ja myös suunnittelun valmisteluun käytetty aika on rajallinen.

Varsinkin Intiassa missä ihmisiä on paljon, työntekijöitä on helppo vaihtaa uusiin milloin tahansa. Irtisanominen tapahtuu sormia napsauttamalla. Työhön täytyy sopeutua ja oppia työmenetelmät niin pian kuin mahdollista. Geetika Gulia korosti, että työhön perehtyminen vaatii välillä omalla ajalla tapahtuvaa suunnittelufirman asiakkaisiin tutustumista ja yrityksen visioon perehtymistä. Joka päivä ylimääräinen neljän tunnin opiskelu mahdollisti sen, että hän pääsi nopeasti sisälle työntekoon.

Jokainen tekstiilisuunnittelufirma on aina erilainen. Suunnittelu prosessi eteneminen ennakoitavuuden jälkeen vaihtelee. Työtä helpottaa huomattavasti jos omistaa piirtopöydän. Näin ollen säästää aikaa todella paljon. On myös firmoja, joilla ei ole aikaa edes tehdä luonnoksia vaan suunnittelu alkaa erilaisten vektorikuvioiden muokkaamisella. Esimerkiksi geometrisissa kuvioissa muokkaus säästää paljon aikaa, ja on suositeltavaa.

Hyviä vektorikuvia voi ostaa esimerkiksi istock.com-sivuilta. Istock.com on verkossa toimiva internetyritys joka myy muun muassa kuvia, videoita, musiikkia ja vektorigrafiikkaa. Sivustolta saatava materiaali on edullista ja laatu on erittäin hyvää. Kaikki iStock tiedostot ovat rojaltilivapaita, mikä tarkoittaa sitä että monesta käyttökerrasta tarvitsee maksaa ainoastaan kerran (istock 2013.)

Vaikka kaupallinen vuosimalliston suunnittelu mielletään tylsäksi uniikkiin suunnitteluun verrattuna, kaupalliseltakin vuosilta odotetaan paljon. Suunnitelmat ovat yleensä varsinkin painotekniikassa yksinkertaisia, mutta niissä täytyy silti olla idea ja mielenkiinto. Suunnittelutyössä ehkä vaikeinta on tehdä jotain hyvin yksinkertaista, joka tuo jotain uutta markkinoille.

Vaikka hahmotelmia päivän aikana tuli tehtyä noin parikymmentä, vain murto osaa näistä lähdettiin viemään eteenpäin. Lopullisista kuoseista vain pieni osa hyväksyttiin tuotantoon, joten heikot suunnitelmat karsiutuivat heti. Itselläni oli aluksi taipumusta tehdä jotain liian monimutkaista ja aikaa vievää.

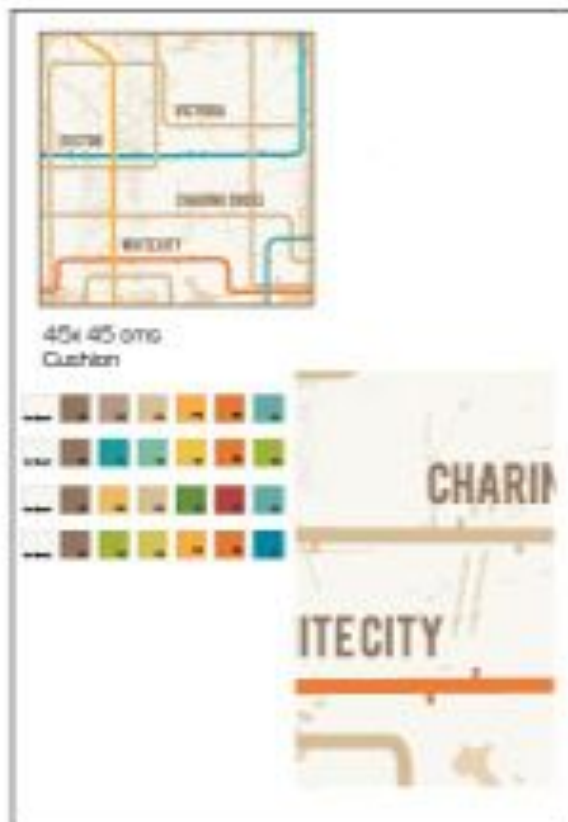
Kaupallisia kuosia suunnitellessa aika on todella rajoitettu. Ei ole aikaa hahmotella, piirtää ja miettiä ideoita. Kun teema on selvillä, ideat täytyy heti saada työstettyä.

Paras tapa ymmärtää mitä suunnitelmilta ja värityksiltä halutaan on tutkia mitä asiakkaat ostavat. Omassa suunnittelutyössä pääsee etenemään tutkimalla ja ymmärtämällä suurten yritysten myynnillisesti kannattavimpia tuotteita. Yksi tapa tutkia trendejä on mennä suoraan jälleenmyyntiliikkeeseen haastattelemaan ja kysymään suoraa palautetta sen hetkisistä tuotteista. Tämä on itse asiassa paras tapa saada juuri sitä palautetta, mitä tekstiilisuunnittelija tarvitsee.

4.2 Kuosimalliston viimeistely ja esittely

Kuosimalliston esittely riippuu aina asiakkaasta ja mallistosta. Jos kuosit halutaan näyttää valmiissa tuotteessa vektorimuodossa, tästä tehdään tarkka pdf-tiedosto. Tiedostossa esitellään väri vaihtoehtoja, kuosin koko ja miltä kuosi näyttää valmiissa tuotteessa. Kuosimallistoja voidaan esitellä myös paperilla ja asiakkaan halutessa valmiissa tuotteessa. Valmiin tuotteen esittely on aina kalliimpaa ja näin ollen myös kalliimpi vaihtoehto asiakkaalle.

Työharjoittelussa StudioB:ssä päivän projekteihin kuului muun muassa keittiötablettien suunnittelu asiakkaan tehtävänannon mukaan. Päivän aikana oli tarkoitus tehdä tutkimustyö annetun teeman pohjalta. Tutkimustyöhön kuului kerätä aiheeseen sopivia kuvia, minkä jälkeen suunnitella, sekä viimeistellä mallisto. Projekteina oli esimerkiksi suunnitella ”passport” teeman mukaan keittiötabletit, sekä mittakaava muuttamalla koristetyyny. Asiakkaalle lähetettiin päivän päätteeksi suunnitelmat pdf-tiedostona. Kuvassa neljä yksi suunnittelemani ”passport” koristetyyny. Suunnitelma hyväksyttiin ja mallisto pääsi tuotantoon. (Kuva 4)

Kuva 4. Asiakkaalle lähetetty pdf-tiedosto koristetyynystä.

Kuvassa viisi Balbir Singhin suunnittelema keittiötabletti ja tyyny, jonka viimeistelyssä olin myös minä mukana. (Kuva 5)

Kuva 5. "Passport" kuosisarja valmiina tuotteena.

5 Oma mallisto

Sovelsin Intiassa opittuja taitoja kun suunnittelin oman kuosimalliston omalle toimimelle, ”Johanna Elisabet”. Tarkoitus on käyttää hyödyksi opittuja taitoja työharjoittelusta StudioB:stä Intiasta ja päättää kokemukseni tekemällä malliston joka vastaa opittuja menetelmiä. Mallisto on esimerkki taidoistani ja keino markkinoida itseäni tulevaisuudessa.

Lähtökohtina suunnittelussa ovat kaupallisuus ja suuret kuluttajaryhmät. Tämän takia huolellinen taustatutkimus ja markkina-analyysi ovat tarpeen. Malliston täytyy vastata kauden kevät / kesä 2014 tarpeita ja vaatimuksia.

Mallisto koostuu taustatutkimuksesta, jossa selvitetään mitkä ovat kauden tulevat trendit ja värit, sekä markkinatutkimuksesta, jossa kartoitetaan mitä markkinoilla jo on ja mitä kuluttajat ostavat. Moodboard koostuu edellä mainituista asioista ja toimii inspiraation lähteenä. Moodboard antaa myös hyvin selkeän kuvan siitä, mitä suunnitellaan ja millä tavalla. Malliston toteutin työharjoitteluajanani tekemästäni keittiömallistosarjasta. Halusin näin saada itselleni konkreettisen esimerkin siitä, mitä opin työharjoitteluaikani.

Vahvuuteni tekstiilisuunnittelijana kasvoivat varsinkin kuosimalliston rakentamisessa. Ehjän kokonaisuuden suunnittelussa ja yksinkertaisten ratkaisujen luomisessa.

Ennakointi ja teemat

Ennakoinnin aloitin arvostetun WGSN –internet sivuston ja Textile View –lehden pohjalta. Käytin myös paljon aikaa tutkimalla erilaisia blogeja, verkkosivustoja, lehtiä ja keskustelemalla asiasta Intiassa olevan entisen työkaverini kanssa. Lähdin tutkimaan mitkä trendit nousivat pinnalle ja mitkä teemat korostuivat erityisesti. Erityisesti muodin tutkiminen oli olennaista, koska trendit tulevat sieltä noin puolen vuoden viiveellä. Tuon joitain löytämistäni trendeistä esille.

Troopinen Brazil

”Tropical trend” on yksi pää teemoista, joka nousi trendeissä esille. WGSN:n spring / summer 2014 trenditutkimuksessa trooppisuus on yksi pääteemoista (Kuva 6) ja varsinkin Brasilia on lähtökohtana kauden suunnitelmissa. (WGSN 2013b.)

Kuva 6. Trooppinen teema Issa London kevät / kesä 2013 kokoelmassa.

Ilmettä antavat flamingot ja trooppiset linnut. (Vimeo 2013). Kuten kuvassa 6 näkyy, printeissä leikitään väreillä ja ilmekkyydellä. (WGSN Kts. edellinen).

Inspiraatiota luonnosta

Luonnosta löytyvät orgaaniset kuviot (Kuva 7) ovat voimakkaasti esillä kauden kuvioissa. Kuten kuva 7 osoittaa, geologiset kerrokset, marmorikuviot sekä kristalli- ja kivi-muodostelmat inspiroivat tekstiiliprinttejä (WGSN Kts. edellinen). Myös linnut ja kuoriaiset näkyvät varsinkin Euroopan markkinoilla. (Vimeo 2013).

Kuva 7. Luonnon muodot Balenciaga A/W 2013 /14 kokoelmassa.

Geometria

Geometria ja ruudukkokuosi (Kuva 8) näkyvät vahvasti printtisuunnittelussa (Textile View, 255). Mikrogeometria ja pikselöityneet kuviot ovat myös vahvasti esillä (WGSN Kts. edellinen).

Kuva 8. Issey Miyake A/W 2013-2014 mallisto.

5.1 Malliston värit

Malliston värit ovat kooste erilaisten trenditoimistojen värikartoista. (Kuva 9 ja 10) Tutkin mitkä värit toistuvat ja tein näistä koosteen omalle mallistolleni. Työharjoitteluni aikana sain monesti kuulla, että väreissä täytyy käyttää myös omaa intuitiota. Kun tietää aikaisempien vuosien trendejä, pystyy hahmottamaan mihin suuntaan värit sävyllisesti muuttuvat. Kuvassa 9 on esillä pääsävyt ja kuvassa 10 niistä tekemäni värisarja.

Kuva 9. Kevät / kesä 2014 värimaailma

Kuva 10. Värisarja.

5.2 Malliston moodboard

Mallistoa suunnitellessa jostakin teemasta inspiroituminen on olennaista. Vaikka aina teemat eivät ole omien mieltymyksiensä mukaisia, halusin kuitenkin tähän projektiin valita itselleni mielenkiintoisen aiheen.

Valitsin kuosisuunnitteluprojektille teemaksi ”Tropical” (Kuva 11). Teema oli hyvin vahvasti esillä erilaisissa trendiennusteissa ja näin ollen kaupallista mallistoa tehdessä trooppinen teema oli varma valinta.

Kuva 11. Tropical moodboard.

Tutkin myös markkinoita ja sitä miten trooppisuus näkyy niissä tällä hetkellä. Varsinkin vaatetuksessa teema on vahvasti läsnä. (Kuva 12)

Kuva 12. Markkinat tropical teemasta.

5.3 Mallisto

Mallistossa tausta-ideana oli koko ajan käyttää opittuja taitoja työharjoitteluajaltani. Opitut taidot liittyivät tekstiilisuunnitteluun ja taitoon rakentaa kokonaisuuksia. Miettimällä koko ajan, olisivatko tekemäni ratkaisut menneet läpi ja saaneet hyväksynnän esimieheltäni.

Suunnittelutyötäni aloittaessa vahvuuteni oli trendi ja teemapresentaatioiden laatiminen. Työharjoitteluajallani tein moodboardoja ja presentaatiota kymmenittäin. Tiesin toimineeni oikein, koska työskentelin aina omien moodboardien pohjalta. Mallistossani kuosit rakentuvat trooppisen pääteeman alle, mutta teemaa olisi voinut alkaa jaotella pienimmiksi kokonaisuuksiksi.

Ymmärrän sen, miten tärkeää on tutkia markkinoita ja kuoseja, jotka liittyvät teemaan ja trendiin mitä ollaan tekemässä. Mitä enemmän siihen paneutuu, sitä kattavamman käsityksen saa muodoista ja tyylistä.

Omassa mallistossani olisin saanut tutkia vielä lisää markkinoita, jos se ajallisesti olisi ollut mahdollista.

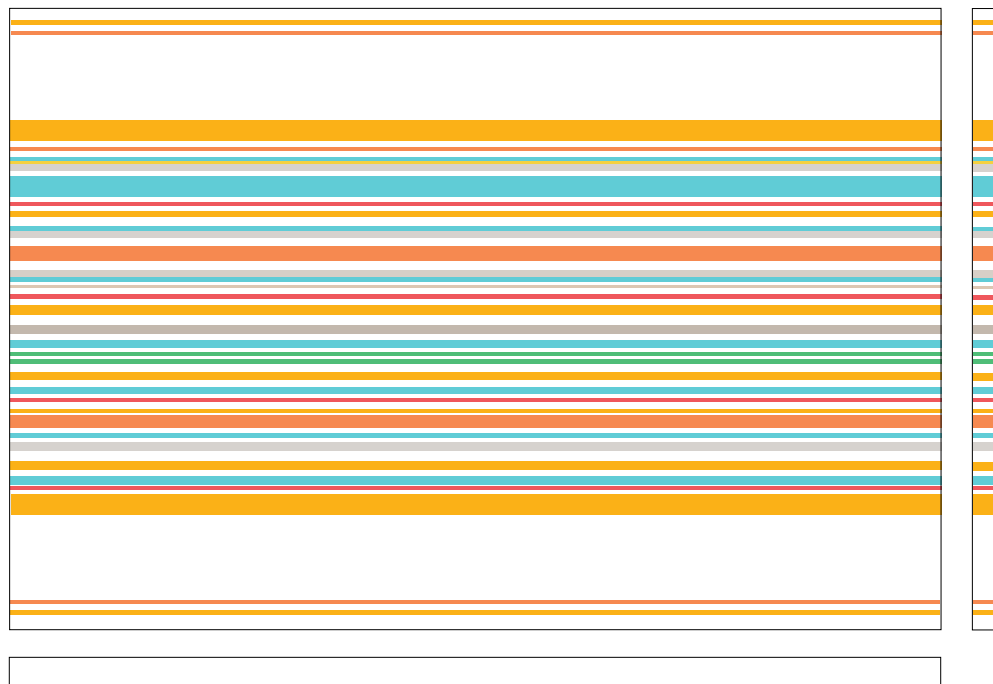
Aloitin keittiömalliston suunnittelun pöytäliinalla ja raidoilla. (Kuva 13) Pääsin parhaiten värimaailmaan sisälle tällä tavoin. Tässä vaiheessa pystyisin vielä muuttamaan väripalettia toimivammaksi kokonaisuudeksi. Väripalettia tehdessäni tiesin kehittyneeni huomasti ja ymmärsin paremmin tehostevärien käytön ja niiden laatimisen. Tästä voin ainoastaan kiittää työharjoitteluajakaani.

Kokonaisuutta hahmotellessani mietin monia eri ratkaisuja ja kuvioita. Päädyin lopulta hyvin yksinkertaiseen trooppiseen lehteen ja flamingoihin, joilla aloittaisin malliston suunnittelun. Niiden asettelu ja värityys vei pitkän tauon jälkeen paljon aikaa. Myös kokonaisuuden yhteensovittaminen oli hidasta.

Suunnitellessani mallistoa huomasin, että olin kehittynyt päätösten teossa ja ajankäytössä. Ymmärrän nyt sen, että ei ole aikaa tuhlattavana, vaan ratkaisut täytyy tehdä nopeasti. Tähän on ehdottomasti auttanut mallistojen tuottaminen lyhyessä ajassa. Mitä enemmän kuosimallistoja suunnittelee, sen paremmin ja nopeammin työt myös sujuvat.

Suunnittelutyössä tärkeätä on muistaa yksinkertaisuus, mikä välillä oli. Myös raikkaus ja keveys täytyi ottaa huomioon, sillä mallisto on suunniteltu kevääseen ja kesään. Kuosia suunnitellessa täytyi muistaa myös koko ajan kaupallisuus: yksinkertainen, mutta elävän näköinen pintasuunnittelu on aina tavoitteena.

Parin kuukauden harjoittelu kaupalliseen kuosisuunnitteluun on ehdottomasti tuonut tuloksia omaan suunnittelutyöhöni. En edes mieti, että suunnittelu pitäisi olla jotain uniikkia ja täydellinen taidonnäyte osaamisestani. Kaupallisessa suunnittelussa tavoite on aina se, että malliston saa tehtyä mahdollisimman nopeasti.

weft

warp pattern

Table Cover 150 x 200 cms
Jacquard

COLORWAYS

Kuva 13. Jacquard raidat.

Ensimmäiset kuosit syntyivät hyvin ripeästi, mutta koristetyynyjä suunnitellessani tahti alkoi hidastua. Tyynyjä emme Studiob:ssä suunnitelleet lainkaan raporttiin, vaan ne olivat aina yksittäisiä suunnitelmia. Samoin oli pöytätablettien kohdalla. Kuvassa 14 näkyy kuosimalliston suunnittelu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (Kuva 14)

Kuva 14. Kuosimalliston suunnittelu.

Koko malliston suunnittelu tapahtui Adobe Illustrator -ohjelmalla, piirtopöytää apuna käyttäen. Halusin minimoida työhön käytettävän ajan, koska kaupallisia suunnitelmia täytyy pystyä tuottamaan nopeasti. Pari päivää meni alussa siihen, että kävin läpi asioita, jotka olivat jo unohtuneet. Hyvin pian toiminnot alkoivat palautumaan mieleen ja pääsin tiettyyn rytmiin sisälle. En voi sanoa, että pääsin samaan rutiiniin kuin työharjoitteluaikani, mutta toisaalta en nähnyt sitä tarpeelliseksikaan. Tiedän, että kun pääsen suunnittelussa jälleen vauhtiin, pystyn tekemään sitä erittäin nopeasti.

Malliston suunnittelu ja toteutus tapahtuivat tosi päätöksinä. Analysoin tekemisiäni ja valintojani päivittäin ja taustalla oli aina kysymys siitä, olinko haastanut itseäni tarpeeksi. Välillä jouduin pysähtymään täysin ja aloittamaan alusta, koska en nähnyt töitäni niin ammattimaisen näköisenä, että voisin ylpeänä seisoa niiden takana. Halusin projektini olevan selkeä näyttö osaamisestani, joten kulutin enemmän aikaa erilaisia ratkaisuja miettiessäni. Todellisuudessa en voisi kuluttaa näin paljon aikaa malliston tekemiseen, mitä tein tässä projektissa.

Kuosimallisto kokonaisuudessaan löytyy liitteenä, mikä on tehty työharjoitteluaikani tehtyjen pdf-tiedostojen pohjalta. (Liite 1 - 20)

6 Yhteenveto

Opinnäytetyö omalle toiminimelle tuntui heti oikealta ratkaisulta ja luontevalle jatkeelle harjoitteluuni oman ammatti-identiteettini kannalta. Jos en olisi tehnyt päätöstä siitä, että perustan oman yrityksen projektia tehdessä, en usko että sitä olisin muuten tehnyt. Analysoin päätöstäni ja mietin erilaisia vaihtoehtoja, mutta pian huomasin, että mitä enemmän ajattelin asiaa sitä negatiivisemmalla päätös vaikutti. Silloin tajusin, että joskus täytyy astua askel tuntemattomaan ja alkaa kulkemaan tietä, joka hiukan pelottaa ja hirvittää. Elämässä täytyy kokeilla omia rajoja ja itsensä ylittämistä. Valmistuminen tekstiilisuunnittelijaksi on vain pieni askel elämässä. Tästä oman ammatin löytäminen vasta alkaa.

Opinnäytetyöprojekti alkoi erittäin hitaasti, koska sopeutuminen takaisin Suomen kulttuuriin tuotti vaikeuksia. Myös se, että en päässyt heti mukaan opinnäytetyöprojektiin syksyllä, hidasti projektin alkua. Hitaasti mutta varmasti tulin perässä, askeleen muita jäljessä. Ongelmaksi syntyi sen päättäminen, mitä itse asiassa haluan opinnäytetyöni käsittelevän ja miten tuon tutkimuspuolen esille.

Projektin suunnittelu alusta loppuun tuntui aluksi haasteelliselta, koska takanani ei ollutkaan tiimiä, jolta olisi voinut kysyä apua ja neuvoa. Tällä tarkoitan ihmisiä jotka ovat joka päivä läsnä ja työskentelevät samojen työtehtävien parissa. Välillä oli todella yksinäinen olo, koska ei voinut tuoda asioita esille ja näin saada vastauksia kysymyksiin, joita nousi projektin aikana esille. Ymmärsin projektia tehdessä ihan konkreettisesti millainen voima tiimillä on ja miten paljon muilta ihmisiltä saa ihan huomaamattakin apua.

Projektin tavoite oli itseni haastaminen. Pystynkö tekemään suunnittelutyön alusta loppuun sillä vaatimustasolla minkä olin itselleni antanut? Halusin, että pystyn ylpeänä esittelemään työtäni ja markkinoimaan itseäni ammattilaisena. Projektityön lopussa pystyin onneksi toteamaan, että onnistuin siinä tehtävässä minkä olin itselleni asettanut. Tärkeämmät asiat mitä opin harjoitteluni aikana oli ehdottomasti värien hallinta ja nopea kyky hahmottaa kuosimallisto visuaalisesti. Paranneltavaa aina on ja se kuuluukin oman osaamisen kehittämiseen. Niinhän se menee, että olemme itse pahimpia kritiikin antajiamme. Välillä täytyy siis ottaa etäisyyttä tekemiseensä, ettei tule sokeaksi. Täytyy myös olla armollinen ja uskoa siihen mitä on tekemässä. Kyky nähdä asiat positiivisessa valossa vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä. Tästä on hyvä jatkaa.

Lähteet

Brannon, Evelyn L 2002. USA: Fairchild Publications, Inc.

Corporate catalyst Intia 2013. A brief report on textile industry in India. [Verkkosivusto] <<http://www.cci.in/pdfs/surveys-reports/Textile-Industry-in-India.pdf> >(Luettu 9.5.2013)

Etsy 2013a. About Etsy. [Verkkosivusto] <<http://www.etsy.com/about/> >(Luettu 10.5.2013)

Etsy 2013b. About Etsy. [Verkkosivusto] <
http://www.etsy.com/community?ref=so_com>(Luettu 10.5.2013)

Grihault, Nicki 2004. India. Great Britain: Kuperard.

Guirdham, Maureen 2009. England: Palgrave MacMillan.

Iltasanomat 2012. Puolet Intasta ilman sähköä. [Verkkosivusto] <<http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288487904074.html> >(Luettu 20.3.2013)

Indiamart 2013. Orient Craft Limited, New Delhi. About us. [Verkkosivusto] <<http://www.indiamart.com/company/38385/>>(Luettu 10.5.2013)

Istock.com 2013. About us. [Verkkosivusto] < <http://www.istockphoto.com/help/about-us> >(Luettu 21.3.2013)

Kolanad, Gitanjali 2008. Asia: Marshall Cavendish International Private Limited

Möttölä, Matias 2006. Helsinki: Edita.

Nuutinen, Ana 2004. Saarijärvi: Gummerrus Kirjapaino Oy.

Pattern observer 2012. Michelle Fifis. 5 super sly tips to forecasting trends in your market. [Verkkosivusto] < <http://patternobserver.com/2012/06/19/5-super-sly-tips-to-forecasting-trends-in-your-market/> >(Luettu 20.3.2013)

Perna, Rita 1995. USA: Fairchild Publications.

Suryatex 2013. Company profile. [Verkkosivusto] < <http://www.suryatex.net/company-profile.htm> > (Luettu 4.5.2013)

Textile view magazine, issue 101. 25 years of textile view magazine. S.255

Textile view magazine, issue 101. 25 years of textile view magazine. S.269

The Times of India 2011. Work is worship. P V Vaidyanathan. [Verkkosivusto] < http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-09-12/holistic-living/30144551_1_worship-work-god > (Luettu 18.3.2013)

Varsha, Joshi 2011. Provisional population totals. Delhi: Census of India. <http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/delhi/0_PDFC-Paper-1-2011%20NCT%20of%20Delhi_9.pdf >(luettu 19.5.2013)

Vimeo 2013. Spring / Summer 2014 youth culture trends [Verkkosivusto] < <http://vimeo.com/58577165> > (Luettu 25.3.2013)

WGSN 2013a. About WGSN. [Verkkosivusto] <<http://www.wgsn.com/about-wgsn>> (Luettu 18.3.2013)

WGSN 2013b. S/S 14: Premiere Vision print analysis. [Verkkosivusto] < http://www.wgsn.com.ezproxy.metropolia.fi/content/report/Trade_Shows/Full_Report/2013/Feb/Trends/s_s_14_premiere_visionprinttrends.html > (Luettu 18.3.2013)

Haastattelut

Gulia, Geetika 2013. Freelance-tekstiilisuunnittelija. Haastattelu: 19.3.2013

Kuvalähteet

Kuva 5. "Passport" kuosisarja valmiina tuotteena. <

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=269318389870158&set=a.269318006536863.1073741828.265849030217094&type=1&theater>> (Luettu 19.5.2013)

Kuva 6. Trooppinen teema Issa London kevät / kesä 2013 kokoelmassa. <

<http://patternbank.com/london-fashion-week-springsummer-2013-print-trend-highlights-part-2/>> (Luettu 25.3.2013)

Kuva 7. Luonnon muodot Balenciaga A/W 2013/14 kokoelmassa. <

<http://patternbank.com/catwalks/>> (Luettu 25.3.2013)

Kuva 8. Issey Miyake A/W 2013-2014 mallisto. < <http://patternbank.com/catwalks/>>

(Luettu 25.3.2013)

Kuva 9. Kevät / kesä 2014 värimaailma.

<https://trendcouncil.wordpress.com/2012/04/23/colorgasim-2/#> (Luettu 26.3.2013)

Kuva 10. Tropical moodboard.

<http://www.hdwallpapers.in/tropical_island-wallpapers.html>(Luettu 12.4.2013)

<<http://www.tumblr.com/tagged/tropical%20birds?before=39>>(Luettu 12.4.2013)

<<http://www.desktop4ipad.com/index.php/wallpaper-of-the-day/ipad-wod-flamingo/>>(Luettu 12.4.2013)

<<http://ofcurryandcustoms.blogspot.fi/2013/01/pockets-of-paradise.html>>(Luettu 12.4.2013)

Kuva 11. Markkinat tropical teemasta.

<http://www.wgsn.com.ezproxy.metropolia.fi/content/wgsn/unifiedsearch.html?q=tropical&tags=&type=wgsn_photos&t=all&_charset_=utf-8>(Luettu 12.4.2013)

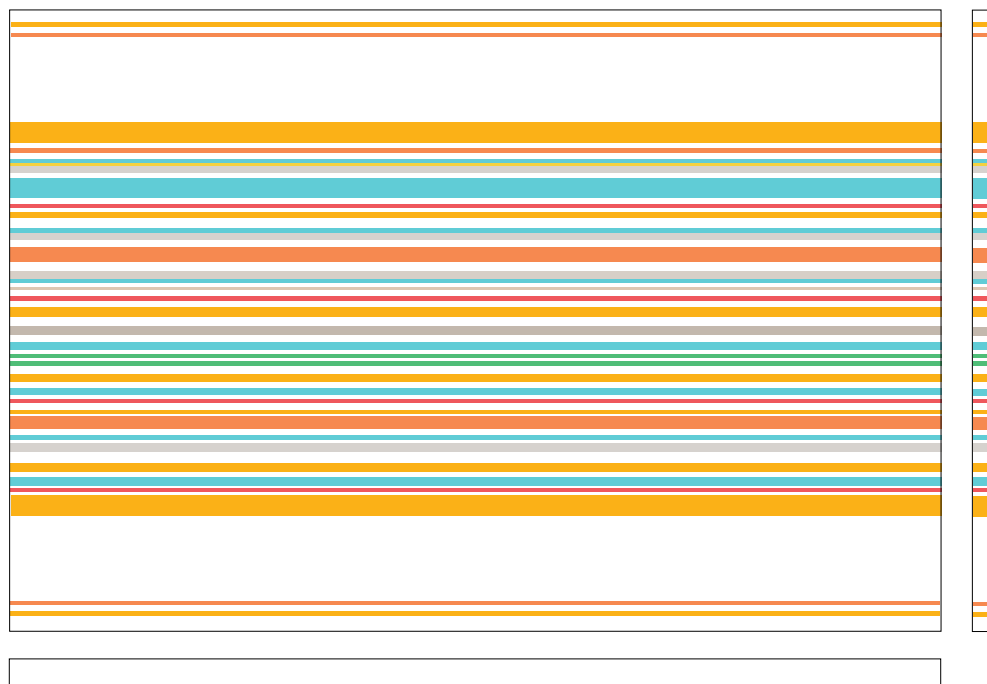
<http://www.wgsn.com.ezproxy.metropolia.fi/content/report/Design_Direction/HBL/Spring_Summer_2014/Table/s_s_14_tabletop/s_s_14_tabletop_nextnature.html#next_nature_tablecollection>(Luettu 12.4.2013)

<<http://www.fash-eccentric.com/2013/01/havaianas-slim-tropical-ipe-collections/>>(Luettu 12.4.2013)

<<http://www.lifestylelaundry.com/category/textiles/>>(Luettu 12.4.2013)

Liitteet

Jaquard pöytäliina

weft

warp pattern

Table Cover 150 x 200 cm
Jacquard

COLORWAYS

Pöytäliina

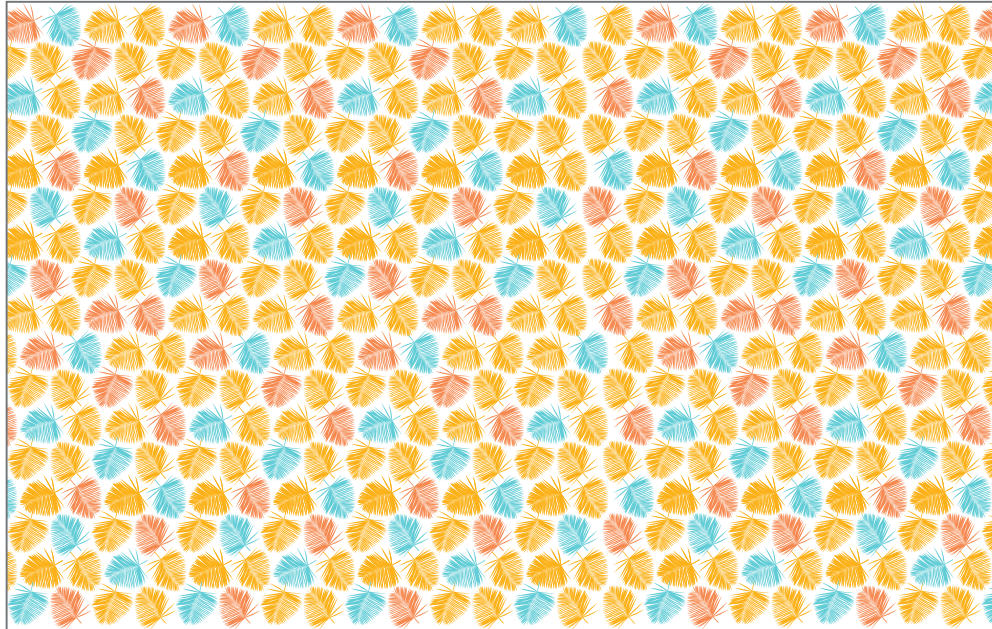

Table Cover 150 x 200 cms
Printed

COLORWAYS

Pöytäliina 100%:n koossa.

100 % size

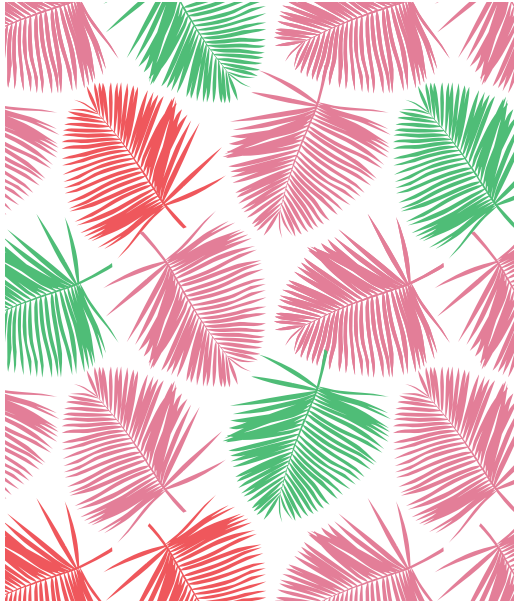
Pöytäliinan raportti.

One Repeat
6 % size

Pöytäliinan värisarjat

COLORWAYS

Tabletti

Placemat 33 x 48 cm
Printed

COLORWAYS

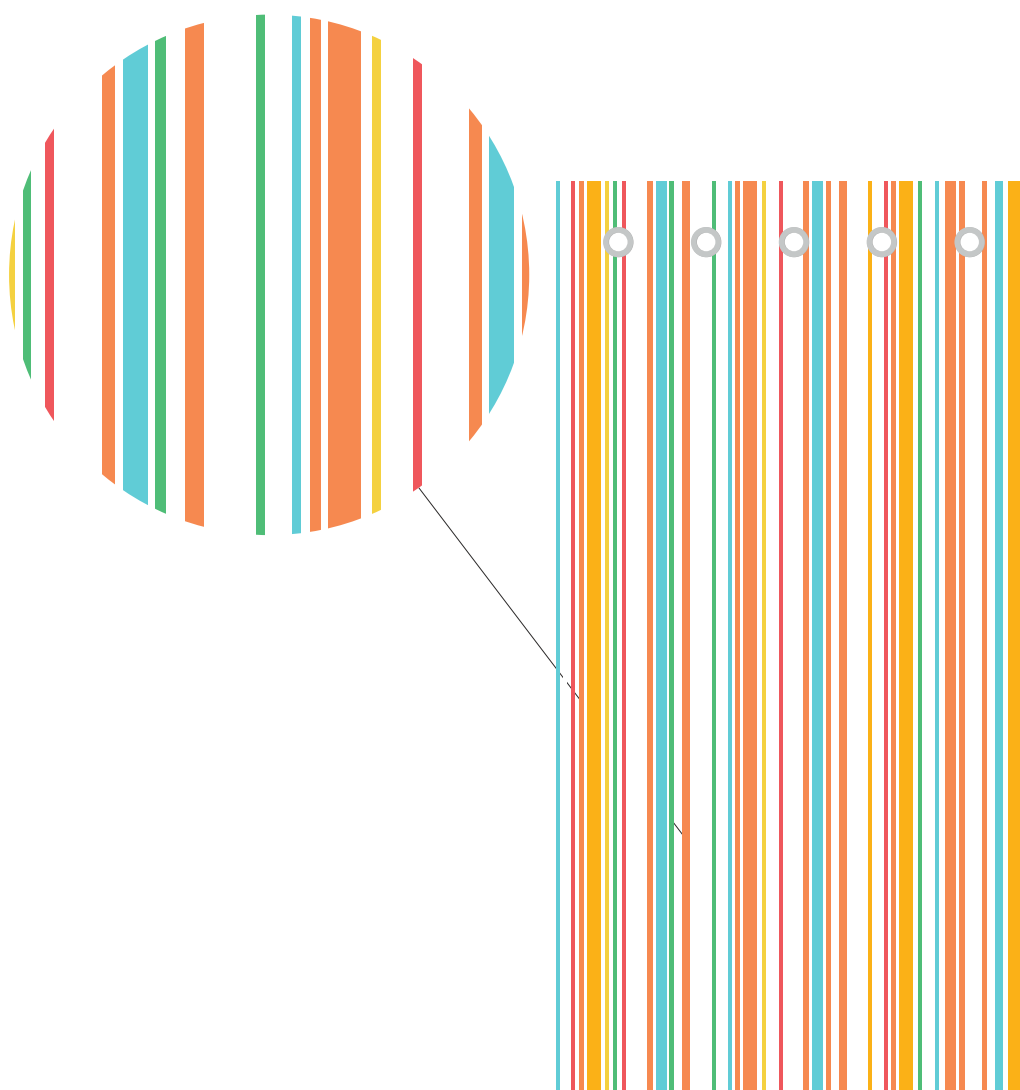
Tabletti 50 %:n koossa.

Placemat 33 x 48 cm
Printed

50 % size

Verho

Curtain 110 x 220 cm

COLORWAYS

Lasinalunen

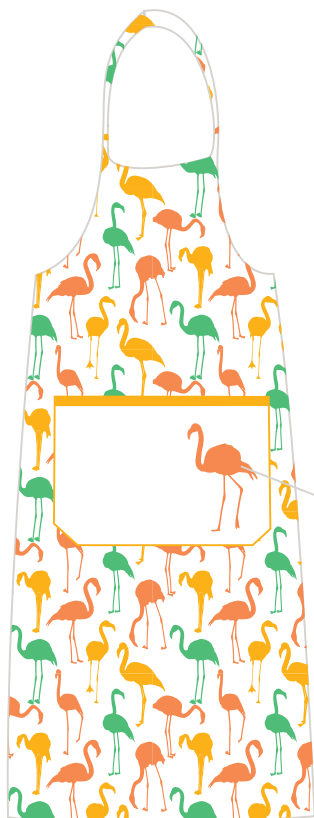
Tea coaster
10 x 10cm

COLORWAYS

100 % size

Esiliina, patalappu ja uunilapanen

Apron 70 x 90 cm
Printed

COLORWAYS

Quilted

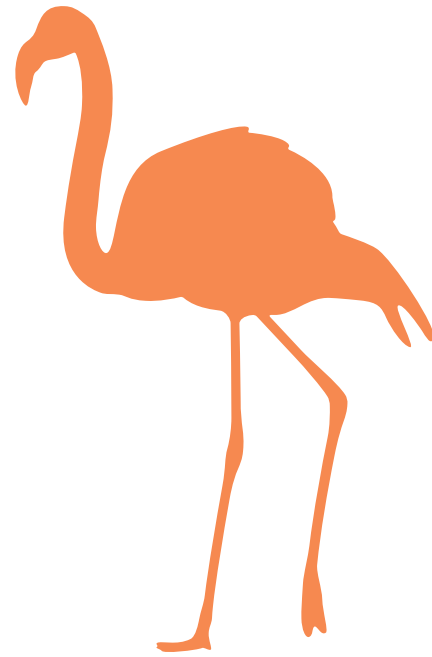
EMBROIDERED

Glove 18 x 33 cm

Esiliinan tasku

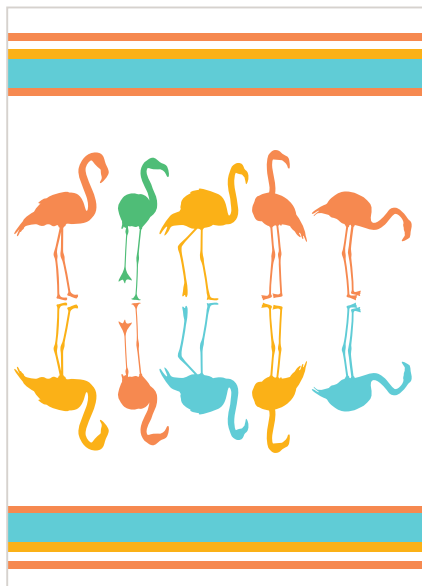
Pocket Embroidery
100% size

Esiliina 100 % koossa

100 % size
One Repeat

Käsipyyhe

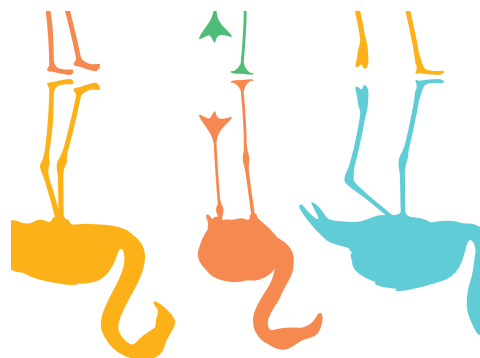

Printed

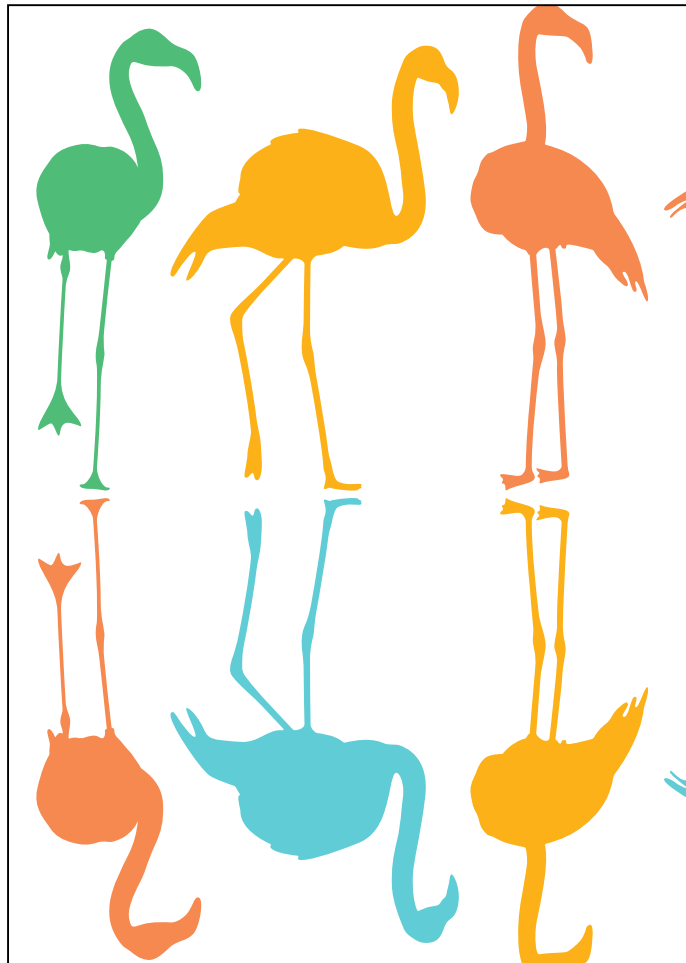
Dish towel
50 x 70 cm

COLORWAYS

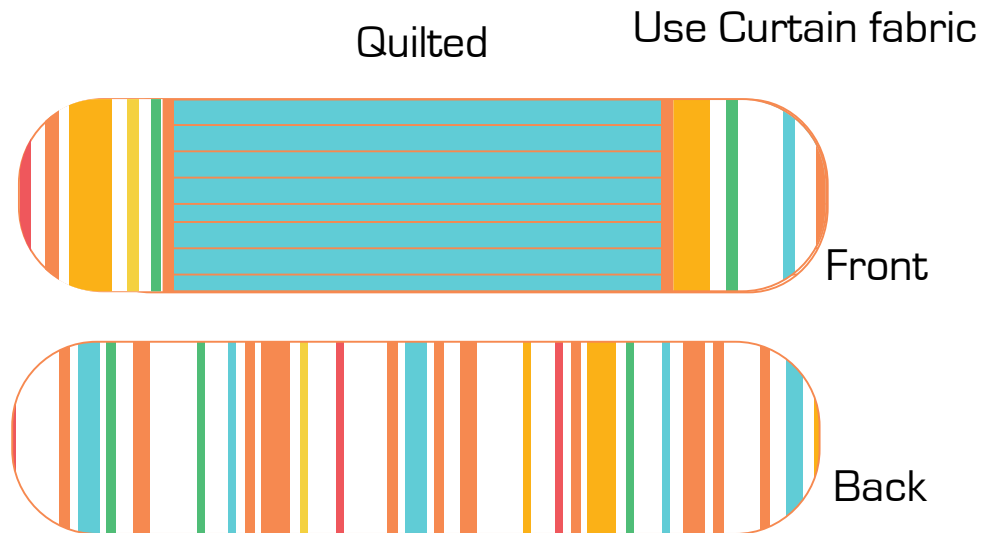
Käsipyyhe 50 % koossa

Dish towel
50 x 70 cm

Printed
50 % size

Kaksipuolinen uunilapanen

Double oven glove 18 x 90 cm

COLORWAYS

Istuinalusta

Chair Pad
40 x 40 x 5 cm

Use Curtain fabric

COLORWAYS

PICTURE FOR REFERENCE

Koristetyyny

Cushion cover 40 X 40 cm

Print

COLORWAYS

Koristetyyny 50 % koossa

Cushion cover 40 x 40 cm

Print

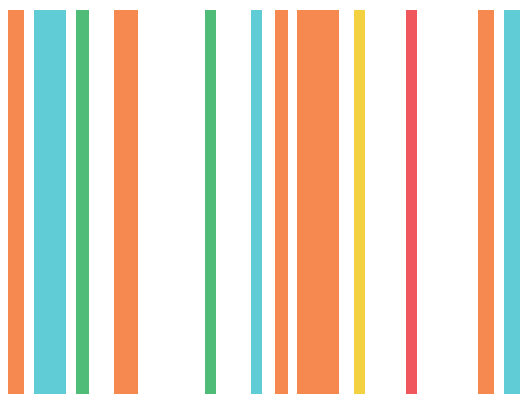
50 % size

Koristetyynyn värisarjat

COLORWAYS

Koristetyyny

Cushion cover 30 x 40 cm

Use Curtain fabric

COLORWAYS

