

KASVUKIPUJA

Kuosimallisto & Suunnitteluprosessi

Marianne Pohto

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muotoilun tutkinto-ohjelma I Tekstiilisuunnittelu

Opinnäytetyö Kevät 2022

SISÄLLYSLUETTELO

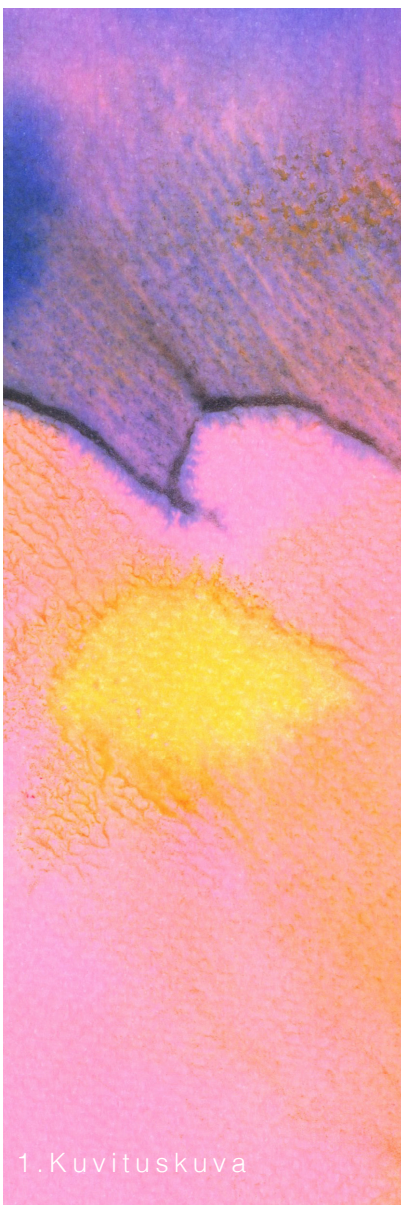
1. Johdanto	5
2. Lähtökohdat & Taustaa.....	6
2.1 Viitekehys	7
2.2 Työn käsitteitä & Termejä.....	8
2.3 Brief itselleni.....	9
2.4 Collabo Mimon kanssa	10
3. Suunnitteluprosessi.....	11
3.1 Suunnittelun lähtökohdat.....	11
3.2 Suunnittelupäiväkirja.....	12
3.3 Minä tekijänä & Tyyli.....	13
3.4 Inspiraatio	14
3.5 Perhoset	15
3.6 Luonnostelu.....	16
3.7 Kuosien työstö	18
3.7.1 Herätys-kuosi	18
3.7.2 Kasvu-kuosi.....	20
3.7.3 Lepo-kuosi	21
3.7.4 Vapaus-kuosi.....	22
4. Growing Pains-mallisto	23
5. Yhteenveto	28
Lähteet.....	29
Kuvalähteet.....	30

Tekijä
Toimeksiantaja
Otsikko
Sivumäärä
Tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Suuntautuminen
Ohjaajat

Avainsanat

Marianne Poho
Freelancer
Kasvukipu-kuosimallisto & Suunnitteluprosessini
30
Muotoilija Amk
Muotoilun koulutusohjelma
Tekstiilisuunnittelu
Tiina Karhu, Lehtori
Päivi Rantala, Lehtori

Suunnitteluprosessi, Kuosisuunnittelu

1. Kuvituskuva

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyön aiheena oli tekijän oman suunnitteluprosessin jäsentely ja kuosimalliston luominen nimeltään Kasvukipuja.

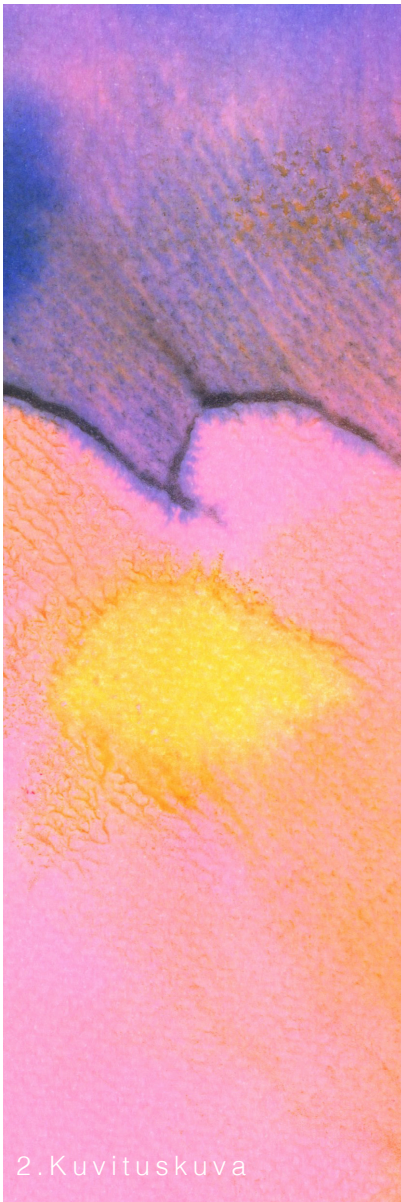
Tavoitteena oli luoda neljän kuosin mallisto vaatetekstiileihin, joiden teemaksi oli yhteistyössä tekijän tyttären kanssa valikoitunut perhoset ja niiden muodonmuutos. Aihe on suunnittelijalle itselleen myös hyvin henkilökohtainen ja tätä hyödyntäen hän myös reflektoi itseään suunnittelijana.

Jäsentelemällä työvaiheet tekijä haluaa myös oppia hyväksymään keskeneräisyyden ja hahmottamaan paremmin, mitä valmiin kuosin tekemiseen tarvitaan.

Opinnäytetyön kirjallinen osa kuvaa kuosimalliston luomisen eri vaiheita ideasta valmiiksi jatkuvaksi painomalliksi sekä malliston luomisesta yhdessä tyttären kanssa.

Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin havainnointia, itsedokumentointia sekä päiväkirjamerkintöjä. Ja lopputuloksena esitetään valmis mallisto.

Author	Marianne Poho
Mandator	Freelancer
Title	Growing Pains pattern collection & Design Process
Number of pages	30
Degree	Bachelor of Culture and Arts
Degree Programme	Design
Specilisation	Textile Design
Instructors	Tiina Karhu, Senior Lecturer Päivi Rantala, Senior Lecturer
Keywords	Design process, Pattern design

ABSTRACT

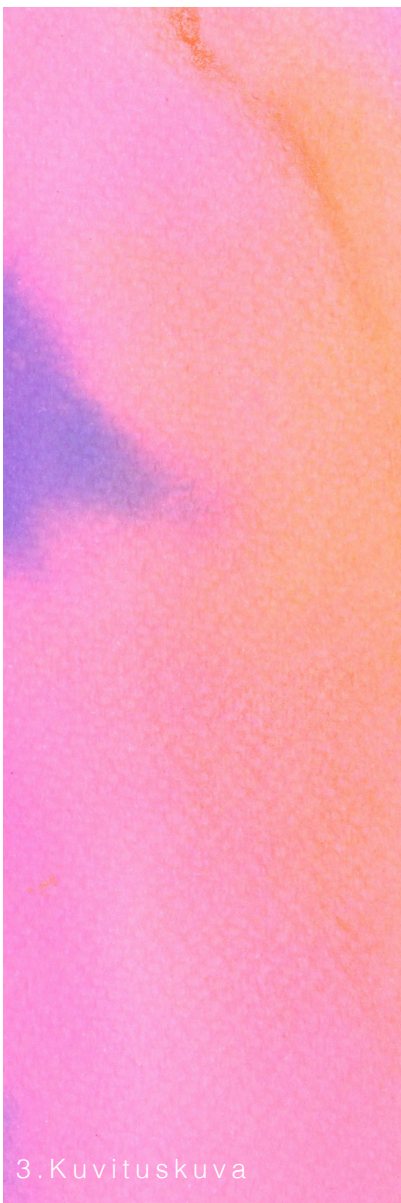
The subject of this thesis is the author's design process and the creation of a pattern collection called Growing Pains.

The aim was to create a four-pattern collection for clothing textiles, the theme of which was butterflies selected in collaboration with the author's daughter. The subject is very personal for the designer herself and she uses it to reflect on herself as a designer.

By structuring the work steps, the author wants to learn to accept unfinished work and to better understand what is needed to make finished pattern.

The written part of the thesis describes the different stages of creating a pattern collection from an idea to a finished continuous pattern and what it was like to have help from her muse.

The research methods used were observation, self-documentation and diary entries. And as a result, the finished collection is presented.

3. Kuvituskuva

1. JOHDANTO

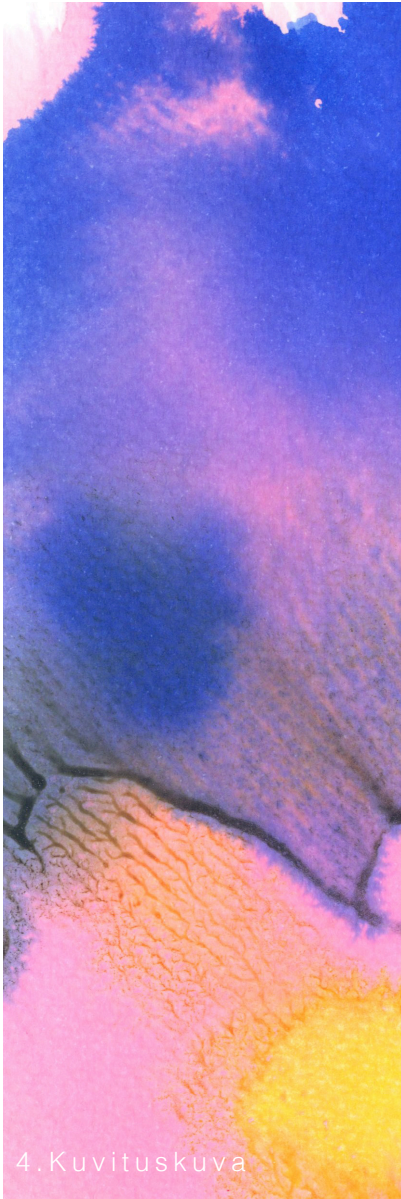
Olen pienestä pitäen rakastanut erilaisia kuoseja, ja ne ovat seuranneet minua läpi elämäni eri muodoissa. Mitä villimpi sitä parempi oli linja jo nuorempana ja päälleni saatoinkin kiskaista useata kuosia samanaikaisesti. Ajatus kuosisuunnittelusta ei koskaan kuitenkaan tullut mieleeni ennen kuin vasta saatuani tyttärentyttäni vuonna 2014 ja myöhemmin söpöihin lastenvaatekuoseihin hurautaneena. Koin jonkinlaisen ahaa-elämyksen tuolloin, sillä se yhdisti useamman mielenkiinnon; kädentaidot ja taiteen sekä rakkauden kuoseihin. Sain vastauksen kysymykseen ”mitä minusta voisi tulla isona?”.

Minua kiehtoo kuoseissa erityisesti niiden jatkuvuus, monikäyttöisyys ja se, että niiden kanssa voin leikitellä, päästää irti ja antaa intuition viedä. Kuosit kaunistavat ja tuovat iloa, mutta silti tämän sanoneena minulle tekijänä kaikkein vaikeimpana on keskeneräisyys ja sokeuteni prosessin keskellä.

Siispä ajatus tehdä opinnäytetyöni kuosisuunnitteluni prosessia sekä malliston luomisesta syntyi. Haluan tämän työn kautta oppia nauttimaan matkasta ja unohtamaan turhat estot. Haluan luoda malliston, jonka

kuosit ovat näyttäviä ja joista tunnistaisi hyvin tyylini. Kuosien ensisijainen käyttötarkoitus olisi myös vaatetekstiilit, mutta ei poissulkien niiden käyttöä muissa kohteissa.

Opinnäytteeni päätavoite on ollut luoda siis tekstiilikuosi-mallisto sekä reflektoida, mikä on minulle ominaisin tapa työstää töitäni. Millainen on matka ideasta valmiiksi jatkuvaksi kuosiksi, ja mitä matkalla tulisi huomioida?

2. LÄHTÖKOHDAT & TAUSTAA

Tässä osuudessa käyn läpi taustaa työlleni ja tavoitteita, jotka olin itselleni luonut.

Koska tein opinnäytetyötäni ilman toimeksiantajaa ja yhteistyössä tyttäreni kanssa, oli minulle tärkeää luoda itselleni brief ja siten rajata heti alkuun, mitä ja mihin olin tekemässä. Tämän luotuani sekä aihe että tavoitteet selkenivät, mikä onkin tärkeää suunnittelijalle, sillä toimeksiantoon vastaaminen on yksi edellytys hyvälle suunnittelulle asiakkaalle tehdessä, mutta myös ohjaamaan omia projekteja (Russel 2011, 56).

Opinnäytetyöni aihe sekä tavoite oli tarkastella omaa työprosessia luomalla neljän kuosin mallisto, jonka teemaksi valikoitui perhonen ja sen käymä metamorfoosi. Teema tuntui myös sopivan runolliselta ja hyvänä lähtökohtana itsereflektointiin. Jo aloittaessani opintoni olin koonnut moodboardia näistä upeista ja värikkäistä otuksista ja pohtinut niiden merkitystä itselleni sekä omaa kasvuani. Myös rakkaus kuoseihin innoitti malliston syntymisessä, ja katsoessani taaksepäin syy, miksi olin opiskelemassa tekstiilisuunnittelijaksi oli tyttäreni, joten siitä inspiroituneena halusin ottaa hänet

osaksi tekemistäni. Hän on se, joka innoittaa minua tarinoillaan ja piirroksillaan, kun omat voimavarani ovat välillä olleet rajalliset. Palikat siis lokahtivat paikoilleen ja tiesin, että hänen täytyisi olla osana tätä mallistoa tavalla tai toisella.

Tehdessäni opinnäytetyön käytännön osuutta eli kuoseja pidin löyhästi päiväkirjaa, jonne päivitin ajatuksiani ja hahmottelin ideoita. Niihin olisi helppo palata ja tarkastella ideoiden kehittymistä jo ennen tietokoneen työpöydälle tuomista jatkokäsittelyä varten, missä lopullinen kuosi muovaantuu. Lisäksi dokumentoin välivaiheitani mahdollisuuksieni mukaan, koska tämä usein jää tekemättä.

2.1 VIITEKEHYS

Opinnäytetyöni ydin on suunnitteluprosessini ja malliston luominen, joten ne ovat keskeisimmät käsitteet viitekehyksessäni (kuvio 1). Jaan myös hieman osiin suunnitteluprosessiani ideasta valmiiksi kuosiksi ja pohdin omaa tapaani työskennellä. Lisäksi sivuan, yhteistyötäni tyttärenti kanssa sekä omaa tyyliäni.

Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, vaan teen työtä itselleni hahmottaakseni paremmin millainen suunnitteluprosessini todellisuudessa on. Haluan oppia sitä kautta itsestäni suunnittelijana. Olen luonut itselleni silti toimeksiannon, joka määrittää teemaa sekä sen, mihin suunnittelen, joka tässä tapauksessa on vaatekangas, sekä malliston kuosien lukumäärän.

Tutkimuskysymystä selvittääkseni olen käyttänyt päiväkirjaa ja itsehavainnointia sekä itsedokumentointia lähdeperustana.

2.2 TYÖN KÄSITTEITÄ & TERMEJÄ

Brief - Toimeksianto, työn tilaaja kertoo, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin

Freelancer - Henkilö, joka työllistää itsensä

Kuosi - Jatkuva koristekuvio, vaikkapa kukkakuosi

Raportti - Kuosin toistuva osa. Kun mallikertaa toistetaan raporttirakenteen mukaisesti, syntyy jatkuva pinta, eli kuosi (Pellonpää-Forss 2009, 153)

Suora suljettu raportti - Koristekuvio täyttää ruudun ja toistuu allekkain esimerkiksi (Pellonpää-Forss, 2009, 156)

Nouseva raportti - Kuosin toistuva osa siirtymä tapahtuu korkeussuuntaan tai leveyssuuntaan (Pellonpää-Forss, 2009, 156)

Photoshop - Adoben kuvankäsittelyohjelma

Pinterest - Internetissä sijaitseva kuvien jakopalvelu, joka on mainio alusta inspiraatiokuvien koontiin teemoittain

Moodboard - Fyysinen tai sähköinen miellekartta, johon kerätään inspiraatiokuvia, -lauseita tai runoja vaikkapa. Pinterest on muun muassa juuri tällainen sähköinen työkalu jonne luoda moodboard näppärästi.

5. Päiväkirjamerkintä

2.3 BRIEF ITSELLENI

toukka, kotelo ja täysikasvuinen liihottelija.

Suunnittelijan ensisijaisena tehtävänä on vastata asiakkaan antamaan briefiin. Brief on setti ohjeistuksia, jotka ohjaavat suunnittelijaa haluttuun lopputulokseen. Osaava ammattilainen pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin tavalla, joka täyttää tämän briefin vaatimukset, mutta tehden sen vielä luovasti, omaperäisesti sekä tyyllillä. (Russel 2001, 45–46.)

Koska minulta puuttuu työlleni toimeksiantaja päätin luoda heti alkuun itsegeneroidun briefin, joka rajasi työn vaatimuksia hieman enemmän.

Asetin itselleni tavoitteeksi luoda neljän kuosin mallisto, joiden olisi tarkoitus toimia vaatekankaana. Kuosien tulisi myös toimia useasta suunnasta, ja yhden mallin tulisi olla pienempi raportiltaan suhteessa toisiin. Kuosien tulisi olla näyttäviä, leikkisiä sekä värikkäitä. Sellaisia, joista tunnistaisi kädenjälkeni ja sen kuka olen suunnittelijana.

Lisäksi yhdessä tyttäreni kanssa olimme päätyneet teemaan perhoset, joten olin ennalta määritellyt myös sen, että halusin näiden neljän kuosin kuvastavan perhosen käymää täydellistä muodonmuutosta -muna,

2.4 COLLABO MIMON KANSSA

Tyttäreni on ja tulee olemaan ikuinen inspiraationlähteeni, hänen avoimuutensa ja kokeilunhaluisuutensa mitä tulee taiteiluun, on ollut upeata seurattavaa hänen kasvaen. Hän ei mieti turhia vaan tarttuu toimeen, oli työskentelytapa mikä tahansa. Hänen värisilmänsä on ihailtavan estotonta ja olen häneltä usein ammentanut väripaletit omille töilleni. Koska hän on syy myös suunnan löytymiselle elämässäni, halusin tehdä kuosimallistoa osittain hänen kanssaan.

Liekö sattumaa vai tähtiin kirjoitettua, muodostui rupattelujen pohjalta nopeasti teema perhoset. Itselleni tämä oli teema, joka on jo vuosia kulkenut mukana. Olen luonut useammankin moodboardin Pinterestiin, jonne kerännyt lukemattomia upeita kuvia näistä iloa, uudelleensyntymää ja kasvua symboloivista otuksista.

Koska itse aloitan usein tekemisen käsin musteella maalaamalla pintoja, viivoja ja pylpyröitä, päädyin pitämään tyttärelleni ensimmäisenä työpajan, jossa hän pääsi kokeilemaan musteella työskentelyä sekä öljyväriiliituja. Olin valinnut nämä välineet myös sen takia, koska ne olisivat jotain uutta hänelle. Meillä on ollut yksi tärkeä taidesääntö kotona, joka on, että äidin

musteisiin ei saa koskea yksin, joten tämä olisi varmasti hänelle hauskaa. Kerron lisää musteen valinnasta tekniikkana kappaleessa luvussa luonnostelu

Jatkoimme musteilla myös toisena päivänä siten, että tällä kertaa hän sai tehdä aloittamaani työhön sattumanvaraisia merkkauksia, lähes "virheitä", joita usein kauhistelen omissa töissäni. Halusin tällä oppia itse näkemään nämä sattumat mahdollisuuksina sen sijaan että, aloittaisin alusta. Tässä kyseisessä työssä nimittäin tarkoitukseni oli luoda jatkuva kuosi täysin käsin maalaten, joten en enää itse kuosia muuttaisi jatkovaiheessa. Tahdoin myös opettaa tyttärelleni tämän tärkeän opetuksen, koska pelko mokata on asia, jonka kanssa painin usein, vaikka juuri ne "virheet" ovatkin usein kaikkein kiinnostavimmat asiat eikä niitä tulisi pelätä vaan käyttää materiaalina.

Tyttäreni sai olla avustajana myös lisäksi myöhemmissä vaiheissa Photoshopilla, jolla hän pääsi leikkelemään elementtejä tai alueita näistä musteilla tehdyistä pinnoista, jotka olimme yhdessä käyneet skannaamassa myös.

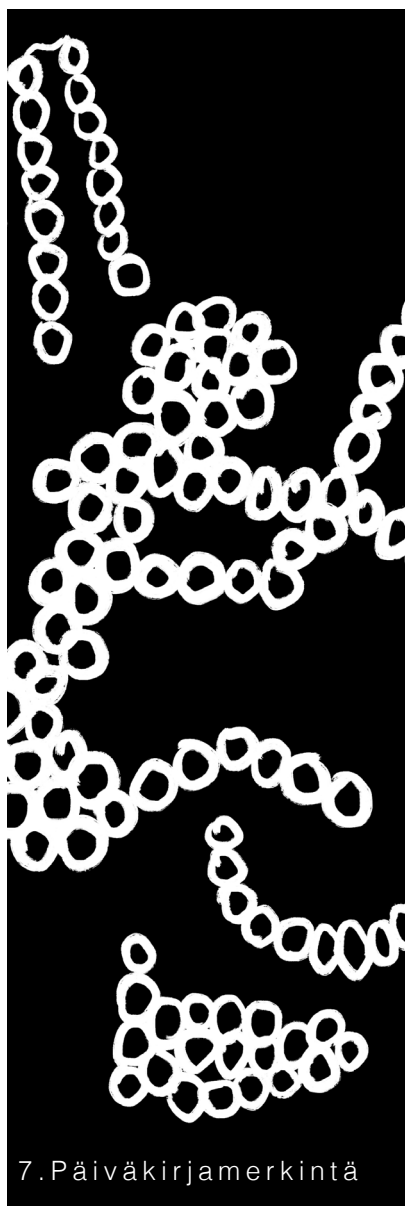
3. SUUNNITTELUPROSESSI

Tässä luvussa käsittelen omaa suunnitteluprosessiani inspiraatiosta lopulliseen mallistoon. Olen havainnoinut sekä dokumentoinut omaa työskentelyäni. Kerron idean synnystä ja mitä lopullinen malliston luominen pitää sisällään.

3.1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Suunniteltaessa ja luonnostellessa tekstiilikuosia on hyvä huomioida heti, mikä on mallin käyttötarkoitus (Pellonpää-Forss 2009, 107). Itselläni tämä käyttötarkoitus on vaatekangas, joten minun oli fiksua luoda painokuoseja, jotka kasvaisivat useaan suuntaan, ja siten painomalli ei rajoittaisi leikkaamista, vaan kaavat saataisiin kustannustehokkaasti kankaalta (Pellonpää-Forss 2009, 126).

Olin päättänyt, että kuosit toteutetaan digiprinttauksena, joka sallisi väri-ilottelun, sillä luomani kuosit ovat suurimmaksi osaksi värimusteilla toteutettuja ja halusin pystyä säilyttämään mahdollisimman paljon erilaisia herkullisia sävyjä.

3.2 SUUNNITTELUPÄIVÄKIRJA

Pidin malliston luomisen aikana päiväkirjaa prosessistani aina silloin kuin muistin. Kuviin painottuva päiväkirja ei ollut täysin uusi juttu minulle, koska kannan pientä vihkoo mukani usein, jonne piirrän kuvituksia ja kirjaan kuosi-ideoita itselleni. Siellä samassa vihkossa vilisevät lauseet surusta, keskeneräisyydestä, ilosta ja kasvusta.

Tähän suunnittelupäiväkirjaani yritin todella pohtia ja kirjoittaa ylös tekemiäni valintoja, työstää jo paperille kompositioita tuleville kuoseille rajaamalla työn määrää, sillä olin jo lähes luonut itselleni valmiin kuvan, jota lähdin jatkokäsittämään. Minulla on usein ollut tapana tehdä liikaa tai liian monta kuosia esittämään samaa ideaa, ja silloin törmään siihen, etten olekaan täysin tyytyväinen ja sokeudun.

Päätin, että tekisin tasan ne neljä kuosia, jotka oikeasti puhuttelivat minua ja uskoin pystyväni ne tietokoneelle siirtämällä ja rakentamalla saamaan eloon.

3.3 MINÄ TEKIJÄNÄ & TYYLI

Miellän itseni hyvin intuitiiviseksi tekijäksi ja työni ovat usein abstrakteja, mikä on ominaisinta minua. Käytän töissäni paljon orgaanisia muotoja, viivoja ja pisteitä sekä pidän kuosien kerrostamisesta, mikä toivottavasti tulee esille mallistostani. Tekemistäni ohjaavat myös suuresti valitut työvälineet ja usein lähdän aloittamaan töitäni käsin maalailemalla tai piirtämällä, ja lempityömateriaaliksi on tullut muste. Tulen käyttämään töissäni ensisijaisesti juuri mustetta nyt.

Koen, että abstrakti tyyli on ollut itselleni suunnittelijana apuväline itseni kanssa. Erityisesti raakamateriaalien tekovaiheessa voin unohtaa aluksi kokonaan esittävyys ja täydellisyyden tavoittelemisen. Tyylini kiteytettynä sanoisin olevan runsas, villi sekä usein värikäs.

8.Kuvituskuva

3.4 INSPIRAATIO

Minua eniten inspiroivia asioita ovat luonto, sen monimuotoiset otukset sekä kasvillisuus ja niiden tajunnan räjäyttävät väriyhdistelmät ja muodot. Löydän inspiraatiota myös ihan arkisista kauniista tai vaikeistakin hetkistä ympäriltäni. Se voi löytyä myös hyvästä keskustelusta ystävän kanssa, lausutusta runosta tai vaikka tuoksusta, joka vie mielen muualle. Lisäksi tyttäreni kertomat unet ja tarinat toimivat hyvänä inspiraation lähteenä. Rakastan sitä, miten tyttäreni mieli on vielä niin avoin. Mielikuvitus tuntuu olevan ääretön, eikä se ole päässyt vielä muokkaantumaan kenenkään muun näköiseksi. Tätä opettelen ja koen tekijänä itsekin vaalivani. Yritän pitää mieleni kirkkaana, en seuraa liikaa sitä mitä muut tekevät, sillä haluan olla saamatta liikaa vaikutteita muualta.

3.5 PERHOSET

Teema on itselleni hyvin henkilökohtainen, sillä koen perhosen symboliikan koskettaneeni itseäni nyt enemmän kuin koskaan ennen. Perhoset käyvät monta vaihetta tullakseen aikuisiksi, aivan niin kuin minäkin. Synnyin uudelleen, kun sain tyttäreni. Kuoriuduin pienenä toukkana kohtaamaan tämän maailman, mutta onnekseni hänen kauttaan löysin suunnan mitä kohti lähteä, vaikka matka ei ole ollut helppo ja sen aikana, olen joutunut luomaan nahkani kerta toisen jälkeen kasvaakseni.

Perhosilla on useita eri tasoisia merkityksiä, ja ne myös vaihtelevat eri kulttuureissa, mutta pääpiirteittäin ne symboloivat henkistä kasvua, vahvaa muutosta, sekä leikkisyyttä ja iloa. Ne voivat kuvata lisäksi elämänilon löytämistä ja olemista. Ne muistuttavat harppausten ottamisesta elämässä kasvaakseen, muuttuakseen ja tullakseen sellaiseksi keneksi ei olisi koskaan voinut kuvitella. Voisi jopa sanoa, että toivoa ja rohkeutta (BEducated, 2020).

Taiteessa ne usein symboloivat henkeä, kuolemaa ja uudelleensyntymää (Impelluso Lucia, 2004, 330)

3.6 LUONNOSTELU

Lähdin liikkeelle siitä, että valitsin musteen työvälineekseni. Tämä on minulle itselleni ominaisin tapa aloittaa työskentely ja uskoin sen sopivan, sillä ajatuksena oli laveerata vedellä paperin pintaa ja antaa musteen itse mennä miten se halusi. Olin mielessäni ja luonnospäiväkirjaani hahmotellut muun muassa karvaisia perhosentoukkia, joten kuvittelin näin saavani aikaiseksi orgaanisen näköisiä karvaisia elementtejä sekä kauniita värien luonnollisia sekoittumisia eriväristen musteiden kohdatessa.

Pidän musteesta hyvin paljon, ja olen oppinut opintojeni aikana käyttämään sitä enemmän. Rakastan sen tuoksua, se maadoittaa ja on antanut minulle mahdollisuuden oppia pois siitä, että odotan asioiden onnistuvan heti ensimmäisellä kerralla oikein. Pidän sen täysin peittävydestä sekä sen lukuisista sävymahdollisuuksista riippuen käytettävän veden määrästä. Varsinkin työskenneltäessä reippaamman veden kanssa juuri se sattumanvaraisuus puhuttelee minua. Se on itselleni hyvin terapeutista, ja sitä tarvitsin tämänkin projektin loppuun viemiseen.

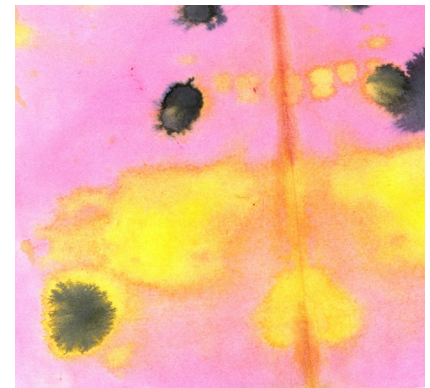
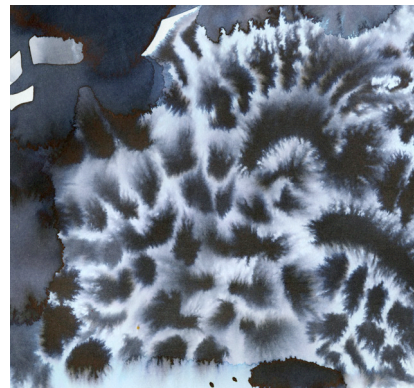
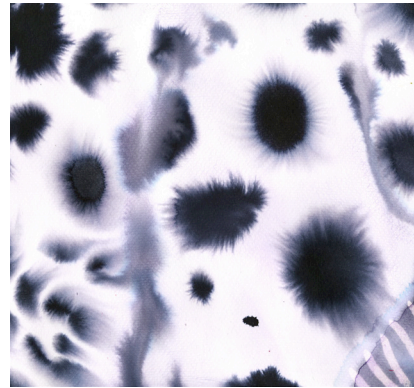
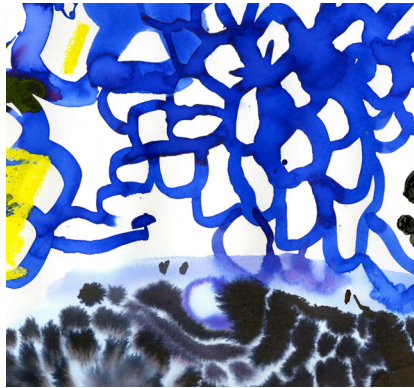
Teen usein kuosini näin, luoden ensiksi intuitiivisesti vain pintoja, kuvioita, viivoja ja

pisteitä. Haluan töissäni näkyvän siveltimen jäljen, minun kädenjälkeni. Yritän myös tehdä taiteellisemmat maalatut kuosini jo lähes valmiiksi paperille niin, että niitä ei jatkokäsittelyssä paljon tarvitsisi korjata.

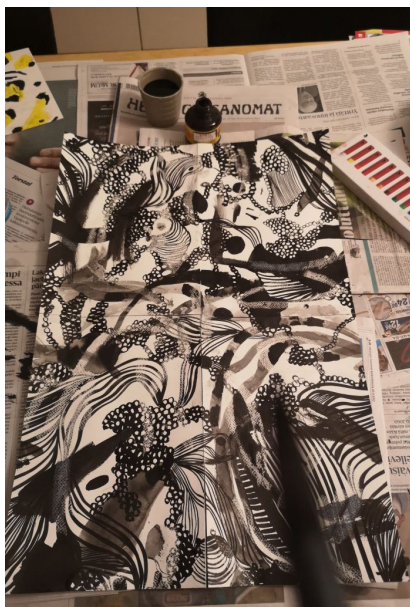
Joskus teen kuosin myös kokonaan käsin leikkaamalla työ valmiiksi mallikerraksi haluamalleni raporttirakenteelle sopivaksi. Näin olen tehnyt Herätys-kuosin kanssa, jonka esittelen kappaleessa **3.7.1**

Kun kaikki käsin tehdyt materiaalit ovat valmiit, skannaan ne yleensä 300dpi jotta saan niistä mahdollisimman hyvälaatuiset jatkotyöskentelyä varten. Tämä on erityisen tärkeää silloin kuin kuvio on pienehkö ja sitä täytyy skaalata.

Seuraavana tulen näyttämään kuosien suunnitteluprosessia, mutta esittelen valmiit kuosit kappaleessa **3.8**

12.Luonnostelua

13. Raportin tekoa

3.7 KUOSIEN TYÖSTÖ

Seuraavaksi käyn läpi kuosikohtaisesti niiden työstöstä sekä hieman konseptoinnista.

3.7.1 HERÄTYS-KUOSI

Herätys-kuosi on saanut inspiraation perhosen munista ja niiden kuoriutumisesta. Nimi työlle tuli ajatuksesta, kuinka perhosenalut syntyvät, kuinka itsekkin pitkään uinumisen jälkeen vihdoinkin aloitin matkani seuraavassa elämänvaiheessani.

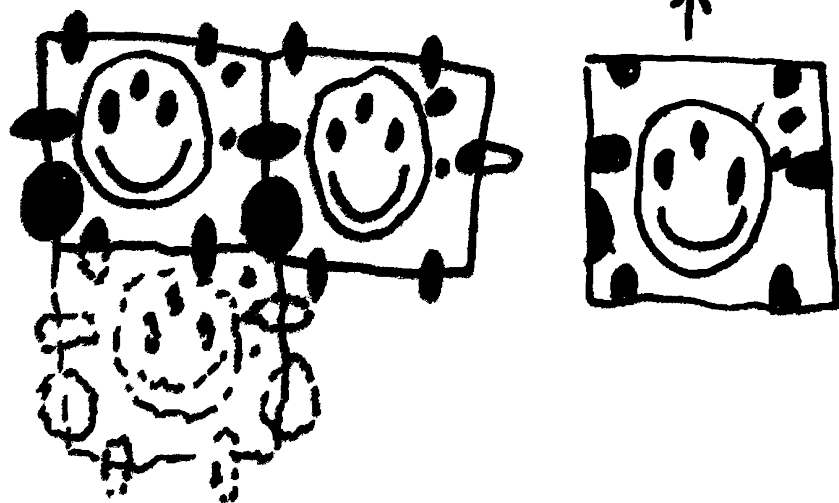
Halusin tätä tehdessä tyttärenti olevan apuna tekemässä "virheitä" joista kerroin enemmän kappaleessa 2.4, jossa käsittelin yhteistyötäni tyttärenti kanssa. Se miksi halusin hänet juuri tätä kuosia työstämään on hyvin syvällä tavalla kytköksissä myös siihen, miksi halusin tähän työhön näitä sattumia. Enempi en aihetta avaa.

Olen tehnyt tämän kuosin raportin käsin musteella maalaten ja leikannut sekä rakentanut sen uudelleen suljetun suoran

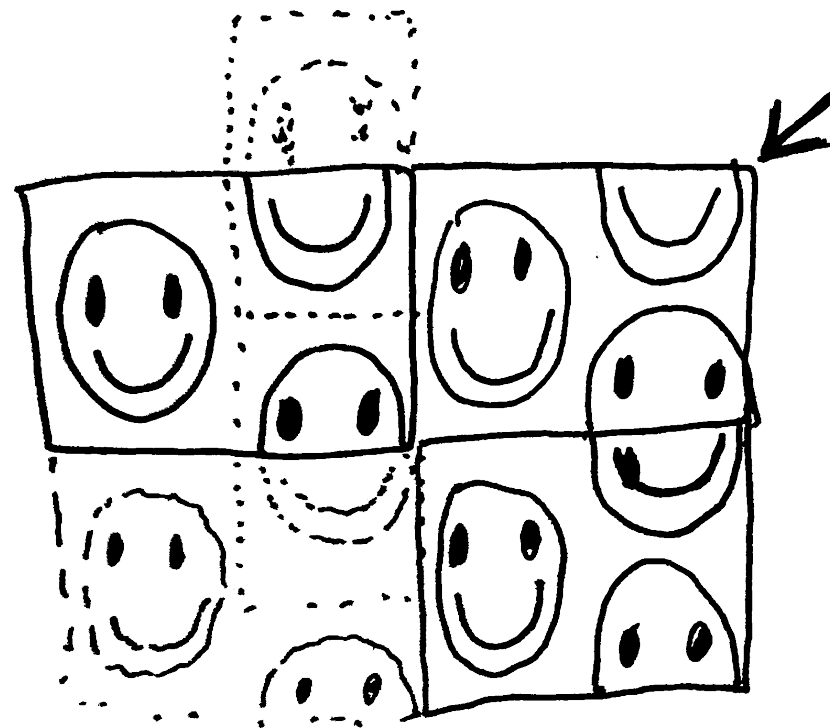
raporttirakenteen mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että raportti toistuu päällekkäin sekä sivusuunnassa siten, ettei siitä erota muutoin muodostuvaa ruudukkoa (Pellonpää-Forss, 2009, 156).

Kuvista vasemmassa alareunasta näkyvä valkoinen alue on tämä ruudukko ja sen halusin pois, sillä tarkoituksena oli luoda jatkuvia pintoja joista ei erota raporttia. Nämä toimisivat parhaiten vaatekankaissa mielestäni ja kaikkiin suuntiin toimivat kuosit ovatkin ominaisinta itselleni.

Valmiin kuosit esittelen kappaleessa valmis mallisto

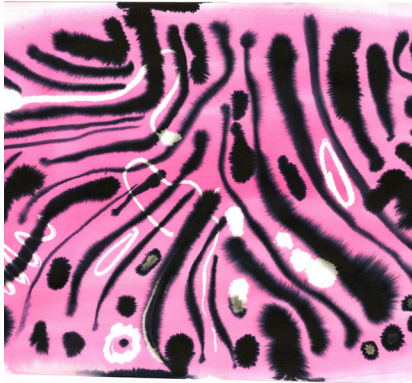

Kaavio 2. Suora raportti

Kaavio 3. Nouseva raportti

14. Kuosin työstöä

15. Mullein toukka

3.7.2 KASVU-KUOSI

Jotta perhosen toukka voi kasvaa on sen syötävä. Tämän jälkeen se luo viisi kertaa nahkansa. Jokainen kerta näin tehdessään se on isompi ja vahvempi.

Kerrytän tietoa, taitoa, kokemuksia, iloja ja suruja. Kasvan.

Tätä kuosia tehdessä halusin käyttää luonnosteluvaiheessa tulleita toukkamaisia, pidempiä viivoja ja muotoja.

Tietokoneelle siirrettyäni aloin työstämään kuosia inspiroituneena erityisesti aluksi Mullein kiitäjän toukasta joka näkyy alkuvaiheessa värikokeiluna. Vaikka tämä värimaailma toimi kivasti tunsin sen kaipaavan itselleni tunnusmaisempaa ilmettä joka on kerrostuksellisuus. Käytin luomaani Herätys-kuosia tässä hyväkseni, jolla sain niistä myös kuosiparina sopivan.

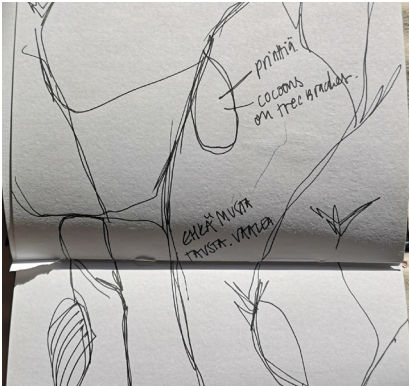
Lisäksi luomassani briiffissä olin luonut itselleni kohdan, missä halusin yhden kuosin olevan

pienempi kuin muut, ajattelin tehdä sen tästä kuosista, sillä mielessäni näin tämän sopivan myös muuallakin kuin vaatetuksessa erimerkiksi lahjapaperina tai vihdoin. Raporttikokoa olisi niihin helppo skaalata pienemmäksi säilyttäen saman ilmeen.

Kasvu-kuosi on tehty myös suljettuna suorana raporttina Photoshoppia hyödyntäen, missä yleensä jumppaankin kuosini jatkuviksi. Opin myös pitkän tauon jälkeen jotain uutta Photoshopista sillä löysin näiden suorien raporttien luomiseen näkymän joka mahdollisti heti nähdä valmis raportti ja toistuvuus. Tämä löytyy kohdasta

view - pattern preview

16. Kuosin työstää

3.7.3 LEPO-KUOSI

Kaiken syömisen ja kasvun jälkeen toukka luo itselleen kotelon suojaksi. Tämä vaihe symboloi pysähtymistä ja lepoa. Se on aikaa itsetutkiskelulle ja levolle. Huomasin itsekin tarvitsevani lepoa, sillä opinnäytetyö on ollut erittäin raskas itselleni henkisesti. Vaivuin monesti epätoivoon, joten tämä oli muistutus samalla itselleni.

Lepo-kuosiin halusin enemmän ilmaa kuvioden ympärille, siten poiketen huomattavasti muista. Se mitä kotelo vaiheesta oli sanottu resonoi minussa. Oli aika hidastaa ja halusin näin kuosista levollisemman sekä rytmiltään että väritykseltään.

Olin luonut tätä kuosia ennen Vapaus-kuosin ja halusin näiden olevan keskenään toinen kuosipari mallistossani, joten toin tapani mukaan tämän tuomaan kerrostuksellisuutta. Halusin lisäksi tuoda taustalle joitain elementtejä antaen siihen syvyyttä, mutta pitämällä ne silti maltillisina. Sopiviksi elementeiksi tyttäreni valitsi mielestään

kauneimmat mustekuviot eräästä vaaleapohjaisesta luonnoksesta.

Kuosi on suora suljettu raportti ja luomistani kuoseista korkein. Luomani oksat joilla kotelot lepäävät ovat rytmitetty enemmän pystysuuntaan, mutta ei mielestäni häiritsevästi sillä se toimii myös toisinpäin.

Olin mielessäni ajatellut tämän sopivan kankaaksi jota käytettäisiin isompana mittakaavaltaan kuten ihana liehuva mekko ja visioinkin jo itselleni päälle kesäksi.

17. Kuosin työstöä

3.7.4 VAPPAUS-KUOSI

Aikuinen perhonen, tuo iloa tuova otus. Kaiken läpikäynyt, valaistunut, kevyt, muistutus siitä, että kaikella on tarkoitus.

Perhosten siivet toimivat tässä innoittajana. Halusin kuosin olevan leikkisä ja iloinen, mutta myös tummin. Värien valinnan kanssa avusti taas tyttäreni ja hän sai säätää jälkikäsitteilyssä saturaation kohdilleen. Hänen toiveestaan emme muuttaneet paljon alkuperäisestä mitään muuta kuin sävyjen syvyyden vaikka yleensä itse tykkäänkin leikkiä Photoshopin Hue-toiminnolla missä saan helposti vaihdettua värejä filtterin avulla.

Tämän kuosin työstö oli minulle kaikkein mieluisin, sillä tiesin jo sitä tehdessä, että haluan työstää sitä pitkälle käsin ja haluaisin säilyttää sen ehjänä, sillä olin ajatellut tulevaisuudessa jatkaa sitä tussein tehden siitä entistä rikkaamman printin.

Vaikka kuosia oli ihana tehdä oli tämä samalla myös kaikkein

haastavin sillä saadakseni se toistumaan nätisti minun tuli korjata ensin jokainen sauma Photoshopissa siten, että se näyttäisi kuin se olisi maalattu eikä selviä rajoja näkyisi.

Tätä Vapaus-kuosia työstäessä olin niin flow-tilassa, että unohdin ottaa siitä välivaiheita mistä tulisi selkeämmin esille lukijalle mitä tein Photoshopilla missä käytin muun muassa Clone Stamp Toolia jolla voi nimensä mukaisesti kloonata alueita. Lisäksi käytin Patch Toolia ja Healing Brushia joilla voidaan paikata alueita.

Tämä kuosi on raporttimalliltaan nouseva raportti, mutta se korkeutensa takia, näyttää lähes siltä kuin olisi suora. Nouseva raportti tarkoittaa sitä, että toistuva osa siirtyy korkeussuunnassa ja omassani se oli tasan puolet korkeudesta (Pellonpää-Forss, 2009, 156).

Tein jälkeinpäin perus ideasta havainne kuvan miten nouseva raportti toimii ja miten tukiruudukko diagonaalisesti esille.

Katso Kaavio 3.

4. GROWING PAINS-MALLISTO

On mallisto joka kertoo kipuilusta ja kasvusta.

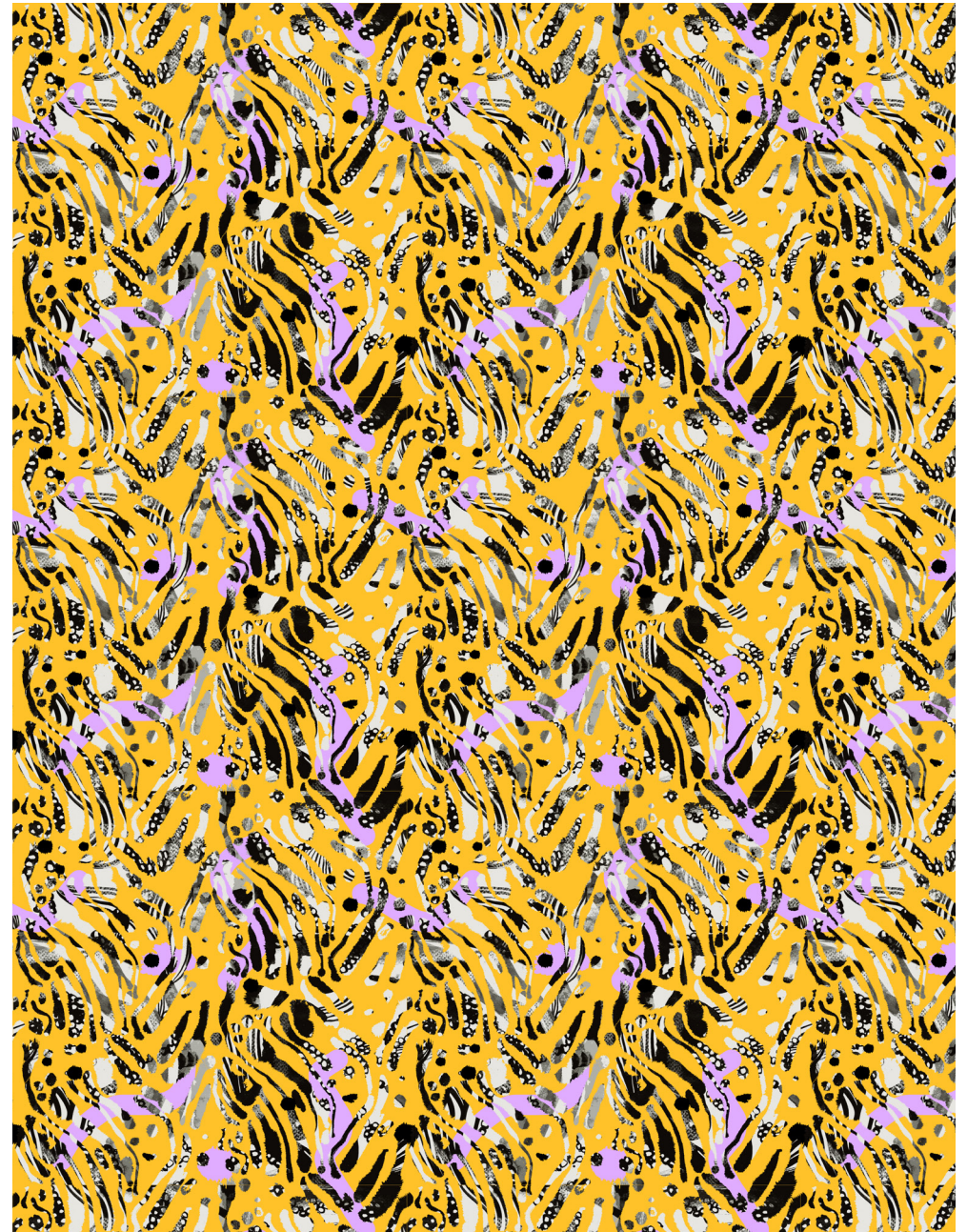
18. Herätys-kuosin raportti. Koko 64x43cm

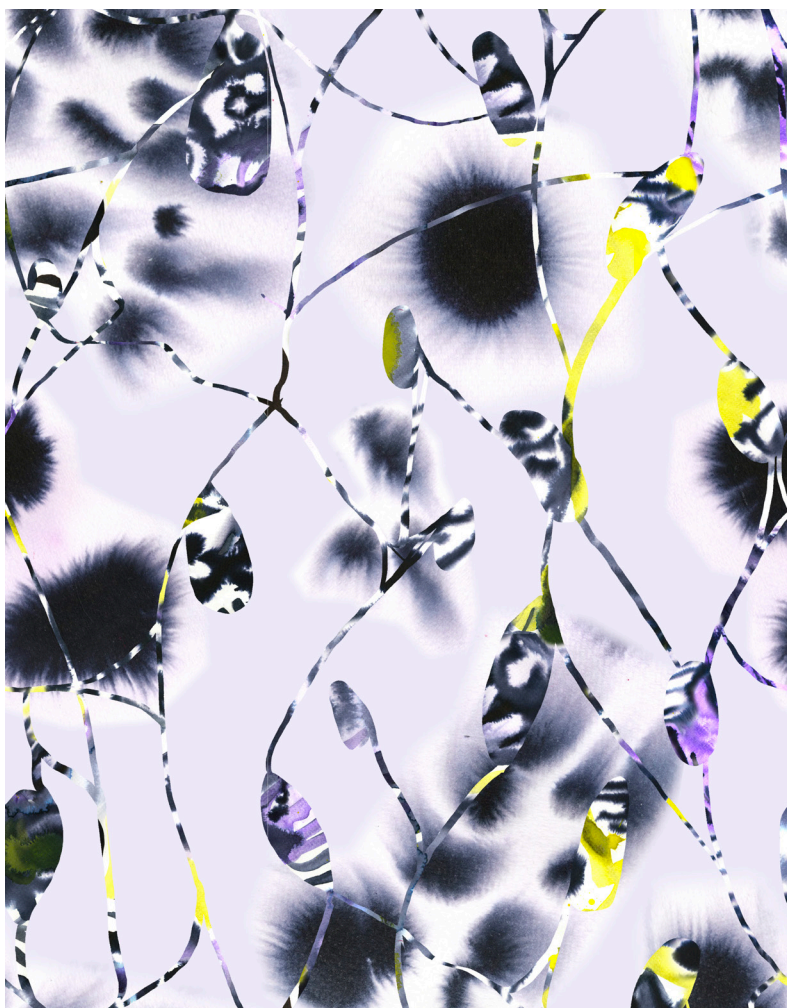
19. Kasvu-kuosin raportti. Koko 32x32cm

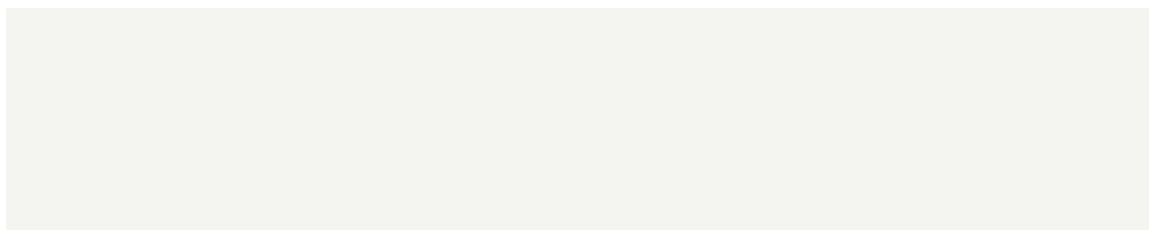
20. Herätys-kuosi 140x100cm alalla

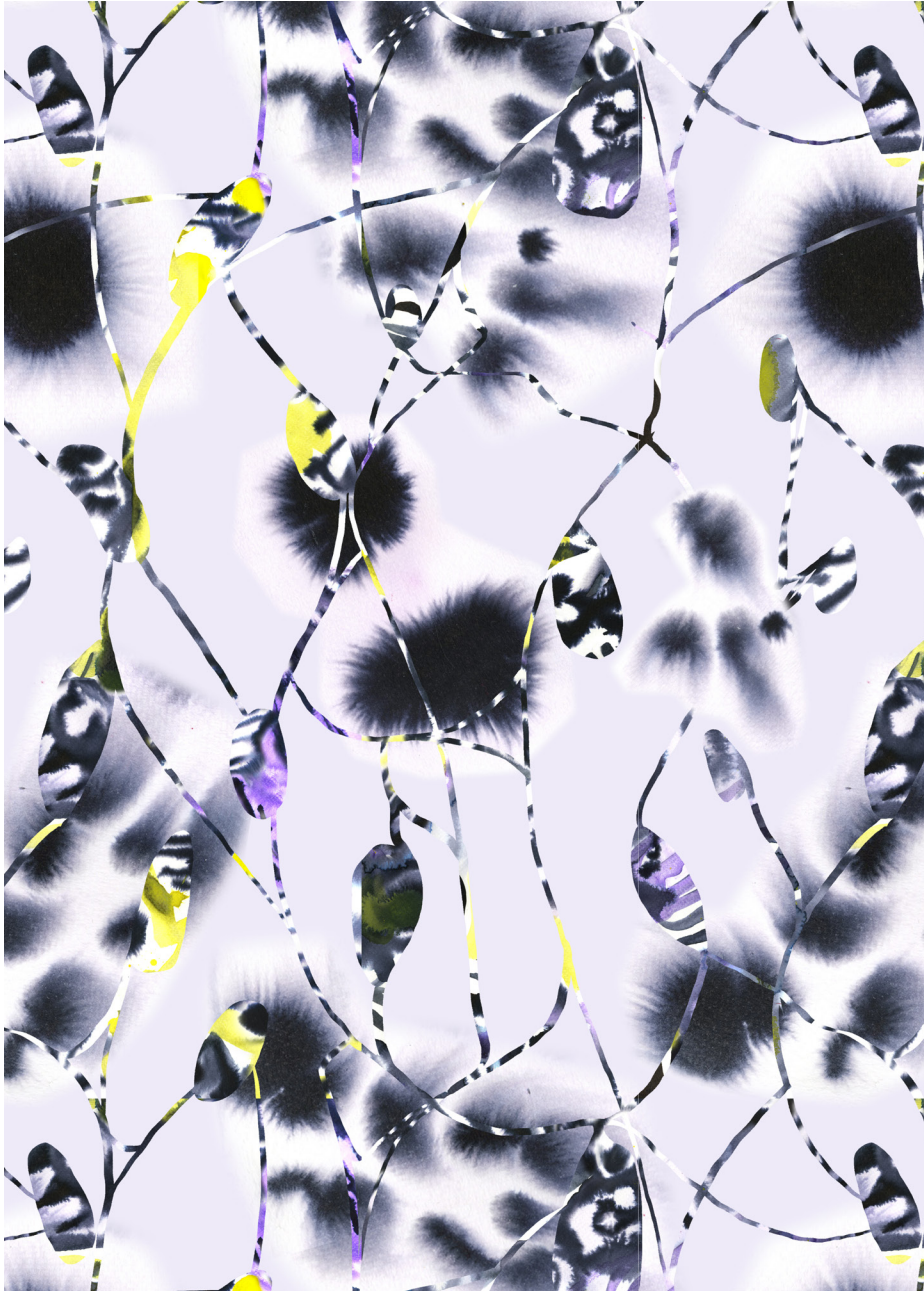
21. Kasvu-kuosi 140x100cm alalla

22.Lepo-kuosi 64x85cm

23.Vapaus-kuosi 64x22cm

24.Lepo-kuosi 140x100cm alalla

25.Vapaus-kuosi 140x100cm alalla

5. YHTEENVETO

Suunnitteluprosessini on osittain hahmottunut tässä matkan varrella mitä enemmän olen töitä tehnyt (tai ollut tekemättä). Se on yhdistelmä määrätietoisuutta sekä totaalista sekoilua mitä tulee pään sisäisiin olotiloihin. Koen, että vaikka identifioin itseni luovaksi ihmiseksi niin jään jumiin herkästi jollen ole heti tyytyväinen tekemääni tai ideaani, minkä tiedostan naurettavaksi. Peilaan liian herkästi keskeneräisiä vaiheita itseäni liian henkilökohtaisella tasolla ja unohdan, että suunnittelu ja elämä on nimenomaan kasvumatka, aivan kuten perhosenkin muodonmuutos.

Opin tämän prosessin aikana olemaan ehdottomasti armollisempi itselleni, ottamaan aikaa työnteosta silloin kun seinä tulee vastaan. Nukkumalla yön yli tai siirtymällä sellaiseen kohtaan tai tapaan mistä todella nautin. Rajaamalla suunnittelu siten, etten rupea tekemään liikaa ja siten ahdistu ja yliajattele. Tämä mahdollisti sen, että jaksoin ja lopulta kaikki selvisi käytännönosuudelta, vaikka tekstin tuottaminen on itselleni äärettömän vaikeaa ja sen kanssa olen paininut henkisesti todella paljon ja tuntenut avuttomuutta (ja nyt viimeisenä

päivänä kirjoitan yhä tätä opinnäytetyötä).

Opinnäytetyöni tavoite oli luoda kuosimallisto joka olisi itseni näköinen ja jonka kaikki kuosit toimisivat vaatekankaina. Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa suhteellisen hyvin siihen nähden kuinka lyhyessä ajassa tein malliston. Vaikka kaikki kuosit ovatkin lähes yhtä villejä, ne toimivat pareina kivasti. Jos olisin herännyt aikaisemmin todellisuuteen horroksestani olisin varmasti pystynyt parempaan. Tämä on paras mitä pystyn antamaan tällä hetkellä itsestäni ja olen hyväksynyt sen. On ok olla vielä keskeneräinen ja olen ylpeä itsestäni ja kuoseistani. Ne ovat selvästi tunnistettavissa ja jokaiseen olen antanut palan sieluani.

Toinen oppimani asia oli oppia kuinka iso merkitys briiffillä on silloinkin kun sen luodaan itselleen. Tämä on varmasti asia jota tulen käyttämään tulevaisuudessa silloin kuin tuntuu, etten tiedä mitä ja miksi teen. Kuinka paljon voikin merkitä niinkin pieni asia, kuin ennalta miettiä jo mihin kuosia käytettäisiin.

Toivon, että seuraavan kerran kun teen isompaa projektia on sille myös asiakas. Asiakkaalle suunnittelussa on se hyvä

puoli nimittäin, että saan palautetta työstä ja asiakas lopulta joko hyväksyy lopputuloksen tai pyytää täydennyksiä eli antaa palautetta mikä nyt jäi kokonaan uupumaan ja ajoittain loi niitä epätoivon hetkiä.

Vaikka tämä matka on ollut henkisesti todella raskas, niin odotan tulevaa innolla. Tulen ammentamaan tämän projektin loppuun viemisestä vielä pitkään ja olenkin jo kehitellyt muutamia ideoita joita haluan toteuttaa seuraavaksi. Näistä yksi pienempi projekti on jo tiedossa, sillä tulen suunnittelemaan terapeutilleni printin hänen antamien speksien mukaan . :-)

LÄHTEET

Pellonpää-Forss, Maija 2009. Kankaanpainanta: välineet, suunnittelu, painaminen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Russel, Alex 2011. The Fundamentals of textile design. AVA Publishing SA

Impelluso Lucia, 2004, Nature and its symbols (käänt. Stephen Santarelli) The J.Paul Getty Museum. Alkuperäisjulkaisu 2003.

Youtube

Beducated 2020. Butterfly symbolism and meanings | butterflies are spiritual messengers | What is your spirit animal. Youtube-video. [//www.youtube.com/watch?v=9sIOCfo6d2s&t=63s](https://www.youtube.com/watch?v=9sIOCfo6d2s&t=63s)(tieto haettu 26.03.2022)

KUVALÄHTEET

Kuvio 1. Viitekehys. Marianne Pohto

Kuvio 2. Suora raportti

Kuvio 3. Nouseva raportti

1-4 Kuvituskuva. Marianne Pohto

5. Päiväkirjamerkintä, brief itselle padilta. Marianne Pohto

6. Mimo & "virheet" Marianne Pohto

7. Päiväkirjamerkintä, ideoita ja mietintää. Marianne Pohto

8. Kuvituskuva. Marianne Pohto

9. Kotelo, valokuvannut Ali Aslan <https://500px.com/photo/74976905/-by-Ali-Aslan/?from=user&epik=dj0yJnU9Um5MU-VZjbjVNb0pMUWZVOG1mUHhnNEdOVkxuM2k5UmkmcD0wJm49M0docTB1bVhBRnozUGFBUVJFU2JuUSZ0PUF-BQUFBR0pvRWNN>

10. Perhonen, Pinterest <https://www.pinterest.com/pin/155303887586039682/>

11. Kuvituskuva. Marianne Pohto

12. Luonnoksia, pintakokeiluja musteilla ja öljyväriiuduilla Marianne Pohto & Mimo Joutsenlahti

13. Raportin tekoa, HERÄTYS-kuosin prosessia . Marianne Pohto

14. kuosin työstö, Kasvu-kuosi. Marianne Pohto

15. Mallein toukka, valokuvannut Chris Lawrence <https://www.wildlifetrusts.org/wildlife/how-identify/identify-caterpillars>

16. Kuosin työstöä, Lepo-kuosi. Marianne Pohto

17. Kuosin työstöä, Vapaus-kuosi. Marianne Pohto

18. Herätys-kuosin raportti. Koko 64x43cm. Marianne Pohto

19. Kasvu-kuosin raportti. Koko 32x32cm. Marianne Pohto

20. Herätys-kuosi 140x100 alalla. Marianne Pohto

21. Kasvu-kuosi 140x100 alalla. Marianne Pohto

22. Lepo-kuosin raportti 64x85cm. Marianne Pohto

23. Vapaus-kuosin raportti 64x22cm. Marianne Pohto

24. Lepo-kuosi 140x100 alalla. Marianne Pohto

25. Vapaus-kuosi 140x100 alalla. Marianne Pohto