

RED TUNNEL

- Taidekirjan kuvitus ja taitto

Viestinnän koulutusohjelma
Graafinen suunnittelu
Opinnäytetyö
25.5.2009

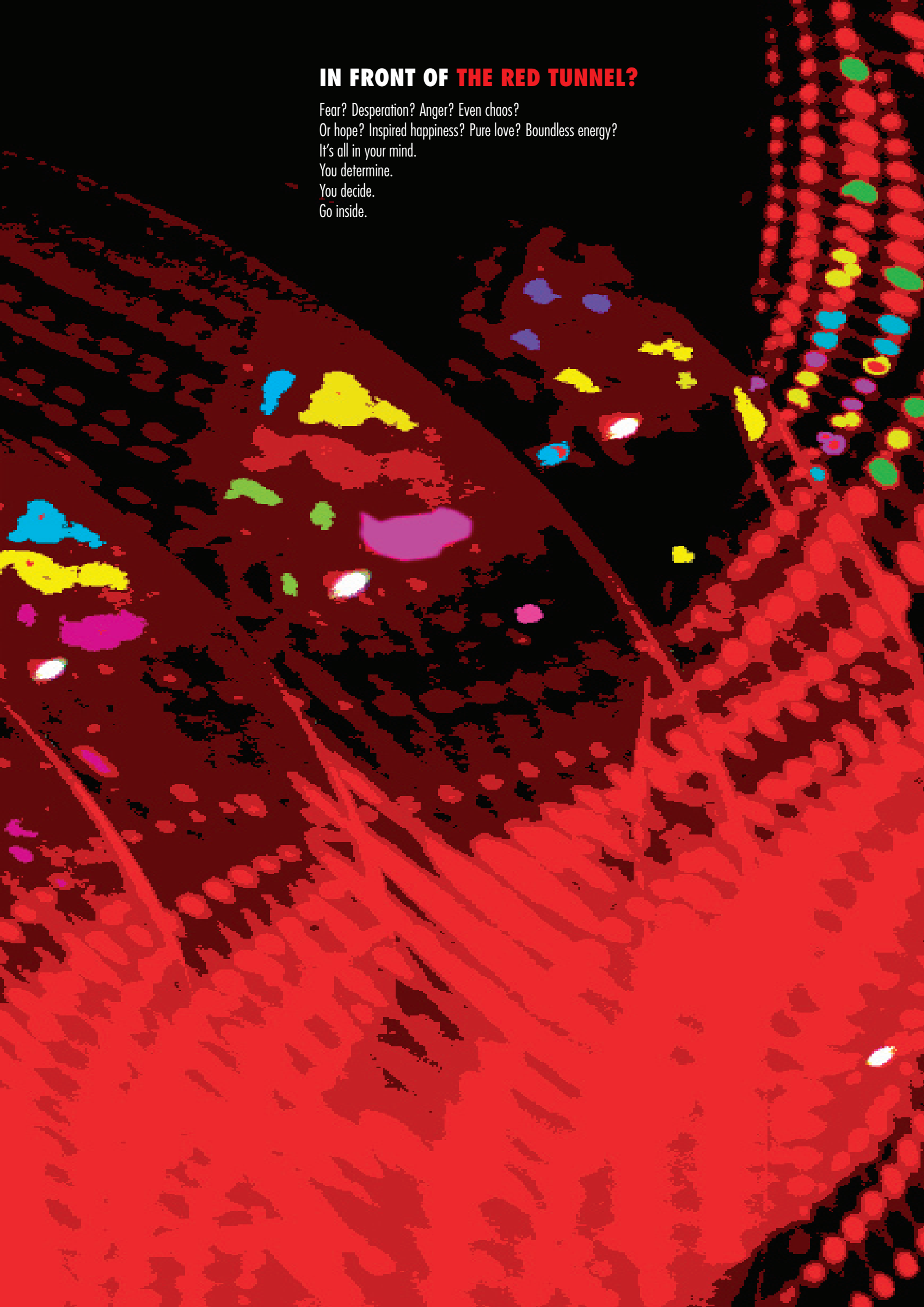
Marja Ikonen

Koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma		Suuntautumisvaihtoehto Graafinen suunnittelu	
Tekijä Marja Ikonen			
Työn nimi Red Tunnel – taidekirjan kuvitus ja taitto			
Työn ohjaaja/ohjaajat Pekka Krankka			
Työn laji Opinnäytetyö	Aika 2009	Numeroidut sivut + liitteiden sivut Kirja 101, raportti 37	
<p>TIIVISTELMÄ</p> <p>Opinnäytetyössä kuvitettiin ja taitettiin Red Tunnel –niminen pop-/rock–henkinen englanninkielinen taidekirja. Kirjan kohderyhmänä on pop-/rock–henkiset ihmiset. Kirjan tyyli pohjautuu pop-/rock–musiikin ja –taiteen visuaaliseen maailmaan. Vaikutteita on haettu myös erilaisista musiikkiin liittyvien materiaalien graafisista suunnitteluista, sekä julistetaiteesta. Kirjan on tarkoitus tarjota lukijalle/katsojalle vahva ”musiikillinen tai elokuvallinen” elämys sekä visuaalisesti että tekstillisesti.</p> <p>Kirjan tekstit ovat kirjan tilaajan, musiikintekijän ja sanoittajan, käsialaa ja kirjan kuvitus on opinnäytetyöntekijän suunnittelema ja tuottama. Kirjan tekstien maailmoissa liikutaan kuolemasta rakkauteen ja maailman kylmyydestä lämpöön. Kirjan kuvitus koostuu suurimmaksi osaksi käsitellyistä valokuvista ja vektorigrafiikasta. Kirjan kuvitus on tyyliiltään voimakasta ja värikästä. Vastapainona kuvitus sisältää myös mustavalko- ja harmaasävykuvia.</p> <p>Red Tunnel –taidekirja ei ole kirja sen perinteisessä muodossa. Red Tunnel –kirjan pääasiallisena tarkoituksena ei ole olla hyvin ja helposti luettava teos, vaan kirja on tarkoitettu katseltavaksi, tutkittavaksi, käännettäväksi ja väännettäväksi; seikkailuksi, jossa uppoudutaan kirjan tarjoamaan maailmaan.</p> <p>Opinnäytetyöraportin alussa kerrotaan kirjan tavoitteista, lähtökohdista ja pop-/rock–musiikin ja –taiteen historiasta. Tämän jälkeen kerrotaan lyhyesti tekstisisällöstä ja kuvituksen suunnittelusta ja tuottamisesta. Raportin loppupuolella kerrotaan kirjan ulkoasusta ja taitosta. Raportti sisältää paljon havainnollistavaa kuvamateriaalia.</p> <p>Opinnäytetyöprojektin lopputuloksena syntyi 101-sivuinen taideteos, jonka sisältö on jaettu 6 kappaleeseen tekstien tunnemaailmojen mukaisesti. Projektissa onnistuttiin täyttämään sille asetetut tavoitteet ja teoksen tekijät olivat tyytyväisiä lopputulokseen.</p>			
Teos/Esitys/Produktio Red Tunnel – taidekirjan kuvitus ja taitto			
Säilytyspaikka Metropolia ammattikorkeakoulu, Vantaa			
Avainsanat Pop- ja rock-musiikki ja –taide, graafinen suunnittelu, kuvitus, kirjan taittaminen, typografia, taidekirja			

Degree Programme in Design & Media		Specialisation Graphic Design
Author Marja Ikonen		
Title Red Tunnel – Illustration and Layout for the Art Book named Red Tunnel		
Tutor(s) Pekka Krankka		
Type of Work Bachelor's Thesis	Date 2009	Number of pages + appendices Book 101, report 37
<p>Abstract</p> <p>This bachelor's thesis includes an illustration and a layout for the english-language art book named Red Tunnel. The target group of the book consist of people who like pop and rock style. The style of the book is based on the visual world of the pop and rock music and art. The art book has also got influences from the graphic design of the music related material, and from the poster art, as well. The visualization and the texts of the art book are supposed to provide a strong "musical and cinematic" experience to the recipient.</p> <p>The texts of the book have been made by a songwriter and a lyricist. The illustration of the book is designed and produced by the author of the thesis. The texts of the book ranges from death to love and from coldness to the warmth of the world. The illustration consists of modified photographs and vector graphics. The illustration is strong and colorful but also includes both black and white and half toned pictures. Red Tunnel art book is not a book in its traditional meaning. Red Tunnel book is not mainly supposed to have excellent readability but it is supposed to be watched, explored, turned and twisted; exploring the book functions as an adventure in which you get absorbed in the world of the book.</p> <p>The thesis introduces the aims of the study as well as the history pop and rock music and the related art. Consequently, a review of the text content and the process of designing and illustrating follows. The layout and make-up of the book are described in the end of the thesis, which includes a lot of many-sided visualized material. The bachelor's thesis results in a 101 paged artwork including six chapters. Each chapter has its own and different atmosphere. The project proved to be successful and the authors of the artwork were satisfied with the result.</p>		
Work / Performance / Project Illustration and layout for the art book named Red Tunnel		
Place of Storage Metropolia University of Applied Sciences		
Keywords pop and rock music and art, graphic design, illustration, typography, art book		

IN FRONT OF THE RED TUNNEL?

Fear? Desperation? Anger? Even chaos?
Or hope? Inspired happiness? Pure love? Boundless energy?
It's all in your mind.
You determine.
You decide.
Go inside.

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO	3
2 TYÖN TAUSTAT	2
2.1 Taidekirjan määrittely	2
2.2 Taidekirjan toteutuksen lähtökohdat ja kohderyhmä	2
2.3 Taidekirjan suunnittelu	3
2.4 Yhteistyö kirjan tilaajan kanssa	3
2.5 Taidekirja-projektin tavoitteet (tekniset ja laadulliset)	3
3 POP- JA ROCK-TYYLISUUNNAN HISTORIAA	4
3.1 Rock- ja pop-musiikki	4
3.2 Pop- ja rock-taide	6
3.3 Innoittajia, inspiraation lähteitä ja tyyliseikkojen esittelyä/analysointia	7
4 KIRJAN TEKSTISISÄLTÖ	14
5 KIRJAN KUVITUS	14
5.1 Kuvitussuunnitelma	16
5.2 Tyyli	20
5.3 Värimaailma	21
5.4 Tekniikat ja toteutus	21
6 KIRJAN ULKOASU JA TAITTO	23
6.1 Layout (mitat, palstat, marginaalit)	23
6.2 Graafinen suunnittelu kirjan taitossa ja kuvituksen luomisessa	24
6.3 Julistemaisuus kirjan taittamisessa ja kuvituksen luomisessa	27
6.4 Typografia	29
6.5 Värimaailma	31
6.6 Kannet	31
6.7 Vaativa painotuote	33
6.8 Aikataulu	34
7 YHTEENVETO	35
LÄHTEET	36
LIITTEET	37

1 JOHDANTO

Opinnäytetyössä kuvitettiin ja taitettiin pop-/rock-henkinen taidekirja, joka on suunniteltu yhdessä kirjan tilaajan kanssa. Kirjan tekstit ovat tilaajan tekemiä, kuvat ja taitto ovat opinnäytetyöntekijän suunnittelemaa ja tuottamia.

Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa laadukas pop-/rock-henkinen taidekirja. Kirja sisältää eripituisia ja teemaltaan erilaisia tekstejä, jotka on kuvitettu niiden hengen mukaisesti. Kuvitus koostuu sekä valokuvasta että grafiikasta. Kirjan visuaalisuus ja kuvitus pohjautuu pop-rock-kulttuurin (musiikin ja taiteen) visuaaliseen maailmaan. Kirjan tekstien ja kuvien on tarkoitus tukea toisiaan ja muodostaa vahva yhtenäinen lukukokemus sekä tekstien että kuvituksen osalta.

Kirjan värimaailma on voimakas, monipuolinen ja kirkkaisiin väreihin perustuva, mikä tukee tekstimaailmaa osaltaan. Kirjan typografian on haluttu olevan selkeä ja yksinkertaista, mutta kuitenkin pop-/rock-henkiseen tyyliin sopivaa.

Opinnäytetyöraportissa on esitelty kirjan tekoprosessia suunnitteluvaiheesta valmiiseen pakettiin. Raportin alussa on kerrottu kirjan lähtökohdista, suunnittelusta sekä yhteistyöstä kirjan tilaajan kanssa. Tämän jälkeen esitellään pop-/rock-tyylisuunnan historiaa sekä muita innoittajia ja kirjan tekemiseen inspiroineita lähteitä. Myös kirjan tekstisisällöstä kerrotaan lyhyesti. Kirjan kuvitusprosessista, ulkoasusta ja taitosta kerrotaan raportin loppupuolella.

Taidekirja-projekti onnistui erinomaisesti ja täytti asetetut tavoitteet. Sekä tilaaja että opinnäytetyöntekijä olivat todella tyytyväisiä lopputulokseen, joten:
Please, enjoy & have a great journey with this art book!

2 TYÖN TAUSTAT

Raportin aluksi tässä luvussa valotetaan lyhyesti taidekirja-projektin lähtökohtia sekä projektille asetettuja tavoitteita.

2.1 Taidekirjan määrittely

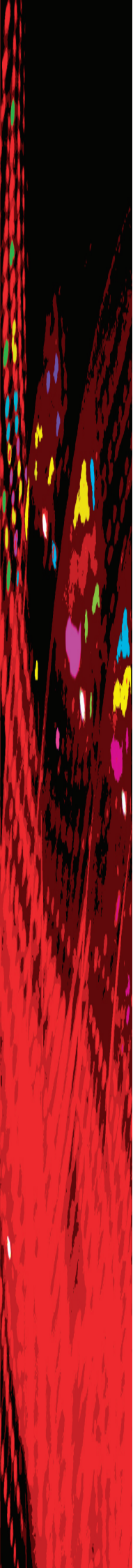
Taidekirjan määrittelystä on löydettävissä kovin vähän tietoa, hyvän kirjan määrittelystä kylläkin. Tässä opinnäytetyössä ei päällimmäisenä tarkoituksena ole saada aikaiseksi hyvin luettavaa kirjaa, niin kuin kirja perinteisessä mielessä mielletään, vaan tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ennemminkin valmistaa taideteos kirjan muodossa. Tässä opinnäytetyössä ei siis tarkoituksellisesti keskitytä hyvin luettavan kirjan taitollisiin tai typografisiin elementteihin, vaan enemmän graafisen suunnittelun, kuvituksen ja julistemaisuuden osa-alueisiin, joilla on suuri merkitys tällaisen teoksen onnistuneessa toteuttamisessa.

Jos jonkinlaista taidekirjan määrittelyä koitan tiivistää, niin itse miellän eri sähköisiä ja kirjallisia lähteitä tutkittuani taidekirjan sellaiseksi, joka sisältää esimerkiksi paljon esiteltäviä taidekuvia; piirroksia, maalauksia, jonkin taitelijan tai suunnittelijan teoksia, valokuvia jne. Taidekirja ei mielestäni ole tarkoitettu paljon tekstimassaa sisältäväksi vaan tarkoituksena on antaa kuville tilaa. Monesti taidekirjoissa näkee myös, että tyhjää tilaa on käytetty paljon, varsinkin tekstin ympärillä. Taidekirjoja voi olla myöskin erilaiset kuvitetut runokirjat, joissa esitellään samalla runoilijan tekstit ja esimerkiksi piirtäjän, taidemaalarin tai valokuvaajan kuvitus teksteille.

Pyrin kuitenkin ottamaan huomioon tässä työssä seikkoja, joita esimerkiksi vuoden kaunein kirja- internet-sivuilla (www.kauneinkirja.fi/arviointi) painotetaan kauniin kirjan määritelmässä. Mm. typografian osalta keskityn typografiseen kokonaishallintaan ja typografiseen toteutukseen mm. kirjainvalinnassa ajatellen kirjaa kokonaisuutena. Taiton osalta keskityn sen kokonaishallintaan, kirjan rakenteeseen, rytmikkaan ja dramaturgiaan, sekä aihetta tukevaan tyylilliseen ja kuvien kerronnalliseen tasoon. Kuvitus on mielestäni kirjan haastellisin osa-alue, jossa pyrin ottamaan huomioon kauneinkirja-määritelmän mukaan kuvituksen käytön, kuvien tason, kuvat taitossa ja kuvallisen ilmeen ja kerronnan. Painatukseen liittyvissä asioissa tämän tapaisessa teoksessa tärkeää ovat paperin läpikuultavuus, paperin sävy, pintakäsittely ja laatu sekä paperin soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Reproduktion, painatuksen ja värintoiston osalta tärkeää on painojälki teksti- ja kuvapainatuksessa ja värintoiston yhtenäisyys. Sidostyyppi on myös tärkeää harkita tarkkaan, koska kirjaa on tarkoitus lukea aukeamittain, ei sivuittain. Sidostyyppin ja materiaalin valinta, niiden sopivuus keskenään ja kirjan käyttötarkoitukseen, sekä sitomistyön laatu vaikuttavat paljon onnistuneen teoksen aikaansaamiseksi. Teoksessani pyrin huomioimaan myös seikat, jotka ovat tärkeitä kokonaisvaikutelman saamiseksi kirjasta. Näitä ovat sisällön ja suunnittelun tasapaino, kirjan muodon ja teknisen toteutuksen tarkoituksenmukaisuus, kuvat, kuvitus ja suojapäällys kokonaisvaikutelman täydentäjinä, tyylillinen sopivuus sisältöön sekä toteutuksen innovatiivisuus. (<http://www.kauneinkirja.fi/arviointi/>)

2.2 Taidekirjan toteutuksen lähtökohdat ja kohderyhmä

Taidekirja on osa kirjan tilaajan, musiikin tekijän ja sanoittajan, taiteellista tuotantokokonaisuutta ja se on tarkoitettu tukemaan tilaajan taiteellista ilmaisua. Kirjan tilaaja on pitkän linjan tekstin tuottaja. Kirjoitustyöt vaihtelevat yritys- ja mainostekstien kautta luovaan kirjoittamiseen; runoihin ja novelleihin, mutta erityisesti pop-/rock-biisien tekemiseen. Kirjan tilaaja harrastaa pop-/rock-kulttuuria ja on soittanut useissa eri punk-/

pop- ja rock-bändeissä. Kirjan tekstit sijoittuvat tyylilajissaan pop-rock-maailmaan ja tilaaja halusi, että myös kirjasta tehdään tyyliltään pop-rock-maailman mukainen taideteos. Tilaajan ajatus kirjan toteuttamisesta oli ollut kauan kehitteillä, ja nyt siihen tarjoutui oiva tilaisuus toteuttaa se opinnäytetyöprojektina.

101 sivuinen taidekirja koostuu 45 eri tekstistä, jotka on jaettu kuuteen eri kappaleeseen tunnemaailman ja aiheen mukaisesti. Jokaista lukua ennen on aina ilman kuvitusta oleva tekstillinen aukeama, joka johdattaa alkavan kappalekokonaisuuden tunnemaailmaan. Kirja on koostettu niin, että yksi aukeama sisältää aina yhden tekstin ja siihen liittyvän kuvituksen. Jokaisen aukeaman on tarkoitus toimia myös omana erillisenä, julistemaisena kokonaisuutena.

Kirjan tilaajan määrittelemänä taidekirjan kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, sekä muut pop-rock-henkiset ihmiset.

2.3 Taidekirjan suunnittelu

Suunnittelu lähti käyntiin taidekirjan tyylin kokonaisvaltaisella suunnittelulla. Yhdessä kirjan tilaajan kanssa hahmottelimme erilaisia tyylivaihtoehtoja pop-rock-maailmaan liittyen. Hahmottelimme värejä, typografiaa, kuvitusta, taittoa, kirjan materiaalia, paperivaihtoehtoja, sidontaa ja layoutia. Tarkoituksena oli heti aluksi muodostaa kokonaiskuva kirjasta ja hahmottaa myös, oliko visiomme kirjasta yhdensuuntainen. Erimielisyyksiä kirjan tyylistä ei ilmennyt vaan visiomme ja ajatuksemme tyylimaailmasta olivat suurimmaksi osaksi yhteneväisiä. Haluamme pop-rock-maailman tyyliä etsimme ja rakensimme niin kirjallisuudesta, lehdistä, netistä, musiikkimaailmasta, kuin valokuvista ja julisteistakin.

Kirjan suunnittelu ja toteutus pohjautui kuitenkin pop-rock-maailman tyylin ohella vahvasti kirjan teksteihin ja niiden tunnemaailmaan. Kirjan tekstit jakautuivat kuuteen erilaiseen tunnemaailmaan. Kirjassa erottelimme osat omiksi luvuikseen, mutta tarkoituksena oli kuitenkin, että kirja toimisi myös kokonaisuutena. Suunnittelussa pidimme tärkeänä onnistua tyylillisesti ilmaisemaan tekstejä sekä tyylielementtien että kuvien kautta. Suunnittelussa pohdimme ennen kaikkea tiettyjen tunteiden välittämistä lukijalle. Tämä loi mielenkiintoisen haasteen kirjan suunnittelussa niin, että onnistuisimme saamaan kasaan paketin, jonka kaikki elementit puhuvat samaa kieltä tyylillisesti tekstien tunnemaailmojen kanssa.

2.4 Yhteistyö kirjan tilaajan kanssa

Yhteistyö kirjan tilaajan kanssa koostui suunnittelupalavereista, yksittäisten ajatusten ja mielipiteiden vaihdosta ja arvioinneista. Suunnittelupalavereita pidimme useaan otteeseen projektin edetessä. Tein siis projektia sekä itsenäisesti että tiiviissä yhteistyössä suunnittelijan kanssa. Suunnittelupalavereissa päätimme aina suuntaviivat, minkä jälkeen jatkoin omaa suunnittelua ja toteuttamista eteenpäin, ja tämän päätteeksi pidimme aina arviointipalaverin.

2.5 Taidekirja-projektin tavoitteet (tekniset ja laadulliset)

Taidekirja-projektin laadulliset tavoitteet olivat suurimmaksi osaksi kirjan tilaajan määrittelemiä, mistä kuitenkin yhteisesti sovimme. Omat tavoitteeni olivat enemmän oikeiden teknisten ja luovien ratkaisuiden löytämisessä ja tekemisessä kirjan kuvittamis- ja taittoprosessiin liittyen.

Ensimmäisenä ja päällimmäisenä tavoitteena oli saada aikaiseksi laadukas ja tyylikäs popularikulttuurin tuote, pop-rock-henkinen taidekirja, jota on mukava lukea ja miellyttävä katsoa.

Tärkeimpänä tavoitteena pidimme kuitenkin välittää vahvoja tunteita kirjan lukijalle tekstillisesti ja visuaalisesti, sekä tekstien tunnemaailman ilmaisun kokonaisvaltaista onnistumista tekemiemme ratkaisujen kautta. Tarkoituksena oli, että kirja tarjoaa vahvan lukuelämyksen ja herättää ajatuksia. Tavoitteenamme oli, että lukija kokisi ikään kuin "elokuvallisen tai musiikillisen" elämyksen, jossa liikutaan kuudessa eri tunnemaailmassa kuitenkin niin, että elämyksestä muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Kirjan tilaajan määrittelemänä tavoitteena oli tarjota pop-rock-kohderyhmälle myös uutta ajateltavaa näin kirjamuodossa, koska yleensä pop-rock-henkiset ihmiset kokevat tämäntapaisia elämyksiä vain musiikin kautta.

3 POP- JA ROCK-TYYLISUUNNAN HISTORIAA

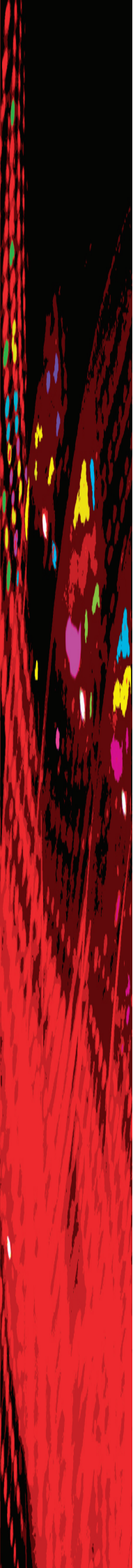
Tässä luvussa esitellään pop-rock-tyylisuunnan historiaa sekä erilaisia pop-rock-henkisiä vaikutteita, joihin taidekirjan tyyli pohjautuu: musiikkimaailma ja siihen liittyvä graafinen suunnittelu ja visuaalisuus, sekä pop-rock-taide. Tarkoituksena ei ole esitellä koko pop-rock-tyylisuunnan kokonaisvaltaista historiaa vaan olennaisimpia vaikutteita ja vaikuttajia kirjan syntyyn.

3.1 Rock- ja pop-musiikki

Sekä pop- että rock-musiikki kuuluvat populaarimusiikin käsitteen alle. Populaarimusiikilla tarkoitetaan yleisimmän määritelmän mukaan suosittua, suuren yleisön kuuntelemaa ja levylistoilla näkyvää musiikkia, kuten popmusiikkia, rockia tai dancea. Tässä määritelmässä ei taidemusiikkia eikä myöskään jazzia ja etnistä musiikkia lasketa populaarimusiikkiin kuuluvaksi. Hieman marginaalisetkin rock- ja popmusiikista erkaantuneet tyylit, kuten metallimusiikki äärimmäisine muotoineen, lasketaan kuitenkin populaarimusiikiksi. Laajemman määritelmän mukaan populaarimusiikki tarkoittaa kaikkea sellaista musiikkia, joka omana aikanaan on ollut suuren yleisön suosiossa. (Wikipedia)

Rock- ja popmusiikki ovat kehittyneet rinta rinnan ja tässä ensimmäiseksi esitellään rock-musiikin historian aikakausia lyhyesti. Rock-musiikki, jota suomalaisittain myös rokiiksi kutsutaan, on 1950-luvulla Yhdysvalloissa syntynyt populaarimusiikin tyyli, joka jakautuu moniin alalajeihin. Rockmusiikin keskeisimpiin soittimiin lukeutuu rummut, sähköbasso ja erityisesti sähkökitara. Sana "rock" on lyhennys termistä "rock and roll", joka on rockin ensimmäisen suuntauksen nimi. Rock on muun populaarimusiikin ohessa keskeinen osa länsimaista nuorisokulttuuria. (Wikipedia)

Rock-musiikilla tarkoitetaan 50-luvun kapinallista, valkoista rock'n 'rollia, jolle oli ominaista alkuvoimainen rajuus. (Rauhala, 1992, 49 ja 52). Juuri tätä kapinallishenkeä ja alkuvoimaisuuden fiilistä olemme halunneet tuoda myös kirjan tyyliin. 50-luvun rock'n rollin edustajia olivat mm. Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley ja Buddy Holly. 60-luvulla rock-musiikki muutti muotoaan: rytm and blues -musiikista otettiin vaikutteita ja särjetty sähkökitaran soundi tuli keskeiseen asemaan. Rock-musiikkiin alkoi tulla yhä omaperäisempiä muotoja, kun blues- ja folk-vaikutteisen rockin rinnalle syntyi vuosina 1966 ja 1967 hippikulttuurin myötä psykedeelinen rock, jossa tietoisesti tavoiteltiin omaperäisiä sävellyksiä, sanoituksia ja soundeja. (Wikipedia) Näitä suuntauksia tyylillään edustavat mm. bändit The Doors ja Beatles.

Rock-musiikin 1970-luvun alkupuoliskon ilmiöihin lukeutui myös progressiivinen rock, sekä melodramaattinen glam rock, joka korosti rockin visuaalisuutta ja tähtikulttia, usein ironisella ja seksuaali-identiteettejä sekoittavalla tavalla. Musiikillisesti glam rock lähestyi toisinaan heavy metalia. Tyylin kuuluisimpiin edustajiin lukeutui mm. David Bowie. 1970-luvun puolivälin jälkeen progressiivinen rock alkoi menettää vauhdilla suosiotaan. Samalla päätään nosti yksinkertaisempi punk-musiikki, joka otti taas vaikutteita perinteisestä rock and rollista ja amerikkalaisesta underground-musiikista. Punkia voitiin soittaa joko humoristisella tai poliittisella asenteella. (Wikipedia) Punk-musiikin tyyli oli ominaista hienoinen "räkäisyys", vahva asenne ja energia, jotka ovat myös vaikuttaneet kirjan tyyliin.

1980-luvun kokeellinen uusi aalto syntyi samaan aikaan punk rockin kanssa. Uuspsykedeeliset bändit valtasivat alaa. (Rauhala, 1992, 70 ja 71). Kaupallisen uuden aallon vastapainoksi oli kehittynyt 1970-luvun lopulta alkaen hardcore-punk. 1980-luvun jälkipuolella rockin valtavirtaan nousivat mm. U2 (Wikipedia), jonka visuaalinen tyyli on vaikuttanut kirjan visuaalisen maailman syntyyn. 80-luvulta ei ole muita mainittavia bändejä, jotka olisivat herättäneet kinnostusta kirjan tyylin rakentamiseen. 80-luvun tyyllilajeihin kuului myös heavy metal-musiikki, joka on hajonnut moniksi erillaisiksi tyyllilajeiksi.

1990-luvun ja 2000-luvun alun ehkä merkittävimmät rock-tyylit olivat 1980-luvun hardcoresta kehittyneet ja Nirvanan esiin nostamat grunge, muu vaihtoehtorock ja monta uutta metallimusiikin alagenreä (mm. industrial metalia soittava Nine Inch Nails), jotka syrjäyttivät 1980-luvulla hallinneen "tukkahevin". 1990-luvun mittaan rockissa saivat yhä suuremman jalansijan kierrätystyyli, jotka jäljittelevät aikaisempien vuosikymmenten musiikkia. 1990-luvulla pinnalle nousi uudestaan punk sekä 1960-luvun tyylinen brittipop (esimerkiksi bändit Oasis ja Blur). (Wikipedia).

Pop-musiikki taas on nykyterminologian mukaan populaarimusiikin tyyllilaji, joka on kaikkein selkeimmin suunnattu suurelle yleisölle, erityisesti nuorille. Popmusiikkiin liittyy vahvasti yleensä kaupallisuus. Tyyllilajia kritisoidaankin sen sanoitusten ja musiikin merkityksettömyydestä, pinnallisuudesta ja pyrkimyksestä enemmän rahan tuottamiseen. (Wikipedia) Popmusiikin tyyli maailman vaikutteista haluamme kirjan tyyliä korostaa selkeyttä, keveyttä niin väri- kuin tyyli maailmassa.

Pop-musiikki vakiintui käsitteeksi rockin kylkiäisenä jo 60-luvulla the Beatlesin, Brill Buildingin ja surf-musiikkityylin myötä. (Rauhala, 1992, 54). Popmusiikissa yhdistyi tuolloin erilaisia rockin tyyliämuotoja. Kaavamaisuudestaan huolimatta popmusiikissa on runsaasti vaikutteita lisäksi muun muassa etnomusiikista (esimerkiksi Shakira, The Corrs), taidemusiikista, jazzista (esimerkiksi Norah Jones), countrystä (esimerkiksi Shania Twain) ja R&B:stä (esimerkiksi Mariah Carey). (Wikipedia).

"70-luvulla popmusiikin kolme suurta taustatekijää olivat progressiivinen rock (10 CC, Electric Light Orchestra), diskomusiikki (ABBA, Bee Gees) ja Beatlesin kaikkialle ulottuva jälkivaikutus." (Rauhala, 1992, 65) 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa syntyi käsite elektroninen pop, jossa sähkökitaravallin sijasta dominoivat syntetisaattorit, rytmikoneet ja sähköiset perkussiosoitimet (Bändejä mm. Duran Duran, Depeche Mode, Pet Shop Boys). (Rauhala, 1992, 72) Tämän jälkeen syntyi uuden aallon pop-suunta, jota kutsuttiin powerpopiksi. Musiikkityyli koostui valkoisesta rytm&bluesista tutuista voimasoinnuista. 80-luvulla popmusiikki koostui viidestä erilaisesta tyyliäsuunnasta, joissa oli vaikutteita mm.

soulista, reggaesta, elektronisesta popyhdistelmästä ja 50-luvun rock-soundeista (Bändejä mm. Bangles, Eurythmics, Madonna, Paul Young). (Rauhala, 1992, 75, 76). Myös pop-musiikin historiassa 1990- ja 2000-luvulla pinnalle nousi 1960-luvun tyylinen brittipop (mm. bändit Oasis ja Blur). (Wikipedia)

3.2 Pop- ja rock-taide

Pop- ja rock-taiteen syntyminen perustui siihen havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja pop-musiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Niistä saatiin uuden taiteen ja estetiikan ainekset. Pop-taide on vakiinnuttanut paikkansa taidehistorian tyylisuuntana kun taas visuaalinen rock-taide esiintyy enimmäkseen vain erilaisissa rock-maailmaan liittyvissä julkaisuissa, valokuvissa, elokuvissa ja maalauksissa.

Pop-taide ilmentyi ensimmäiseksi Yhdysvalloissa ja Englannissa 1950-luvun puolivälissä ja levisi myöhemmin myös moniin muihin länsimaihin. Pop-taide syntyi siis rock-pop-musiikin kanssa samoihin aikoihin ja sen huippukautta oli 1960-luku. Poptaiteen syntymiseen vaikutti suurelta osin taloudellinen nousu ja kulutusyhteiskunnan muotoutuminen. Pop-taiteen keskuksina toimivat Lontoo ja New York ja samantyylistä taidetta esiintyi samaan aikaan myös muissa Euroopan maissa, esim. Ranskassa, jossa pop-taidetta kutsuttiin uusrealismiksi. Yhdysvaltojen poptaide nähdään vastareaktionäkspressionistisille taidesuuntauksille. Pop-taide sai vaikutteita myös dadaismista ja se on raivannut tietä monille muille uusille taidesuuntauksille. (<http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/poptaide>)

Pop-taiteessa idea perustuu havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja pop-musiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Näistä saatiin ainekset uudelle taiteelle ja estetiikalle. (Wikipedia) Pop-taide on esittävä ja tietoisesti realistinen taidesuuntaus. Poptaiteessa pyrkimyksenä on rikkoa rajoja taiteen ja arkipäiväisten esineiden, kuvien ja populaarikulttuurin tuotteiden välillä. (<http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/poptaide>) Tämä on tarkoituksena tämän taidekirjan valmistuksessa. Haluamme kirjan visuaalisella tyylillä herättää ajatuksia ja keskustelua, mikä tukee tekstien välittämää sanomaa.

Keskeisenä pyrkimyksenä pop-taiteessa on myös valmistaa populaaria ja kansantajuista taidetta suurille massoille. Usein pop-taiteessa taiteilijan kädenjälki pyrittiin häivyttämään ja samalla myös herättämään keskustelua siitä mikä on taidetta. Pop-taiteelle ominaista oli ihastunut tai huvittunut suhtautuminen yhteiskunnan ominaisuuksiin (nopeuteen, tehokkuuteen, uutuudenviehätykseen ja eroottisuuteen). Englannissa suuntauksen taide pyrki erityisesti ironisoimaan yhteiskunnan kaupallisuutta ja liiallista erotismia. (<http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/poptaide>)

Pop-taiteilijat saivat aiheensa esimerkiksi sarjakuvista, kuvalehdistä, mainoksista, pakkauksista, viihteestä, elokuvista, pop-musiikista, radiosta ja televisiosta. Massakulttuuri sekä koko amerikkalainen elämänmuoto vaikuttivat voimakkaasti pop-taiteeseen. Pop-taideoksissa käytettiin mainoksista ja sarjakuvista tuttua ilmaisua, jolle ominaista olivat esittävyys, realismi, viivan ja rakenteen voimakas selkeys, sekä kirkkaat värit. Pop-taiteessa persoonallinen tyyli eliminoitiin ja tunteet työnnettiin taka-alalle. Tämä tapahtui mm. monistamisen ja mekaanisen toiston kautta. Lisäksi suuntauksen taiteessa käytettiin paljon kollaasi- ja silkkipainotekniikkaa, sekä rasterointia muistuttavaa pilkutusta, joka toi maalauksiin painokuvamaisen ilmeen. Myös dadan esineveistokset tulivat uudelleen muotiin

poptaiteen myötä. Keskeisempiä englantilaisia pop-taiteilijoita ovat mm. Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Peter Blake ja David Hockney, ja tunnetuimpia Yhdysvaltalaisia taiteilijoita olivat mm. Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Tom Wesselman, James Rosenqvist ja Jim Dine. (<http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/poptaide>)

Visuaalinen rock-taide kehittyi samaan tapaan kuin pop-taide eli massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja rock-pop-musiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Näistä saatiin taiteen ja estetiikan aineksia myös rock-taiteeseen. Rock-taide on tyyliltään rankempaa, kovempaa, räjäisempää ja sävyltään tummaa toisin kuin pop-taide, joka on kevyempää ja värikkäämpää ja tunnelmaltaan pinnallisempää. Molemmat tyyliuunnat ovat saaneet vaikutteita vahvasti pop-rock-musiikin tyyliuunnista ja tunnemaailmoista.

3.3 Innoittajia, inspiraation lähteitä ja tyyliseikkojen esittelyä/analysointia

Tässä kappaleessa esitellään taidekirjan tyylin innoittajia ja inspiraation lähteitä pop-rock-musiikkigendrestä sekä pop-rock-taiteesta ja korostetaan keskeisempiä tyylielementtejä ja -vaikutteita taidekirjan tyylin muokkautumiselle. Kappaleeseen on kerätty parhaita paloja teoksista, joissa parhaiten ilmenee tyyli, jota halutaan taidekirjassa tuoda esille.

Alla olevissa kuvissa on rock-pop-yhtyeen Blurin kahden albumin etukannet. Näissä kuvissa ilmenee vahvasti pop-tyyli, joka on selkeää ja tyylikästä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa (Kuva 1) tämä ilmenee vahvasti ja se on suora kopio pop-taiteen tyylikeinoista. Kirkaat värit, selkeys ja yksinkertaisuus luovat kuvaan hyvän ja raikkaan tunnelman. Oikeanpuoleinen kuva (Kuva 2) on enemmän rock- kuin pop-henkisenä. Tummasävyisellä räjäisellä taustalla oleva kirkkaan punainen teksti luo tyylikästä kontrastisuutta.

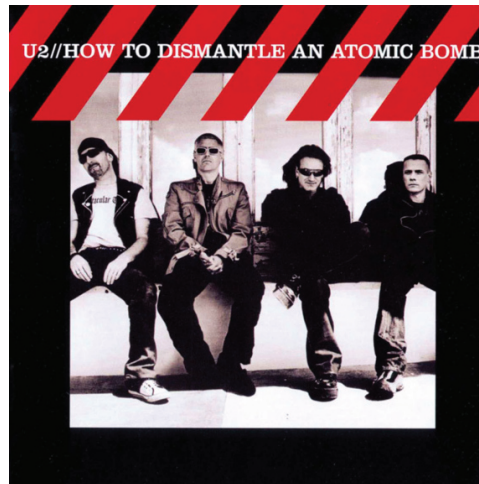
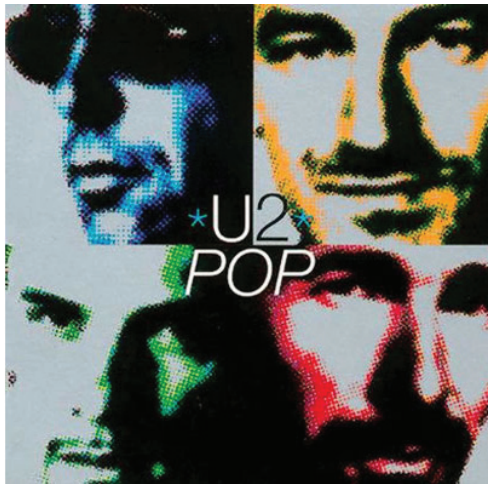

VASEN KUVA 1
Blur: The best of

OIKEA KUVA 2
Blur: Think tank

(Lähde: <http://www.vblurpage.com/discography/albums/index.htm>)

U2-yhtyeen visuaalinen tyyli on myös kiehtovaa ja enemmän rock-henkistä (Kuvat 3 ja 4). Siinä puhuttelevat harmaa/mustavalkoisuus yhdistettynä väreihin sekä vahvat värien kontrastit. Visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu viestivät vahvasta musiikista ja sen tunnelmasta.

VASEN KUVA 3
U2: Pop

OIKEA KUVA 4
U2: How to dismantle
an atomic bomb

(Lähde: http://www.u2.com/music/index.php?album_id=68&type=lp)

Brittiläisen rock-pop-bändi Oasisin tyyli on mielenkiintoista ja hienosti toteutettua (Kuvat 5-8). Väritetyt kuvat, kuvakollaasit sekä dramaattiset harmaasävykuvat luovat teoksista mielenkiintoisia.

VASEN KUVA 5
Oasis: Familiar
to Millions

OIKEA KUVA 6
Oasis: Dig out
your soul

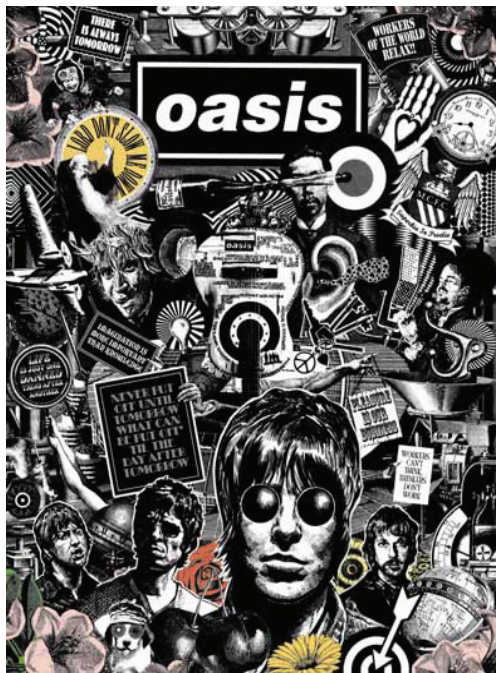
VASEN KUVA 7
Oasis: Heathen
chemistry

OIKEA KUVA 8
Oasis: Don't
believe the truth

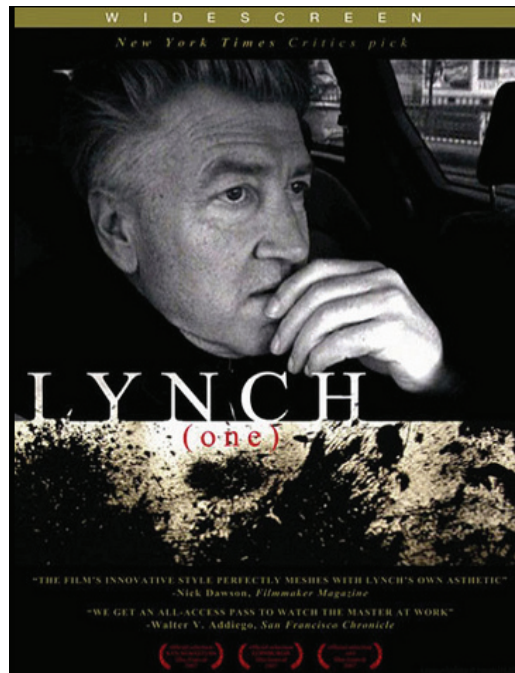
(Lähde: <http://www.oasisinet.com/Discography.aspx>)

Alla olevassa Oasisin julkaisemassa DVD:ssä (Kuva 9) on hienosti toteutettu mustavalkoinen kollaasikuva, joka viestii vahvasti rock-henkisyydestä. Taidekirjaan on myös haluttu tuoda harmaasävy- ja mustavalkoisia kuvia, jotka mieles-

täni sopivat mainiosti tämän tyyliiseen kirjaan sekä tekstien sisältöjen korostamiseksi. DVD:n kannen tyyli on selkeä ja rauhallinen vaikka kollaasikuva koostuu todella monesta kuvasta.

(Lähde: <http://www.oasisinet.com/DiscogRelease.aspx?type=3&id=8>)

(Lähde: <http://ecomm.davidlynch.com/catalog/lynchOne.php>)

VASEN KUVA 9
Oasis: Lord don't
slow me down
DVD

OIKEA KUVA 10
David Lynch:
One DVD

Kuulisasta elokuvaohjaajasta David Lynchistä kertovan elokuvan DVD-kannessa (Kuva 10) on elementtejä, jotka hyvin kuvaavat Lynchin tyyliä tehdä taideteoksiaan. Kansi on tunnelmaltaan mystinen ja siinä olevat elementit on yhdistetty toisiinsa mielenkiintoisesti.

Rock-yhtye Nine Inch Nails (Kuva 11) jatkaa samaa Lynchmäistä mystistä ja kiehtovaa tyyliä DVD:n kannessa, jossa yhdistyy epäselkeä kuva selkeään tekstiin ja värimaailmaan. Kuva sopii lisäksi hienosti NIN-bändin musiikkityyliin.

KUVA 11
IN: Live Beside you
in time DVD

(Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Beside_You_in_Time)

Rock-yhtye Doors halutaan myös nostaa esille mustavalkoisella albumin kuvalla (Kuva 12). Kuva on yksinkertainen, selkeä ja hieman hämärä, josta valottuu hyvin bändin asenne. Graafinen suunnittelu on myös hyvin toteutettu yksinkertaisuudessaan.

KUVA 12
Doors: The Doors

(Lähde: Nyman, 1979, Rocktieto 1)

Visuaalisesta pop-rock-taiteen tyyleistä olen halunnut esitellä myös Wallace Bermanin kollaasiteoksen (Kuva 13), joka on tyyliältään tyyppillistä pop-taidetta.

KUVA 13
Wallace Berman:
Untitled, 1957

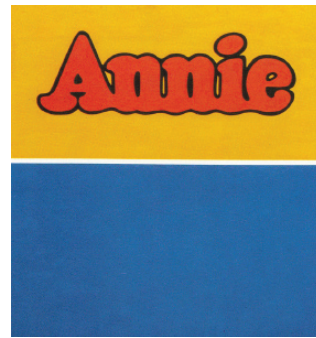
Lähde: Grundberg, Gauss, 1988, 92

Alla olevassa kuvassa (Kuva 14) on esitelty 1950-luvun pop-taidetta. Kuva on Ray Johnsonin 1957 tekemä teos nimeltä James Dean 1957 (Livingstone, 2000, 15). Teos kuvaa kapinallisuutta, joka myös rock-maailmaan liittyy. Teos on hie-
man rähjäinen ja siinä on hyvä tunnelma.

KUVA 14
Ray Johnson: James Dean 1957

Seuraavaksi esitellyt teokset ovat pop-taidetta parhaimmillaan. Niissä kaikissa on käytetty värejä tyylikkäästi ja ne on toteutettu mielenkiintoisesti ja monitasoisesti. Tässä alla (Kuva 15 ja 16 (Livingstone, 2000, 71)) on Ed Ruschan kaksi teosta, joiden värimaailma ja tyyli ovat selkeitä ja yksinkertaisuudessaan toimivia.

VASEN KUVA 15
Ed Ruscha: Large Trademark with Eight Spotlights 1962

OIKEA KUVA 16
Ed Ruscha: Annie 1962

Alla olevissa kuvissa on esitelty (Kuva 17 ja 18) popitaiteilija Wolf Vostellin teos nimeltä Car Crash, joka on tehty vuosina 1965-67 (Livingstone, 2000, 148 ja 149). Oikeanpuoleinen kuva on taiteilija Ashley Bickertonin Le Art (Composition with Logos, 2) -niminen teos vuodelta 1987 (Livingstone, 2000, 245).

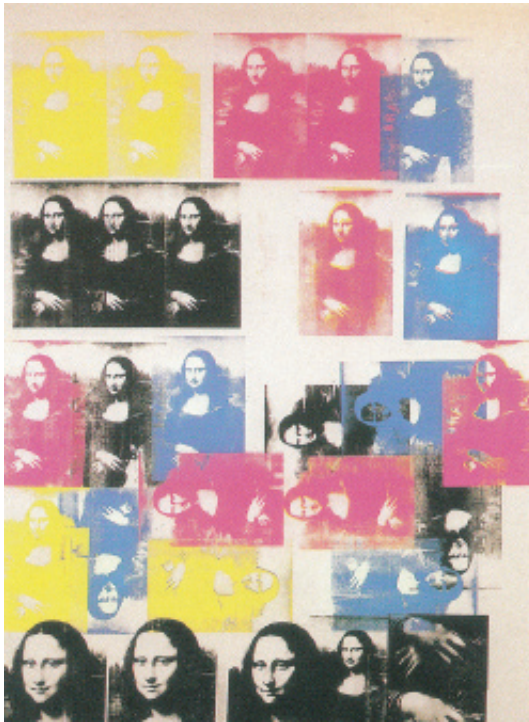

YLÄKUVA 17
Wolf Vostell: Car Crash

ALAKUVA 18
Ashley Bickerton: Le Art

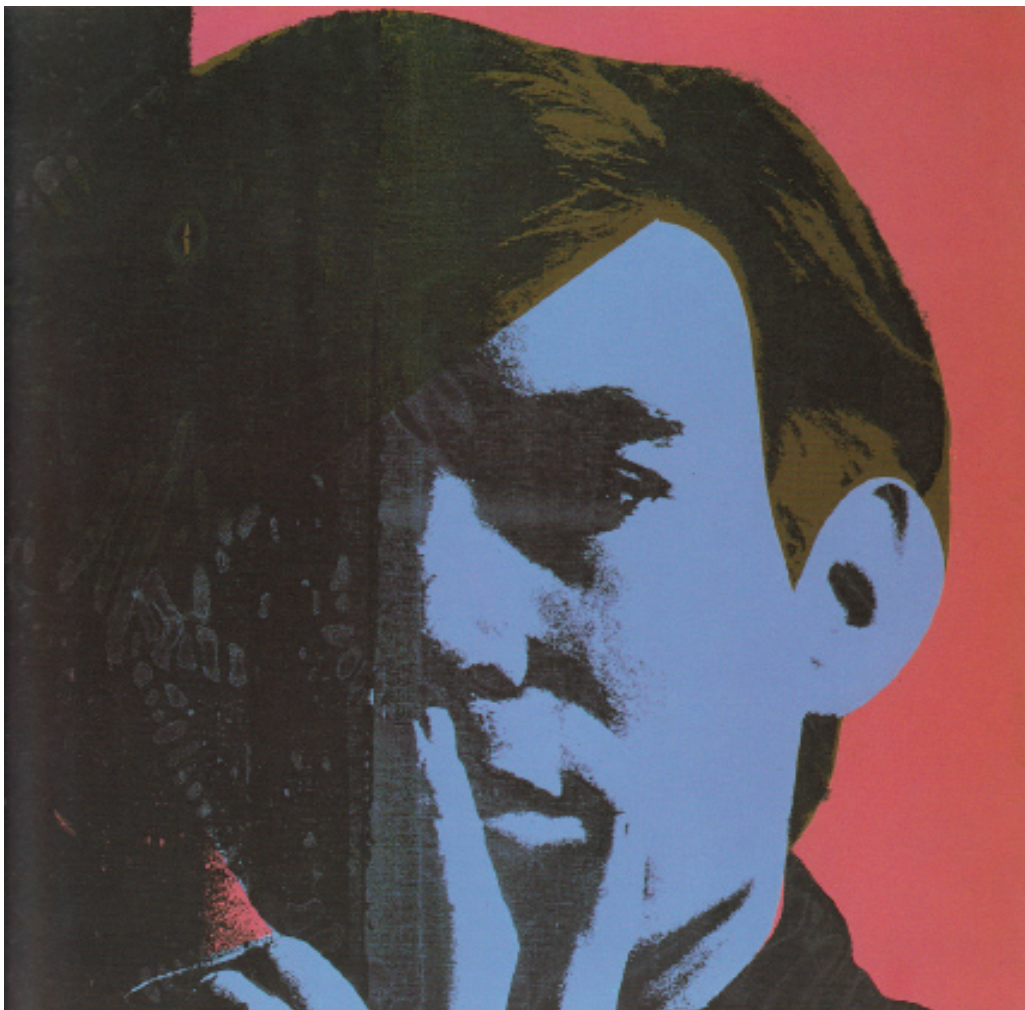
Lopuksi olen halunnut esitellä popitaiteilija Andy Warholin hienoja teoksia 1960-luvulta (Kuvat 19 -21 (Livingstone, 2000, 118, 80, 203)

VASEN KUVA 19
Andy Warhol: Mona Lisa 1963

OIKEA KUVA 20
Andy Warhol: 200 Campbell's Soup Cans 1962

KUVA 21
Andy Warhol: Self-Portrait 1967

4 KIRJAN TEKSTISISÄLTÖ

Taidekirjan tekstit ovat kirjan tilaajan tuottamia ja ne ovat tyylilajiltaan pop-rock-lyriikkaa ja pop-rock-runoutta. Osa teksteistä on sävelletty omiksi musiikkikappaleiksi ja osa teksteistä on pop-rock-runoutta. Kirjassa tekstit on jaettu kuudeksi kappaleiksi, mutta tarkoituksena on kuitenkin, että tekstit muodostavat kokonaisuudessaan myös yhtenäisen paketin.

Ensimmäinen tekstiosuus, nimeltään Yellow Line, koostuu seitsemästä tekstistä, joissa herätään ajattelemaan ja tuntemaan. Tekstit ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja vähän selittäviä.

Toinen tekstiosuus koostuu kuudesta tekstistä ja on nimeltään Wild Cat Older. Tekstit kertovat kylmemmästä maailmasta, pelosta ja epävarmuudesta. Kappale toimii alustuksena seuraavalle kappaleelle.

Kolmas kappaleosuus on tunnemaailmaltaan kylmin ja tekstit kertovat ihmiselämän karuimmista puolista ja hulluudesta. Kappaleosuus on nimeltään Flower ja se koostuu yhdeksästä tekstistä.

Kirjan neljännessä kappaleosuudessa mennään kohti parempia tunnelmia, valoisuutta ja toiveikkuutta. Kappaleen nimi on Distribution ja siinä on kuusi tekstiosuutta.

Kirjan toiseksi viimeisessä kappaleessa ollaan rakkauden täyttämiä. Kappaleen nimi on On a Sofa ja siinä on yhteensä viisi tekstiä. Kirjan viimeinen kappale on täynnä itsevarmuutta ja rohkeutta. Kappaleen nimi on Gut feeling. Viimeisessä kappaleessa on viisi tekstiä.

5 KIRJAN KUVITUS

Kirjan kuvitus oli opinnäytetyön haastavin osuus. Kuvitustyö vaati perusteellista tutustumista kirjan teksteihin, mikä ei ollut ollenkaan helppo tehtävä. Tekstit eivät olleet kovin helposti tulkittavia ja aukeavia, ja oli tarkkaan mietittävä millainen kuvitus kullekin tekstile sopisi. Kirjan tilaajalla oli omat näkemyksensä kuvituksen suhteen, mutta kuvittaminen oli kuitenkin pääasiassa omalla vastuullani. Kirjan tilaaja halusi jokaiselle tekstile oman kuvituksen, mikä loi myös lisähaastetta työlle, koska jokainen teksti oli omanlaisensa ja vaati myös omanlaisensa ja yksilöllisen kuvituksen. Vaikka kuvituksen tuli olla jokaiselle tekstile omansa niin ajatuksena ja kirjan tilaajan toiveena oli kuitenkin, että kuvitusmaailma on kokonaisuudessaan samantyylinen. Haasteellisuutta ei myöskään helpottanut se, että halusin itse tuottaa kaiken kuvitusmateriaalin. Halusin ottaa itse kaikki valokuvat ja tehdä piirrookset ja grafiikat. En halunnut esimerkiksi ostaa valmiita kuvia kuvapankeista vaan halusin mahdollisimman paljon kehittää itseäni myös tällä osa-alueella.

Kirjan taitto on kuvituksen osalta toteutettu niin, että yksi aukeama pitää sisällään yhden tekstin ja siihen tehdyn kuvituksen. Tarkoituksena on tehdä kuvitus aukeamalle niin, että aukeama toimisi myös erillisenä julisteena. Tämä lisäsi kuvituksen toteuttamisen haasteellisuutta, koska kuvituksessa on koko ajan pidettävä mielessä koko aukeamaa, jotta se säilyttäisi julistemaisuuden sekä tekstien että kuvien osalta. Myös kirjan koko ja formaatti asettivat omat haasteellisuutensa kuvittamiselle ja sen toteuttamiselle.

Tarja Ahjopalo-Nieminen kirjoittaa Kuvittajan keinot -kirjassaan, että "Siinä missä taide on itseilmaisua, kuvittaminen toimii aina jonkin muun apuna tai rinnalla. Kuvituskuvan partneri voi olla proosaa, lyriikkaa tai vaikkapa musiikkia. Kuva toimii tällöin siis jonkin asian tukena, sitä havainnollistavana, korostavana tai ohjaavana tekijänä." (Ahjopalo-Nieminen, 1999, 14). Taidekirjan kuvituksessa halusin kuitenkin kokeilla taiteen tekemisen ja kuvittamisen yhdistämistä. Halusin kuvitustarkoituksen lisäksi ilmaista kuvillani itseäni, käyttää luovuuttani ja tehdä ne oman tyylin mukaisesti, mutta kuitenkin jatkuvasti kuvittamisen näkökulmaa sekä pop-rock-tyyliä silmällä pitäen ja sen mukaan toimien.

Taidekirjan kuvituksen on tarkoitus olla tekstiä tukevaa ja avaavaa ja tekstin tyylin mukaista. Halusin, että tekemäni kuvat eivät olisi kovin yksiselitteisiä vaan että ne mahdollisesti avaisivat lukijalle monenlaisia uusia ajatuksia. Ahjopalo-Nieminen kirjoittaa kirjassaan, että kuvituskuvilla pyritään monesti selittämään verbaalinen teksti suoraan käännettynä kuvaksi, mutta kuvituskuvan merkitys on kuitenkin paljon muutakin. Kuvituskuvilla halutaan katsojan viihdyttämisen, somistuksen ja tekstin tukemisen lisäksi myös välittää visuaalista viestiä ja ruokkia katsojan mielikuvan syntymistä. Parhaimmillaan kuvituskuva toimii tekstiä tukien mutta samalla eläen omaa elämäänsä ja herättää katsojan mielikuvitusta. Kuvituskuva ei välttämättä noudata tekstiä orjallisesti vaan se avaa uusia tulkintamahdollisuuksia. (Ahjopalo-Nieminen, 1999, 16 ja 17). "Kuvituskuva voi myös olla symbolinen, jolloin kuva ei jatka tekstin sisältöä vaan tuo siihen uuden näkökulman. Symbolikuvalla pyritään antamaan lukijalle ajattelemisen aihetta, lisämakua, maustetta ja tunnelmia. Klassisia symbolikuvia ovat esimerkiksi taivaalla lentävät linnut tai auringonlaskut, jotka eivät suoranaisesti kuulu juttuun." (Loiri & Juholin, 2002, 53).

Yksi pohdittava asia oli kuvitusaiheiden lisäksi se, että milloin haluttiin korostaa tekstiä ja milloin kuvaa ja miten tämä onnistuttaisiin toteuttamaan kuvitusteknisesti. Pekka Loiri kirjoittaa Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirjassaan, että "Kuvallinen viestintä on kuvan ja tekstin synteisiä. Tilanne ja aihe määrittelevät, kumpi on voimakkaampi." (Loiri & Juholin, 2002, 52). Loiri jatkaa, että "Joskus hyvä kuva voi korvata tuhat sanaa, mutta joskus iskevä teksti on kuvaakin vaikuttavampi. Useimmiten viesti saadaan parhaiten perille kuvan ja tekstin yhteisvaikutuksena siten, että kuva selittää tekstiä eikä päinvastoin." (Loiri & Juholin, 2002, 52). Kuvituskuvien aiheiden ja toteutuksen lisäksi kirjan aukeaman taittamisella on suuri vaikutus miten lukija kokee tekstin ja kuvituksen voimakkuudet. Mielestäni myös lukijan omat mielikuvat, ajatukset ja tunteet ohjaavat sitä, kokeeko lukija tekstin vai kuvituksen voimakkaammaksi.

Kuvituksessa ja varsinkin valokuvauksessa pyrin kiinnittämään huomion kuvan rajaukseen ja muotoon. Loirin mukaan kuvan rajauksessa on yhtä tärkeää se mitä rajataan kuvasta pois, kuin se mitä jätetään kuvaan jäljelle. Tämän vuoksi kuviin tulisi aina kuvaustilanteissa jättää rajausvaraa. Kuvan muoto määräytyy usein kuvan sisältämän informaation mukaan, mutta myös tyylin ja liikesuuntien mukaan. Usein myös vaakataitoissa pyritään käyttämään vaakasuuntaisia kuvia ja vastaavasti taas pystytaitoissa pystysuuntaisia kuvia. Kuvan rajaamisella pystytään helposti vaikuttamaan kuvan viestiin ja korostamaan tai pienentämään kuvassa olevien asioiden vaikutuksia ja viestejä katsojalle. Liitoskuvilla, kuvamanipulaatiolla ja kuvakoosteilla saadaan hyviä tehokeinoja kuvilla viestimiseksi. (Loiri & Juholin, 2002, 57-59). Taidekirjan kuvitus on mielestäni juuri tässä asiassa mielenkiintoista, sillä ottamieni valokuvien ei tarvitse olla realistisia, vaan saan vapaat kädet tehdä niille mitä haluan ja tässä kohtaa luovuus saa astua vahvasti kuvitusprosessiin mukaan.

Seuraavaksi esitellään kuvitusprosessia kuvitussuunnitelmasta toteutukseen ja tekniikoihin sekä lisäksi kerrotaan kuvituksen tyylistä ja värimaailmasta.

5.1 Kuvitussuunnitelma

Kuvitussuunnitelma lähti liikkeelle kirjan tilaajan kanssa pidetystä suunnittelu-palaverista, jossa keskityimme kuvituksen rakentamisen suunnitteluun. Kirjan tilaaja hahmotti omia näkemyksiään kirjan kuvituksista, jotka kirjasin ylös. Kirjan tilaajan hahmotelmat olivat enemmänkin idean/ajatuksen tasolla ja kuvituksen konkreettisuuden hahmottaminen jäi vastuulleni. Ensimmäisessä kuvituksen suunnittelupalaverissa pidin tärkeänä, että kirjan tilaaja avasi tekstien maailmaa ja kertoi, mitä hän haluaa sanoa kussakin tekstissä. Jotta pystyin lähteä rakentamaan kuvitusta päässäni, oli tärkeää ymmärtää tekstin tarkoitus ja tunnemaailma.

Kirjasin palaverissa tulleet kommentit ja ajatukset ylös ja liitin ne jokaisen tekstin yhteyteen omaan tiedostoon. Koska kuvitusprosessi oli kaiken kaikkiaan aika pitkä, oli tärkeää että kuvituksesta oli mustaa valkoisella. Tästä listasta oli helppo tarkistaa myöhemmin mitä kuhunkin tekstiin liittyen oltiin puhuttu ja suunniteltu. Koin tärkeäksi myös sen, että heti ensimmäisessä suunnittelupalaverissa käytiin kaikki tekstit läpi, jotta kuvitusaiheet pääsivät heti muhimaan alitajuntaan. Kaikkien tekstien läpikäyminen helpotti myös kirjan tyylin kokonaisuuden hahmottamista kuvituksen osalta. Tein itselleni lisäksi myös yhden sivun mittaisen listan, johon oli kirjoitettu kaikkien tekstien otsikot ja tekstit oli jaettu kuuteen eri kappaleeseen. Kirjasin lyhyesti jokaisen kappaleen ja tekstin kohtaan sen ajatuksen ja tunnemaailman jota niissä käsiteltiin. Samaan listaan tein myös merkinnät omasta kuvitussuunnitelmasta ja ideoista. Tätä listaa pidin koko kuvitusprosessin ajan nähtävilläni ja tein siihen myös merkinnät mikä runo oli jo tehty ja mikä vaati vielä työstämistä. Tällä tavalla pystyin helposti yhdellä silmäyksellä saamaan kokonaiskuvan kuvitustilanteesta.

Kuvitussuunnitelman aikana tutkin eri pop-rock-tyylisuuntaan liittyviä lähteitä, materiaaleja ja kuvia, luin kuvituksesta kertovaa kirjallisuutta ja hain ideoita pop-rock-tyylisuuntaan liittyvästä kirjallisuudesta. Erityisen hyvinä teoksina pidin Rockport Publishersin julkaisemaa Music Graphics, A compilation of packaging, posters, and other sound solutions -nimistä kirjaa. Kirjassa on esitetty kattavasti musiikkiin liittyviä julisteita, verkkisivuja, pakkauksia, albumitaidetta sekä muita musiikkiin liittyviä tavaroita ja julkaisuja musiikin eri genreistä; rockista, elektronisesta musiikista, jazzista, klassisesta sekä kantrista. Kirja oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä ja sen sisältö oli todella kattava. Tässä alla kolme esimerkkiä kirjasta (Kuvat 22-24).

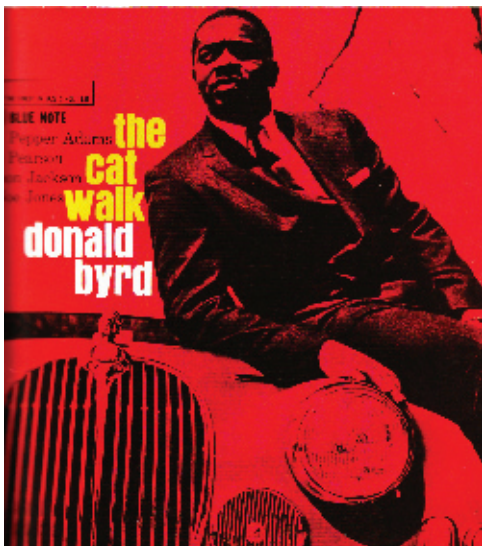
VASEN KUVA 22
Four50One'Creative,
 Ireland. S. 51.

OIKEA KUVA 23
despres design
 group, Germany.
 S. 42.

KUVA 24
Ashlby Design,
 USA. S.289.

Muita erityisen hyviä ja inspiroivia kirjoja oli Barry Milesin, Grant Scottin ja Johnny Morganin kirjoittama kirja *The Greatest Album Covers of All Time* sekä Adrian Shaughnessyn kirjoittama *Cover Art by: New Music Graphics* (Kuvat 25-28). Nämä kirjat käsittelivät useita eri tyyliä laajasti ja monipuolisesti. Oli mielenkiintoista ja opettavaista perehtyä jo olemassa olevaan materiaaliin. Kirjoissa oli esitelty todella mielenkiintoisia ja hienoja teoksia sekä tyyli- ja laajuuksia, jotka puhuttelivat katsojia.

(Lähde: Miles, Scott, Morgan, 2005, s. 47.)

(Lähde: Miles, Scott, Morgan, 2005, s. 74.)

VASEN KUVA 25
The Cat Walk /
Donald Byrd.

OIKEA KUVA 26
Disraeli Gears /
Cream

(Lähde: Miles, Scott, Morgan, 2005, s. 215.)

(Lähde: Shaughnessy, 2008, 49.)

VASEN KUVA 27
Dubnobasswith-
myheadman /
Underworld

OIKEA KUVA 28
Julian Housen
& Jim Jupp /
Ghost Box

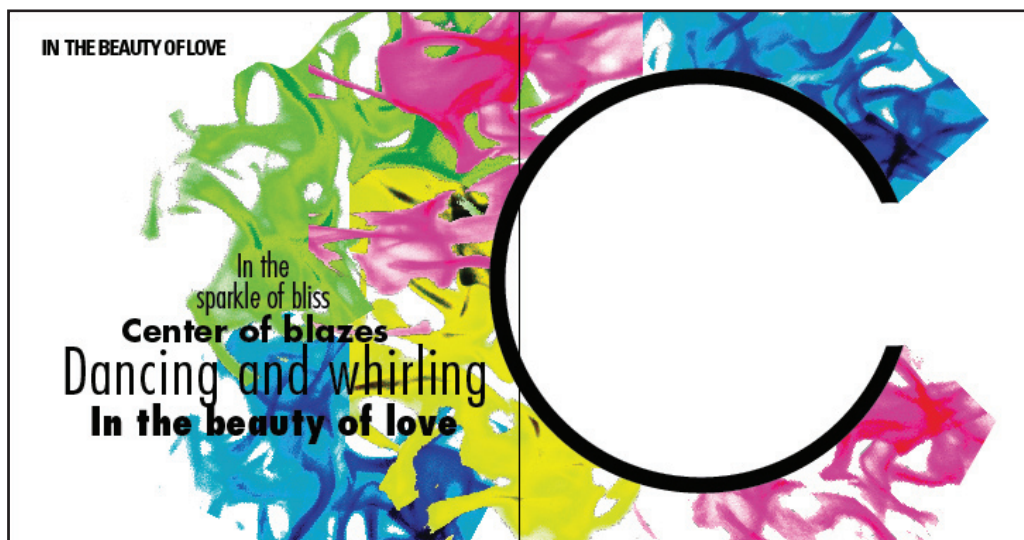
5.2 Tyyli

Kirjan tyyli on yhdistelmä pop- ja rock-taiteesta. Tarkoituksena oli siis yhdistää nämä tyylit niiden eri keinoilla. Joissain kuvituksissa yhdistäminen onnistui hyvin. Osa kuvituksista painottuu kuitenkin rock-tyyliin ja osa enemmän pop-tyyliin.

Halusin kirjan kuvituksen tyylin olevan voimakasta, vaikuttavaa, ajatuksia herättävää ja tyylikästä. Osassa kuvitusta on käytetty enemmän rock-tyylisuuntaan liittyviä elementtejä eli rosoisuutta, rähjäisyyttä, sotkuista ja vähän epämääräistä kuvankäyttöä (Kuva 31), kun taas osa kuvituksesta on enemmän popmaista, eli selkeää, kevyempää ja yksinkertaisempaa (Kuva 32).

KUVA 31
Esimerkki rock-tyylisestä kuvasta

KUVA 32
Esimerkki pop-tyylisestä kuvasta

Suurimmassa osassa kuvituksia värejä on käytetty paljon ja voimakkaasti, mutta osa kuvituksista on vastapainoksi tehty mustavalko- tai harmaasävykuviksi. Joissain teksteissä kuvitus on paljolti tekstiä kuvaavaa ja joissakin taas olen halunnut jättää lukijalle enemmän tulkinnan varaa ja tilaa lukijan omille ajatuksille. Vaikka kirjan tyyli pohjatuun vahvasti pop-rock-tyylisuuntaan, niin koin kuitenkin, että omalle luovalle tyylille jäi riittävästi tilaa, koska pop-rock-tyylisuunta pitää sisällään ääri-laidasta toiseen olevaa kuvitusta eli vaihtoehtojen loppuminen ei ollut todennäköistä.

5.3 Värimaailma

Kirjan värimaailma on voimakas ja värejä on käytetty rikkaasti. Pop- ja rock-tyyleissä värejä käytetään laidasta laitaan. Rock-tyylissä on enemmän voimakkaita ja tummia värejä, kun taas pop-tyylissä kirkkaita ja heleitä värejä on enemmän. Halusin tehdä kirjasta näiden värien yhdistelmän. Tekstien tunnemaailma määräsi paljon värien käyttöä, sekä kuvituksen ja tekstin tunnelman välittymistä. Joissain teksteissä sopivia väri vaihtoehtoja saattoi olla useita, mutta eri vaihtoehtoja kokeilemalla kullekin tekstille löytyi juuri sille sopiva väri. Kirjan värimaailmassa on paljon kontrastisuutta ja olen pyrkinyt yhdistelemään värejä ennakkoluulottomasti ja oman tyylin mukaisesti.

5.4 Tekniikat ja toteutus

Taidekirjan kuvitus koostuu kokonaan valokuvista, vektorigrafikasta ja tekstistä lukuunottamatta yhtä akryyliväreillä tekemääni maalausta. Kuvasin valokuvat Canonin EOS 450D -järjestelmäkameralla käyttäen sekä automaattikuvausohjelmia, että edistyneempiä kuvausohjelmia, joissa määrittelin asetuksia itse aina kuvauskohteesta ja tilanteesta riippuen. Valokuvaustilanteissa on käytetty kahta eri objektiivia: Canonin Zoom Lens EF-S 18-55 mm ja 55-250 mm.

Kuvituksen toteuttaminen valokuvaamalla oli opettavaista, mutta haastavaa ja paljon aikaa vievää. Kun kuvitusidea oli selvillä, oli tarkkaan mietittävä mistä haluamani oikeanlaisen kuvan saisi otettua. Kuvasin materiaalia kaupungeista, kylistä, ihmisistä, eläimistä, lentokoneista, aseista ja erilaisista esineistä, sekä järjestin kotona oman kuvausstudion lamppuineen ja heijastuksineen. Kuvausmateriaalia kertyi todella paljon, joten valinnanvaraa oli runsaasti.

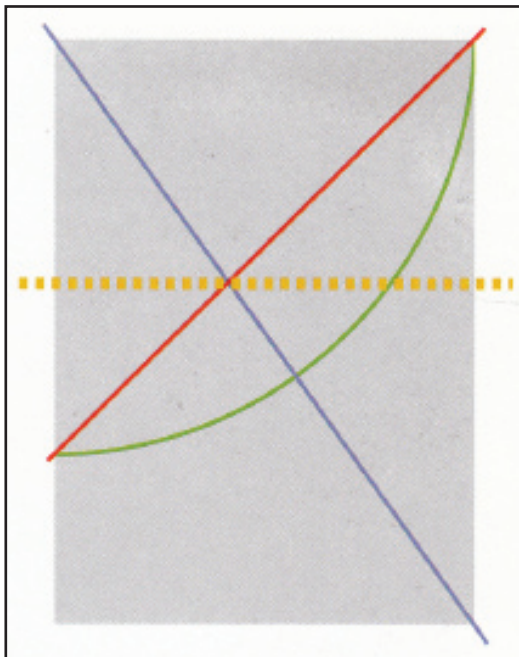
Kuvausprosessi oli kaiken kaikkiaan haastava, mielenkiintoinen ja opettavainen. Vaikka onnistuin saamaan mielestäni hyviä valokuvia niin kuvitus vaati vielä paljon jatkokäsittelyä. Suurin osa kirjan kuvista on voimakkaasti käsiteltyjä ja joistakin kuvista on käytetty vain osa. Esimerkiksi kirjan kannessa oleva rosainen punasävyinen kuva on otettu Helsingissä kuvatusta punaisesta liikennevalosta (Kuva 33). Kuvaa on käsitelty Photoshopissa ja siihen lisätty muut värit päälle. Kuvien käsittelyssä käytin Adobe Photoshop-ohjelman lisäksi Adobe Illustrator sekä Adobe InDesign -ohjelmia.

KUVA 33
Helsingin liikennevalosta
otettu kuva 21.2.2009

Photoshopissa käytin monipuolisesti ohjelman erilaisia kuvan muokkaustapoja. Illustrator-ohjelmassa muutin jotkut valokuvat vektorigrafikaksi aina kunkin kuvituksen vaatiman tyylin mukaisesti. InDesign-ohjelmassa piirsin helpot vektorifiikkakuvat kuvituksiin.

Valokuvausta työstäessäni yritin pitää mielessä kuvasommitelmaan liittyviä leikkauksia, kuvauskulmaa, sommittelua, sekä tasapainoa eri elementtien välillä. "Kuvassomittelun rakentamisessa puhutaan yleensä kultaisesta leikkauksesta tai kultaisesta jaosta (lat. sectio aurea) (Kuva 34). Kultainen leikkaus saadaan jakamalla jana siten, että pienempi osa on samassa suhteessa suurempaan kuin suurempi koko janaan. Suhde on 5:8 tai 8:13. Kulusta leikkausta on käytetty taiteessa renessanssin mestareista tämän päivän taiteilijoihin saakka. Kultainen leikkaus löytyy esimerkiksi Suomen kansallislipun mittasuhteissa. Kansainvälisesti standardoidut A-kokoiset paperiarkit ovat suhteeltaan 5:7, mikä on lähellä kultaisen leikkauksen suhdetta." (Ahjopalo-Nieminen, 1999, 19-20). Yritin valokuvatessani noudattaa tätä Ahjopalo-Niemisen opastamaa kultaisen leikkauksen määritelmää. Joissain otoksissa se onnistui hyvin ja toisissa vähän huonommin. Jotkin otokset olivat jopa parempia ilman tämänkaltaista ajattelua tai sääntöä.

KUVA 34
Ahjopalo-Nieminen:
Kuvan kultainen leikkaus

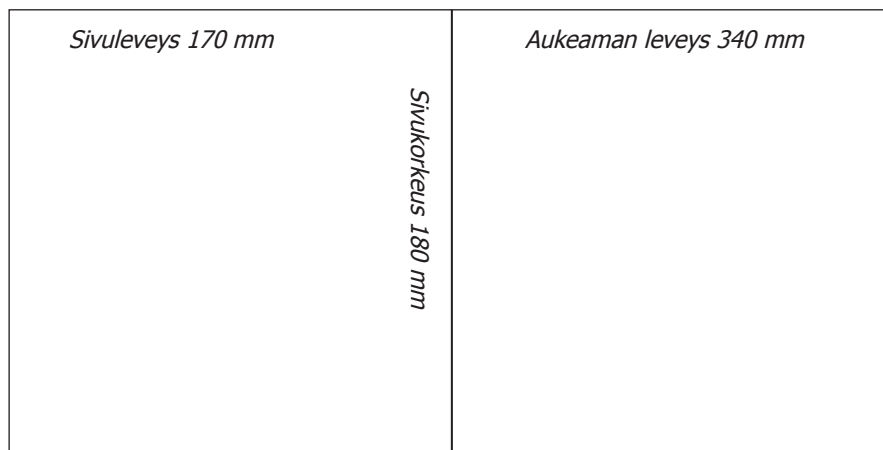
Kirjassaan Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja Loiri & Juholin selvittävät kultaisen leikkauksen merkitystä siten, että kultaisella leikkauksella tarkoitetaan yleensä kuvan tasapainolinjaa. Sommittelun ja painotuotteen suunnittelun perusasioina pidetään optista keskipistettä ja tasapainolinjaa. Hyvän kuvan aikaansaamiseksi ja varmistamiseksi on hyvä sijoittaa kuvan tärkeimmät ominaisuudet tasapainopisteeseen tai sen välittömään yhteyteen. Kun kuvan painopiste liikkuu sivusuunnassa, säilyy tasapainolinja tällöin sommittelun perustana. Tätä samaa kultaista leikkausta voi hyödyntää sekä kuvan, sivun tai aukeaman taitossa. (Loiri & Juholin, 2002, 63). Valokuvauksen lisäksi yritin soveltaa Loirin & Juholinin opastamaa kultaista leikkausta kirjan ulkoasun luomisessa ja taitossa, sekä kuvituksen luomisessa.

6 KIRJAN ULKOASU JA TAITTO

Tässä kappaleessa valotetaan taidekirjan ulkoasun suunnittelua ja syntymistä sekä taitollisia ratkaisuja.

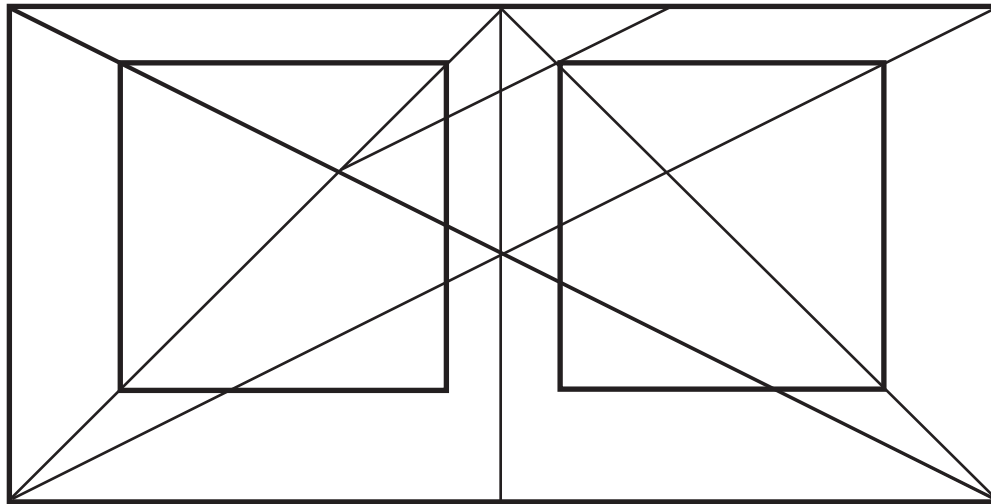
6.1 Layout (mitat, palstat, marginaalit)

Kirjan sivukoko on 170 (leveys) x 180 (korkeus) mm (Kuva 35). Kirjan koon haluttiin olevan suhteellisen pieni. Kirjan tilaajalla oli toiveena, että kirja toimisi myös "esineenä", jota olisi mukava pitää esillä esim. pöydällä tai hyllyssä. Kirjan haluttiin olevan suhteellisen pieni, joten alunperin neliömäinen muoto olisi lähimpänä haluttua. En halunnut tehdä kirjasta kuitenkaan tarkalleen neliömuotoista vaan leveydestä on otettu 10 mm pois, millä on saatu kirjan koko jännitteellisemmäksi.

*KUVA 35
-50 % pienennös
aukeamasta*

The Form of the Book -nimisessä kirjassa Jan Tschichold valottaa harmonisen kirjan palstojen ja marginaalien rakennetta. Harmonia sivukoon ja palstojen välillä saadaan aikaan kun molemmilla on samat mittasuhteet. (Tschichold, 1991, 42) Alla oleva kuva (Kuva 36) on poimittu Tschicholdin kirjasta. Aukeaman rakenne on mittasuhteiltaan lähinnä suunnittelemani kirjan aukeamaa. Kuvassa näkyy myös viivoista muodostettu aukeaman kultainen leikkaus. Tällaista leikkausta noudattamalla saadaan aukeamalle muodostettua hyvännäköinen ja hyvin luettava palstan muoto. Viivojen uloimmat yhtymäkohdat muodostavat palstojen kulmakohdat. Samoin nämä yhtymäkohdat toimivat aukeaman kiintopisteinä, joiden yhteyteen on hyvä sijoittaa korostettavia asioita kirjan aukeamalla.

KUVA 36
Jan Tschichold: Sivun
mittasuhte 1:1. Sivun
leveys ja korkeus jaet-
tuna yhdeksään osaan
(Tschichold, 1991, 54).

Ihanteellinen palstan muoto rakentuu siis mittasuhteiltaan niin, että sisä- ja ylämarginaali ovat pienempiä kuin ulko- ja alamarginaali. Tällöin palstan ja aukeaman rakenteesta tulee valoisa ja ilmava, ja sitä on hyvä lukea. Myös merkien lukumäärä vaikuttaa palstan luettavuuteen. Ihanteellinen rivin pituus, joka on määritelty silmän tottumuksen perusteella, on 55-60 merkkiä. Vastaavasti minimi rivin pituus on määritelty 35-40 merkin mittaiseksi. 60 merkin jälkeen luettavuus alkaa huonontua ja 90 merkkiä pidetään suositeltuna ylärajana. Hyvin luettavassa palstassa on myös hyvä huomioida, että mitä pidempiä rivit ovat, sitä suurempi kirjainkoko ja riviväli tarvitaan. (Itkonen, 2003, 70) Nämä asiat ovat tärkeitä pitää mielessä kun halutaan rakentaa hyvää ja helposti luettavaa leipätekstiä. Myös kirjaintyyppin valinta vaikuttaa merkittävästi erilaisten palstojen luettavuuteen.

Tämä kirja ei kuitenkaan ole tarkoitettu luettavaksi kirjan perinteisessä muodossa, eli kirjan ei ole tarkoitus olla pääasiassa typografisesti selkeää, jatkuvaluentaista leipätekstiä, vaan tärkeämpää on, että kirjan teksti ja kuvitus toimivat yhtenäisenä julistemaisena kokonaisuutena, eli tästä syystä kirjan layoutiin ei palstoja ole määritelty. Palstat ovat jokaisessa kuvituksessa omanlaisensa ja joissain kuvituksissa teksti ei ole ladottu lainkaan palstamaiseen muotoon, vaan teksti toimii osana kuvitusta. Olen kuitenkin palstoja rakentaessani pitänyt mielessä merkien määrää ja katsonut, että muodostettuja palstoja voi vaivatta lukea. Tämä taidekirja on tarkoitettu enemminkin tarkasteltavaksi, käännettäväksi ja väänneltäväksi, etsimiseksi ja tulkitsemiseksi, sekä seikkailuksi, jossa uppoudutaan kirjan tekstilliseen ja visuaaliseen maailmaan; ei siis luettavaksi niin kuin perinteistä kirjaa yleensä luetaan. Ja tästä samasta syystä myös sivunumerot on jätetty kirjasta pois.

Marginaaleja layoutiin ei ole myöskään merkitty, koska ne vaihtelivat jokaisessa kuvituksessa kuvituksen ehdoin ja siihen liittyvän tekstin mukaisesti. Osassa kuvituksia marginaalit on jätetty todella isoiksi, kun taas toisissa marginaalit ovat melkein olemattomia. Olen kuitenkin pitänyt kuvitusta tehdessäni mielessä että tekstit ovat aina luettavissa ja etteivät ne mene liian lähelle sivun reunoja.

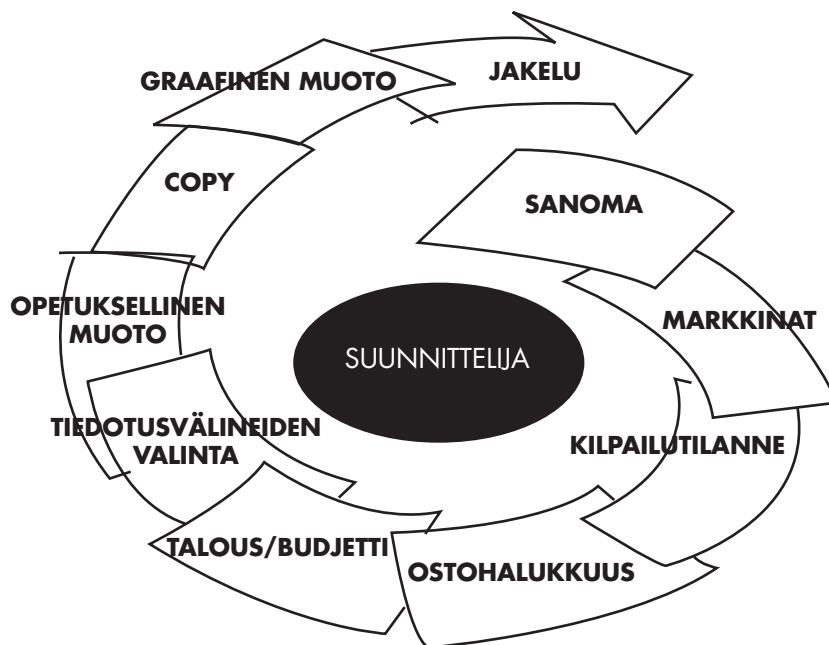
6.2 Graafinen suunnittelu kirjan taitossa ja kuvituksen luomisessa

Taidekirjan kuvitus- ja taittoprojekti oli monipuolinen graafisen suunnittelun teos. Teoksen synnyttämisessä olen valokuvannut, kuvittanut, tehnyt kuvankä-

sittelyt, luonut 39 julistetta ja näiden lisäksi suunnitellut ja taittanut kirjan ottaen huomioon typografisen merkityksen kuvituksessa.

Jan Bohman ja Åke Hallberg Graafinen suunnittelu-kirjassaan valottavat mitä graafinen suunnittelu tarkoittaa. Sillä tarkoitetaan sitä ulkoasua, johon sanoma painamista varten puetaan. Samalla se pyrkii täyttämään ne vaatimukset, jotka itse aihe, vastaanottaja ja käytettävissä olevat varat sille asettavat. Graafisen suunnittelun sanoman ulkomuodosta pyritään tekemään sellainen, että se houkuttelee lukemaan, herättää mielenkiinnon ja on esteettisesti puhutteleva. Usein hyödynnetään sanomalle luonteenomaisia erityispiirteitä ja omaperäisyyttä. Graafinen suunnittelu mielletään myös usein oman aikansa lapseksi, millä tarkoitetaan, että graafinen suunnittelu saa vaikutteita mm. sen ajan valokuvataiteesta, muodista, vapaasta taiteesta ja esimerkiksi teollisesta muotoilusta. Graafinen sanoma on usein tiedonvälittäjä ja sen tarkoituksena on saavuttaa sille tarkoitettu kohderyhmä, joten on tärkeää, että suunnittelussa käytetään oikeita keinoja ja elementtejä mm. typografian, sommittelun ja kuvituksen osalta. Graafisessa suunnittelussa on tärkeää onnistua herättämään lukijan ja kohderyhmän mielenkiinto ja saada haluttu viesti perille. (Bohman, Hallberg, 1988, 48-49). Näitä samoja asioita olen pohtinut kirjaa työstäessäni. Kaiken edellytyksenä ja lähtökohtana oli perehtyminen pop-rock-henkiseen maailmaan ja tyyliin.

Alla olevassa kuvassa (Kuva 37) kuvataan hyvin graafisen suunnittelijan työtä kaaviomuodossa. Työ vaatii perehtymistä tuotteeseen ja asiaan, josta halutaan tiedottaa ja jolle graafista suunnittelua ollaan tekemässä. Kaiken lisäksi on hyvä tuntea markkinat, jossa oma kohderyhmä on. On tärkeää tietää myös kohderyhmän rakenne, ikäjakauma, tietomäärä, ostohalu jne., koska nämä kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat painotuotteelle tehtyyn ulkoasuun. Graafisen suunnittelijan työtä voidaan hyvällä syyllä kutsuakin tuhattaiturin työksi. (Bohman, Hallberg, 1988, 49)

KUVA 37

Piirros osoittaa, miten monenlaiset asiat vaikuttavat graafisen suunnittelijan työhön

Design Elements A Graphic Style Manual -kirjassaan Timothy Samara määrittelee graafista suunnittelua seuraavasti: Graafinen suunnittelija antaa ideoille visuaalisen muodon. Samalla graafinen suunnittelu on kommentoimista, mielipide ja näkökulma asioille ja myös osa sosiaalista vastuuta. Graafinen suunnittelu on paljon enemmän kuin vain asetella ja järjestellä eri elementtejä kokonaisuuksiksi - se on myös lisäarvon ja tarkoituksen antamista asioille, havainnollistamista, yksinkertaistamista, selventämistä, muokkaamista, jonkin asian juhlistamista, dramatisointia, houkuttelemista ja jopa viihdyttämistä. Samaran mukaan graafinen suunnittelu on myös sukua mainostamiselle. Molemmilla on yhteinen päämäärä, jonka tarkoituksena on informoida ihmisiä tavaroista, palveluista ja tapahtumista ja saattaa tämä viesti tarkoitukselliseen muotoon. (Samara, 2007, 6-7)

Kirjan graafisessa suunnittelussa tuli eteen monia kysymyksiä, joita tuli pohdittua aina yhä uudelleen uuden kuvituksen aloitettuani. Ensiksi oli mietittävä tekstin sanomaa ja ydintä, pidettävä mielessä tekstin ja kuvan vuoropuhelua, mietittävä kuvitusta ja värimaailmaa, sekä tietenkin pop-rock-tyyliä, johon koko graafinen suunnittelu tukeutui. Hyviä rutiinimaisia työohjeita sain Timothy Samaran Design Elements A Graphic Style Manual -kirjasta, jossa on esitelty 20 kohdan sääntölista ja muistiohje graafiselle suunnittelijalle.

Tässä alla mainitsemani sääntölista käännettynä:

- 1 Suunnittele konsepti
 - 2 Kommunikoi, älä koristele
 - 3 Puhu yhdellä visuaalisella kielellä
 - 4 Käytä max. kahta kirjaintyyppiä
 - 5 Näytä yksi asia ensiksi
 - 6 Käytä värejä tarkoituksen mukaan
 - 7 Jos voit tehdä enemmän vähemmällä, tee se
 - 8 Tyhjä tila on maagista
 - 9 Käytä kirjaintyyppiä kuin kuvaa
 - 10 Pidä kirjaintyyppi miellyttävänä
 - 11 Ole universaali, kyse ei ole sinusta
 - 12 Purista ja erottele: luo rytmejä tiheydellä ja avoimuudella
 - 13 Iloitulitusta ja nousevaa aurinkoa: jaa valoa ja pimeyttä
 - 14 Ole päättäväinen
 - 15 Mittaa silmilläsi
 - 16 Tee mitä tarvitset
 - 17 Älä välitä muodista
 - 18 Liikuta! Staattinen on tylsää
 - 19 Katso historiaan, mutta älä toista sitä
 - 20 Symmetria on äärimmäinen vihollinen
- (Samara, 2007, 247)

Jokaisen kirjan aukeaman luominen oli omanlaisensa haastellinen graafisen suunnittelun tuotos, joka piti sisällään juuri kyseiselle tekstille tarkoitetun sanoman, kuvat, tekstit, värit ja tunnemaailman välittymisen. Työn edetessä oli aina helpompi aloittaa seuraavan aukeaman suunnittelutyö ja toteuttaminen, kun aikaisemmin tehdyistä kuvituksista oli jo oppinut jotain siitä mitä ja miten kannattaa tehdä ja mitä ei kannata. Kuitenkin jokaisen tekstin kuvitus, oli se sitten projektin alku- tai loppuvaiheessa tehty, oli aina yhtä haastellinen ainutlaatuisuutensa vuoksi.

6.3 Julistemaisuus kirjan taittamisessa ja kuvituksen luomisessa

Tässä luvussa käsitellään taidekirjan julistemaisuutta ja esitellään muutamia juliste-esimerkkejä, joiden tyylit ovat toimineet inspiroivina lähteinä kirjan tyyliin.

Taidekirjan julistemaisuus tarkoittaa, että kirjan aukeamat toimivat myös erillisenä julistemaisena materiaalina, mutta aukeamat eivät ole kuitenkaan julisteita sanan varsinaisessa merkityksessä, koska niillä ei ole ”julistavaa” tai tiedonantoa koskevaa tarkoitusta vaan ne toimivat pelkästään kuvituksena kirjassa oleville teksteille. Julistemaisuudella tässä työssä tarkoitetaan kuvan ja tekstien yhteispuhelua niin, että ne toimivat koko aukeaman osalta yhtenä vahvana kokonaisuutena muodostaen julistemaisen vaikutelman katsojalle.

De Jong, Burger ja Both kirjassaan *New Poster Art* kertovat julisteesta ja sen merkityksestä. He kertovat, että liikennevalojen punaisella valolla ja julisteella on samanlaista pysäyttävää voimaa. Siinä missä liikennevalojen punainen pakottaa pysäyttämään auton liikkeen niin julisteen pysäyttävä voima piilee sen viettelevyydessä tai kiusoittelevuudessa. Julisteen voima on sen vaikutuksessa ihmisen tunteisiin. Julisteessa on tärkeää ensin herättää huomiota, sen jälkeen kiinnostusta ja sitten vasta välittää informaatiota. Juliste on säilyttänyt asemansa hyvin myös erilaisten viestinkanavien lisääntyttyäkin. Juliste toimii edelleenkin hyvänä katseenvangitsijana juuri sen monimuotoisten formaattien, aiheiden ja tyylien vuoksi. Hyvän julisteen ominaisuuksia ovat mm. kontrastisuus, tekstin ja kuvan täydellinen yhtenäisyys, kirjallinen ja kuvallinen maksimaalinen vaikutus yksinkertaisella tavalla tehtynä, monumentaalimainen kuva ja vahva typografia, rikas ja kylläinen värien käyttö sekä julisteen muotoilu, joka on herkkua silmille. (DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 6 -11) Näitä seikkoja olen pyrkinyt pitämään mielessä kirjan kuvitusta suunnitellessani. Tässä alla esittelen mainitsemastani kirjasta otettuja esimerkkejä, joiden tyyli on erityisesti vaikuttanut kirjaa tehdessäni.

Alla olevassa Wagenbrethin värikkäässä julisteessa (Kuva 38) on hienosti yhdistetty värimaailma mustaan tekstiin, mistä on muodostunut hieno yhtenäinen kokonaisuus. Julisteessa on iloinen fiilis ja se kiinnittää huomiota juuri rikkaalla värimaailmallaan. Vieressä olevassa Leviuksen julisteessa (Kuva 39) on hyvin yhdistetty kuvan ja tekstin vuoropuhelu, jossa teksti toimii osana kuvitusta. Julisteessa on myös hienosti yhdistetty harmaasävykuva värilliseen tekstiin. Lähikuva ihmisen kasvoista kiinnittää huomion.

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 198)

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 147)

VASEN KUVA 38
Henning Wagenbreth,
Germany: Jazzfest Berlin, 2003

OIKEA KUVA 39
Poster for Levi's, 1998

Alla oleva Oroszonin juliste (Kuva 40) kiinnittää huomion sen epätodellisuudellaan. Tässä yhdistyy jälleen hienosti harmaasävykuvan ja värien käyttö. Harmaasävykuva on toteutuksellisesti tyylikkään näköinen. Vieressä oleva messujuliste (Kuva 41) on yksinkertaisen tyylikäs ja selkeä hahmottaa. Selkeät ja suuret elementit toimivat hyvin julisteessa. Niukka värimaailma korostaa julisteen yksinkertaista tyylikkyyttä.

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 160)

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 103)

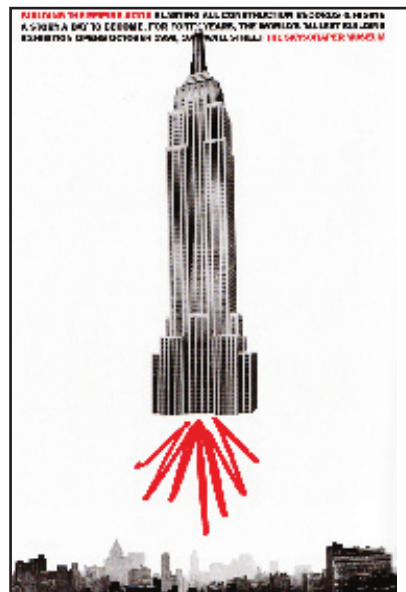
VASEN KUVA 40
Istvan Orosz,
Hungary, Attila
Jozsef 1905-1937,
tribute to a Hungarian poet, 2005

OIKEA KUVA 41
Architects at The
Frying Pan, exhibition
Poster, 2002

Suomalaisen Kari Piipon tekemä Istanbul-juliste (Kuva 42) on hyvin yksinkertaisesti toteutettu ja on selkeä toimiva kokonaisuus. Värimaailma on kiehtovasti puettu ihmishahmoon ja tekstin asettelu toimii julisteessa hyvin. USA:laisen Gericken juliste (Kuva 43) on myös yksinkertaisesti ja tyylikkästi toteutettu ja värimaailma on tyylikäs. Teksti ja kuva toimivat hyvin yhteen.

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 164)

(DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008, 102)

VASEN KUVA 42
Kari Piippo, Finland,
Istanbul As Felt By
Kari Piippo, 2006.

OIKEA KUVA 43
Michael Gericke,
USA, Building the
Empire State, The
Skyscraper Museum,
exhibition poster,
1998.

6.4 Typografia

Kirjan leipätekstin kirjaintyyppiä on valittu geometrinen groteski Futura. Futura on 1920-luvulla kehitetty (Bauer Foundryn julkaisema 1927), Paul Rennerin piirtämä fontti, joka on 20-luvun modernismin mukaista uutta, radikaalia muotokieltä muistuttava. Futuran geometriset muodot liittyvät vahvasti sen ajan funktionalistiseen arkkitehtuuriin ja Bauhaus-koulun opettamaan typografian modernismiin. Futuran pohjana on roomalaisten capitalis monumentalis -kirjainten muodot. Futura oli ilmestyttyään erityisen suosittu Saksassa ja USA:ssa. Futuran innoittamana on tehty lukuisia eri groteskityyppejä, joita voidaan sanoa käytännössä sen kopioiksi. (Itkonen, 2003, 46,48)

”Groteskeilla tarkoitetaan tasavahvaa tai lähes tasavahvaa kirjaintyyppiä, jossa ei ole päätteitä ja jossa kirjainten keskiakselin kaltevuus on hävinnyt lopullisesti. Groteskien alaryhmiä ovat geometriset groteskit ja humanistiset groteskit. Groteski-nimi juontuu ranskan sanasta *grotesque*, joka tarkoittaa suhdatonta ja luonnotonta. Se olikin alun perin pilkkanimi, sillä kun ensimmäiset groteskit ilmestyivät 1800-luvun alussa uusantiikvojen keskelle, ne todella vaikuttivat kummallisilta.” (Itkonen, 2003, 42). Groteskit ovat kehittyneet antiikvojen pohjalta. Antiikvoilla tarkoitetaan päätteellistä kirjaintyyppiä, jotka luokitellaan renessansiantikvoin, siirtymäkauden antiikvoin, uusantiikvoin ja vahvapäätteisiin antiikvoin, mitä luokitusta Itkonen kirjassaan käyttää. Antiikvat luokitellaan näihin eri luokkiin kirjainten muotojen, mm. päätteiden muotojen perusteella (Itkonen, 2003, 19-20).

Halusin kirjaan leipätekstifontiksi ehdottomasti groteskin. Mielestäni antikva ei sopinut kirjan tyyliin. Futura on mielestäni moderni, jämäkkä, selkeä ja hyvin luettava fontti, jonka tyyli istuu hyvin pop-rock-maailmaan. Itkosen mukaan geometrinen groteskien paksuusvaihtelun vähäisyys saattaa alkaa väsyttämään lukijaa pitkissä teksteissä, mutta tässä kirjassa ei tuollaista ongelmaa esiinny, koska tekstit ovat kauttaaltaan suhteellisen lyhyitä. Futuran x- korkeus on pieni ja yläpidennykset korkeat, minkä vuoksi se sietää normaalitekstissä hiukan tiiviimmät rivivälit kuin useimmat muut kirjaintyyppit, mikä helpotti Futuran käyttöä varsinkin ahtaimmissa tekstipaikoissa luettavuuden kärsimättä.

Futuraan kuuluu paljon eri leikkauksia, mikä myös vaikutti sen valintaan. Siinä on myös hyvä valikoima eri lihavuuksia, jotka antavat mahdollisuuden tehokkaaseen lihavuuskontrastien käyttöön. Futura on myös erittäin suosittu markkinointigrafikkojen keskuudessa juuri eri leikkauksien runsauden vuoksi. (Itkonen, 2003, 48). Tässä esimerkit (Kuva 44 ja kuva 45) Futuran Book- ja Light Condensed -leikkauksista.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

*KUVA 44
Futura Book*

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

*KUVA 45
Futura Light
Condensed*

Kirjassa on käytetty Futuran eri leikkauksia monipuolisesti. Futuran käyttö oli helppoa sekä palstoitetuissa teksteissä että teksin toimiessa osana kuvitusta. Varsinkin Light Condensed -leikkaus ja lihavimmat leikkaukset sopivat mielestäni hienosti kirjan tyyliin. Näiden leikkausten yhteiskäyttö toi kaivattua kontrastisuutta ja jännitteisyyttä työhön.

Futura toimi myös kirjan erityylisten otsikkofonttien kanssa hienosti yhteen. Otsikkofontteina kirjassa on käytetty melkein jokaisessa kuvituksessa eri fonttia. Nämä fontit ovat sekä groteskeja että antikvoja, joita ovat esimerkiksi Univers, Bauhaus '93, ITC Machine, Bank Gothic, Flood Std, ITC Anna, Cracked, Mesquite, Synchro LET, Peignot, Rockwell, ITC Oswald sekä Clarendon. Otsikkofontit on valittu kirjaan kirjan kuvituksen tyylin mukaisesti. Otsikkofonttien eri leikkauksia on käytetty siten, mitkä parhaiten tukevat kuvituksen tunnemaailmaa ja tyyliä.

6.5 Värimaailma

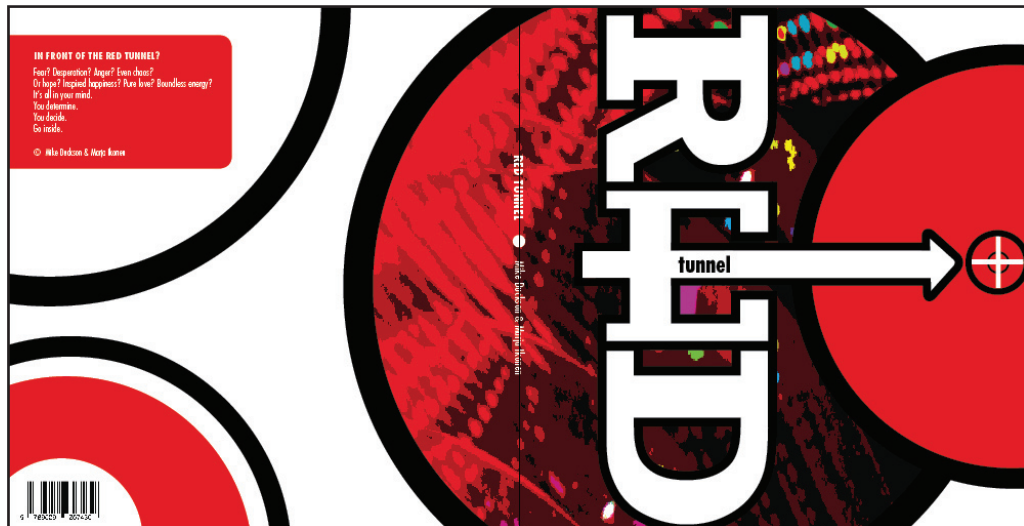
Kirjan värimaailma on kauttaaltaan voimakas ja rikas. Kirjan nimestä tulevan punaisen halusin ottaa kirjan pääväriksi. Kirjan kannessa olen halunnut myös tuoda eri elementein punaista väriä esille.

Kirjan 1. ja 2. nimiösivu on suurimmalta osaltaan punasävyitteinen, joka kuvaa astumista punaiseen tunneliin. Näiden jälkeisessä Introduction-kappaleessa on esitelty kirjan värimaailmaa punaisen ympäröimänä. Kirjan sisällysluettelossa on punaista, valkoista ja mustaa, punaisen kuitenkin toimivan päävärinä. Myös kappaleiden väliset hengähdystauot on tehty saman tyylin mukaisesti kuin sisällysluettelo. Kappaleiden välisiin osioihin en halunnut tuoda kuvitusta, koska mielestäni siirryttäessä kappaleesta toiseen on hyvä antaa lukijalle pieni hengähdystauko. Sen takia välikappaleista on tehty yksinkertaiset ja selkeät. Mielestäni tämä väriyhtenäisyys nimiösivujen, sisällysluettelosivun ja välikappaleiden välillä sitoo hyvin kirjan tyyliä yhtenäiseksi. Kirja päättyy punasävyiseen sivuun, joka ikään kuin päättää "punaisen tunnelin".

6.6 Kannet

Kirjan kannenkin on tarkoitus olla yhdistelmä poppia ja rockia. Kirjan kannessa halusin tuoda kirjan sisällön tyylin vahvasti esille. Punainen toimi päävärinä kansissa, varsinkin alla esitetyssä 1. vaihtoehdossa. Kirjan kansivaihtoehtoja suunnittelin kaksi kappaletta, josta kuvat alla (Kuva 46 ja kuva 47). Ensimmäinen kansista oli värikkäämpi, yksinkertaisempi ja vähemmän kirjan tunnemaailmaa konkreettisesti kuvaavampi. Siinä myös punainen pääväri tuli vahvasti esille. Tämä vaihtoehto toi mielestäni hyvin jollakin tapaa mielikuvaa musiikista, koska kannessa olevat ympyrät muistuttavat ikään kuin CD:tä.

Kansivaihtoehto 2 on aivan eri tyylinen kuin ensimmäinen vaihtoehto. Kansi on tummasävyinen ja tässä kansivaihtoehdossa halusin kuvata enemmän kirjan maailmoja ihan konkreettisesti valokuvin. Mielestäni valokuvat saattavat saada ihmiset enemmän kiinnostumaan kirjasta, varsinkin kun kannessa esiintyvät kuvat ovat monipuolisia. Myös harmaasävyiset kuvat toivat punaisen Red Tunnel -tekstin hyvin esille.

KUVA 46
Kansivaihtoehto 1

KUVA 47
Kansivaihtoehto 2

Pohdin kansivaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia ja päädyin ensimmäiseen vaihtoehtoon, jonka myös olin ensimmäisenä suunnitellut. Ensimmäinen kansivaihtoehto on mielestäni enemmän kirjan kokonaistyylin mukainen ja kirjasta muodostuu näin yhtenäisempi kokonaisuus. Jollakin tapaa kansivaihtoehto 2 ei istunut mielestäni hyvin kirjan kokonaistyyliin ja oli jollakin tapaa tyyllillisesti ristiiriittainen kirjan nimiösivujen ja sisältösivujen visuaalisuuden kanssa. Koska kirjan kuvitus on vahvaa ja värikästä, niin 2 vaihtoehto olisi tehnyt kirjan kokonaisuudesta hieman levottoman, joten yksinkertaisempi ja vähemmän visuaalisempi kansivaihtoehto on parempi. Ehkäpä tämän toisen tyyppistä kansisuunnittelma-tyyliä voi sitten hyödyntää tulevilla muissa kirjaprojekteissa.

6.7 Vaativa painotuote

Milla Toro kertoo DTP & painotyö Käytännön opas painotuotteiden tekijöille ja tilaajille -kirjassaan, että painotuotteen tekeminen on monesti vaativa prosessi, jonka riittämätön ammattitaito voi helposti pilata. Parhaista mahdollisista työkaluistakaan ei ole hyötyä, jos suunnittelijan omat taidot eivät riitä. Hyvä yhteistyö painon kanssa on tärkeää, jos on kyse teknillisesti ja ammatillisesti vaativista painotuotteista. Tällaisia vaativia painotuotteita ovat muun muassa moniväriset ja korkealuokkaiset julkaisut, kuten aikakauslehdet, pakkaukset ja kirjojen kannot. (Toro, 1999, 29).

Red Tunnel on vaativa painotuote suuren kuvamäärän ja rikkaan värien käytön vuoksi. On tärkeää, että valmis painotuote vastaa omaa mielikuvaa värien osalta, koska kirjassa käytetyt värit ovat tarkkaan suunniteltuja ja harkittuja. Kirja on tarkoitettu painaa neliväripainatuksena ja pehmeäkantisena, ja sen painosmäärä on omakustanteena aluksi 20 - 40 kappaletta. Neliväripainatuksella ei päästä yhtä kirkkaisiin väreihin kuin PMS-väreillä, mutta näin omakustanteen hinta saadaan pidettyä edullisempänä.

Opinnäytetyöprojektin aikana kirjalle ei ehditty hankkimaan kustantajaa, mutta tarkoituksena on löytää kirjalle kustantaja ja painaa kirja mahdollisesti myös muunlaisessa sidosasussa. Kirja onkin suunniteltu niin, että se toimii hyvin sekä pehmeä- että kovakantisena.

Jos kustannuksista ei tarvitsisi välittää, Red Tunnel -taidekirjan ihanteellinen sidos- ja ulkoasu koostuu laadukkaasta paperista, preeglauksesta, kiiltolakkauksesta, laadukkaasta kansimateriaalista ja sidontatavasta. Painopaperilla on suuri merkitys kirjan luettavuudelle ja kestävyydelle ja värien säilymiselle hyvänä. Oikealla paperivalinnoilla voidaan vaikuttaa kirjan kuvien ja värien toistuvuuteen. Paras vaihtoehto tällaisen teoksen painopaperiksi olisi useaan kertaan päällystetty taidepainopaperi, joka voisi olla joko kiiltävä tai mattapintainen. Toisaalta kiiltäväpintainen paperi sopisi kuville hyvin, mutta häiritsee tekstin lukemista vaikka tekstiä onkin vähän, joten ehkä mattapintainen paperi olisi kuitenkin parempi vaihtoehto. Tällaisia paperivaihtoehtoja voisi olla mm. MultiArt, LumiArt tai Galerie Art -paperit. (Toro, 1999, 100). Jälkikäsitteilyn osalta kirjan sisäisivuille tehtäisiin preeglausta eli kohollepainamista valittuihin kohtiin, mikä korostaisi kyseisen kuvituksen merkittäviä kohtia. Myös kiiltolakkauksen käyttö kuvituksen yksityiskohtia korostavana tekijänä toimisi mielestäni hyvin tietyissä kuvituksissa ja lakkaus istuisi mielestäni kirjan tyyliin toimivasti.

Kirjan kannot tehtäisiin kovakantisena. Kansipaperi olisi mahdollisimman korkealuokkaista, vahvaa ja kestävä. Kannen tukevuutta voitaisiin parantaa lisäksi vielä jollakin suojaus- tai päällystemenetelmällä, esimerkiksi laminoinnilla tai lakkauksella. Suunnittelemani kansi olisi mattapintainen ja siinä olevat rosoinen Red Tunnel -kuva ja kirjan otsikko olisi preglattu ja lakattu kiiltäviksi. Kirjan sisus ja kannot painettaisiin PMS-väreillä, jotta väritulos olisi paras mahdollinen. Kirjan sidosasu tehtäisiin lankasidontana. Lankasidonta on erittäin kestävä ja korkealuokkainen ja tällä tavalla sidottu kirja aukeaa hyvin eivätkä sivut irtoa toisistaan. Kierresidontakin olisi mielestäni voinut sopia hyvin kirjan tyyliin, mutta kirjan kuvitus olisi pitänyt suunnitella ehkä hieman eri tavalla, koska kierresidonta olisi häirinnyt koko aukeamalle tehtyä kuvitusta.

Red Tunnel -taidekirja toimisi mielestäni myös hyvin sähköisessä muodossa olevana eBook-tyyppisenä kirjana pehmeä- ja kovakantisena kirjan lisäksi.

6.8 Aikataulu

Maaliskuun alussa pitämässäni ensimmäisessä opinnäytetyöseminaarissa arvioiksi kirjan valmistumisajankohdaksi oli suunniteltu vuoden 2009 touko-kesäkuu ja aikataulussa myös pysyttiin. Aikataulu oli haastellinen vaikka kirjan suunnittelu ja valmistus oli aloitettu jo alkuvuodesta, mutta käytännön työhön meni kuitenkin paljon aikaa.

Itse valokuvaaminen ja kuvien käsittely veivät suurimman osan ajasta suunnittelun ohella. Myös ideointivaiheet olivat joskus todella työläitä ja haasteellisia. Suunnittelu- ja ideointipalaverit olivat todella tarpeen projektin edetessä. Projektin alussa tuntui, että ideoita kuvituksiin syntyi helposti ja nopeasti, mutta projektin edetessä ja varsinkin puolen välin ylitettyä rupesi ns. "turnausväsymys" vaivaamaan. Näin monen kuvituksen samantyyppinen perättäinen suunnittelu ja toteuttaminen suunnittelussa aikataulussa oli haastellinen. Välillä oli pakko pitää taukoa suunnittelu- ja ideointityöskentelystä, jotta luovuus ei muuttunut niin sanotusti "pakkopullaksi".

Olisi ollut hyvä jos tällaiseen projektiin olisi ollut runsaasti aikaa niin, että työskentelyssä ei ehtisi väsyä vaan jokainen kuvitus saisi valmistua omalla painollaan, vaikka harvoin asiat näin menevät reaalimaailmassa. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisin halunnut mahdollisesti kokeilla myös erilaisia ja uusia kuvituksen toteutustapoja mm. Photoshop- ja Illustrator -ohjelmilla. Olisin myös halunnut itse maalata/piirtää enemmän kuvituksista, mutta se ei kuitenkaan ollut mahdollista näin tiukan aikataulun puitteissa.

7 YHTEENVETO

Taidekirjan kuvitus- ja taittoprojekti oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Opinnäytetyössä yhdistyi graafisen suunnittelun monen eri osa-alueen tutkiskelua ja opiskelua sekä käytännön, että teorian kannalta. Lisäksi oli erittäin mielenkiintoista ja opettavaista työskennellä opinnäytetyötä ohjaavan graafisen alan huippuosaajan kanssa.

Kuvitusprosessissa perehdyin alan mielenkiintoiisiin teoksiin kuvituksen tarkoituksesta ja sen merkityksestä kirjan kokonaissuunnittelussa. Kuvituksen osalta opin, ettei kuvateoksessa esitettyjen kuvien esitystapa tai -tyyli ole yhdentekevää. Koska kuvitus muodostaa teoksen tyylillisen punaisen langan, joka ohjaa teoksen kokonaissuunnittelua, vaatii kuvituksen suunnittelu laajaa perehtymistä teoksen aihepiiriin ja siinä liikuttavaan maailmaan, sekä kohderyhmään ja moniin muihin asioihin. Pyrin havainnollistamaan lukuisten kuvaesimerkkien kautta teoksen tyyliä kattavasti, jotta opinnäytetyöni lukija ymmärtää heti mistä työssäni ja sen tyylissä on kysymys. Teoksen suunnittelussa oli mielenkiintoista pohtia myös graafisen suunnittelun ja julistemaisuuden merkitystä tällaisen teoksen näkökulmasta. Typografian ja kirjasuunnittelun osuus on työssäni vähäisempi, mutta kuitenkin olen nämäkin asiat havainnollistanut ja ottanut huomioon teosta luodessani.

Projektin käytännön toteuttamista helpotti olemassa olleet perustaidot valokuvauksesta ja eri graafisen alan ohjelmien käytöstä. Toteuttaminen vaatiikin enemmän luovuuden peliin laittoja ja eri keinojen kokeilemistä. Toki onnistuin myös kehittämään itseäni niin valokuvauksessa (uudet mielenkiintoiset kuvakulmat ja -tavat sekä kameran uudet asetukset eri kuvaolosuhteissa), kuin myös ohjelmien käytössä erilaisten uusien toimintatapojen osalta.

Taidekirjaprojektille asetetut tavoitteet täyttyivät, mistä olen erittäin tyytyväinen. Päällimmäisenä tavoitteena oli saada aikaiseksi laadukas ja tyylikäs populaarikulttuurin tuote, pop-rock-henkinen taidekirja, jota on mukava lukea ja miellyttävä katsoa. Sekä kirjan tilaaja että tekijä olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Tärkeimpinä tavoitteina pidimme kuitenkin vahvojen tunteiden välittämistä kirjan lukijalle tekstillisesti ja visuaalisesti, sekä tekstien tunnemaailman ilmaisun kokonaisvaltaista onnistumista tekemiemme ratkaisujen kautta. Tarkoituksena oli, että kirja tarjoaa vahvan lukuelämyksen ja herättää ajatuksia. Lisäksi pyrimme siihen, että lukija kokisi ikään kuin "elokuvallisen tai musiikillisen" elämyksen, jonka aikana liikutaan kuudessa eri tunnemaailmassa kuitenkin niin, että elämyksestä muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Lukukokemukselle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä kuulemme sitten myöhemmin kun kirja pääsee jakeluun, mutta tähän asti saamiemme kommenttien perusteella näiden tavoitteiden täytyminen näyttää todennäköiseltä. Taidekirjaprojektin laadulliset tavoitteet olivat suurimmaksi osaksi kirjan tilaajan määrittelemiä, mutta kuitenkin yhteisesti sovittuja. Omat tavoitteeni olivat enemmän oikeiden teknisten ja luovien ratkaisuiden löytämisessä ja tekemisessä kirjan kuvittamis- ja taittoprosessiin liittyen. Näissä onnistuin mielestäni hyvin, varsinkin projektin haastelliseen aikatauluun nähden.

Opinnäytetyössäni olen mielestäni onnistunut luomaan jotain uutta sekä graafisen alan, että pop-rock-kulttuurin näkökulmasta. En ole törmännyt vastaavanlaisiin teoksiin erilaisiin graafisiin tai kuvateoksiin tutustuessani. Olen mielestäni onnistunut tuottamaan myös erilaisen populaarikulttuurituotteen, jonka toivon antavan vahvoja ja uusia kokemuksia teoksen lukijalle/katsojalle. Opinnäytetyöraportissani olen yrittänyt kuvailla tätä mielenkiintoista ja haasteellista taidekirjan kuvitus- ja taittoprojektia ja sen eri prosesseja havainnollisesti ja tarkasti, minkä toivon olevan hyödyksi tuleville vastaavanlaista projektia suunnitteleville tai tekeville opiskelijoille.

LÄHTEET

AHJOPALO-NIEMINEN, Tarja, 1999: Kuvittajan keinot. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

BOHMAN, Jan, HALLBERG, Åke, 1988: Graafinen suunnittelu. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

DE JONG, Cees W., BURGER, Stefanie, BOTH, Jorre, 2008: New Poster Art. Thames & Hudson Ltd. United Kingdom.

GRUNDBERG Andy, GAUSS Kathleen McCarthy, 1988: Photography and Art, Instructions since 1946. Museum of Art, Fort Lauderdale Los Angeles Country Museum of Art, Abbeville Press, Publishers, New York.

RAUHALA, Risto, 1992: Populaarimusiikin tyyliuunnat. Kirjastopalvelut Oy, Uusimaa Oy, Porvoo.

ITKONEN Markus, 2003: Typografian käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

LIVINGSTONE, Marco, 2000: Pop Art - a Continuing history. Thames and Hudson Ltd, London.

LOIRI, Pekka, JUHOLIN, Elisa, 2002: HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

MILES, Barry, GRANT, Scott, MORGAN, Johnny, 2008: The greatest album covers of all time. Collins & Brown. United Kingdom.

NYMAN, Jake, 1979: Rocktieto 1. Lehtijussi Oy:n kirjapaino, Pirkkala.

RIHLAMA, Seppo, 1997: Värioppi. Tammer-Paino Oy, Tampere.

ROCKPORT PUBLISHERS, INC., 2008: 1000 Music Graphics, A compilation of packaging, posters, and other sound solutions. Rockport Publishers, a member of Quayside Publishing Group. USA.

SAMARA, Timothy, 2007: Design Elements A Graphic Style Manual. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. USA.

SHAUGNESSY, Adrian, 2008: Cover Art By: New Music Graphics. Laurence King.

TORO, Milla, 1999: DTP & Painotyö. Käytännön opas painotuotteiden tekijöille ja tilaajille. WSOY - Kirjapainoyksikkö, Porvoo.

TSCHICHOLD, Jan, 1991: The Form of the Book, Essays on the Morality of Good Design. Harley & Marks, Inc. USA.

PAINAMATTOMAT LÄHTEET

<http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/poptaide>

<http://www.vblurpage.com/discography/albums/index.htm>

http://www.u2.com/music/index.php?album_id=68&type=lp

<http://www.oasisinet.com/DiscogRelease.aspx?type=3&id=8>

<http://www.kauneinkirja.fi/arviointi/>

Wikipedia

LIITTEET

Red Tunnel -taidekirja