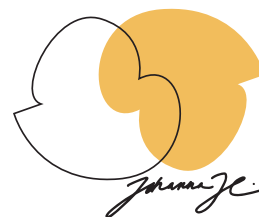

Matka- muistaja

Matka julistetaiteen historiaan

Opinnäytetyö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Teollinen muotoilu

Johanna Heinen

2021

An

Artist

is

An

Explorer

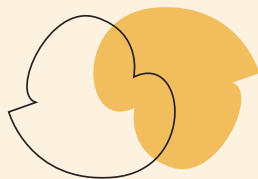
- Henri Matisse

Tiivistelmä:

Opinnäytetyössä tutustutaan julistetaiteen historiaan 1800-luvulta nykypäivään. Julisteiden historiaa käsitellään pääpiirteissään aikakausittain esitellen tärkeimmät vaiheet, teokset ja niiden tekijät. Näistä kootaan visuaalinen aikajana tiivistämään sisältöä. Työssä käsitellään myös julisteiden keräilyarvoon vaikuttavia tekijöitä.

Opinnäytetyön tuloksena syntyy kolmen julisteen sarja, joka perustuu työn tekijän matkakokemuksiin. Työssä kuvataan julisteiden suunnitteluprosessia vaiheittain, joiden yhteydessä käsitellään graafisen suunnittelun peruselementit; sommittelu, värit ja typografia. Työssä pohditaan, mikä tekee yksittäisistä julisteista yhtenäisen sarjan.

Työssä pohditaan tekijän kehittymistä kuvittajana ja graafisena suunnittelijana. Oman tyylin kehittymistä ja ominaispiirteitä pyritään hahmottamaan ja suunnittelemaan niiden käyttöä tulevaisuudessa. Opinnäytetyö on koottu visuaaliseen raportointipohjaan, joka on olennainen osa työtä ja sen tavoitteita.

SAVONIA AMK

Kulttuuriala

Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutusohjelma

JOHANNA HEINONEN

Matkamuistoja

Matka julistetaiteen historiaan

AIKA:

Kevät 2021

SIVUT/LIITTEET:

46/2

OHJAAJA:

Sirpa Miettinen

AVAINSANAT:

graafinen suunnittelu, julistetaide, typografia, sommittelu, kuvataide, värioppi, kuvitustyö, matkailu, historia

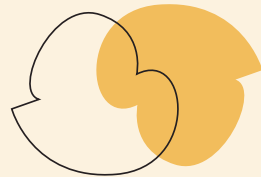

Abstract:

This thesis covers the history of poster art from 19th century to modern era. The history is outlined briefly by the most important epochs, artists and works. These are presented in a visual timeline. The thesis also covers the aspects of collecting old posters and the aspects that affect their value.

The outcome of this thesis is a series of three posters based on the author's own travel memories. The design process is described phase by phase and the basic terms of graphic design is explained. The thesis considers what makes individual posters a series.

The author of this thesis considers her development as an illustrator and graphic designer. The aim is also to perceive the development and characteristics of the author's own style and to plan their use in the future. The thesis is compiled into a visual report, which is an essential part of the work process and its goals.

SAVONIA UAS

Culture and Arts
Industrial design
Degree programme in design

JOHANNA HEINONEN

Travel Memories
The history of poster art

DATE:

Spring 2021

PAGES/APPENDICES:

46/2

SUPERVISOR:

Sirpa Miettinen

KEYWORDS:

graphic design, poster art, typography, composition, visual arts, color design, illustration, travel, history

Sisällysluettelo:

JOHDANTO 1

Työn keskeiset käsitteet ja tavoitteet 3

OSA 1. JULISTETAITEEN HISTORIA 4

- 1. Juliste on taidetta 5
 - 1.1. Jules Cheret ja litografia 6
 - 1.1.1. Tekniikka: Litografia 6
- 1.2. Kaunis aika ja "posterivillitys" 8
 - 1.2.1. Tyylisuunta: Art nouveau 9
- 1.3. Modernin markkinoinnin esi-isä 10
- 1.4. Ensimmäinen maailmansota ja propagandajuliste 10
- 1.5. Teollistuva yhteiskunta ja modernin taiteen liikkeet 13
 - 1.5.1. Tyylisuunta: Art deco 15
- 1.6. Kivilitografian loppu 15
- 1.7. 1950-luvun uusi "posteribuumi" 16
- 1.8. Lainauksia menneestä 16
 - Julisteiden historia; aikajana 18
- 1.9. Juliste nyt? 21

OSA 2. JULISTEIDEN SUUNNITTELU 22

- Julisteiden suunnittelun vaiheet 23
- 2. Suunnittelun lähtökohdat 25
 - 2.1. Matkamuistot ja luonnostelu 27
 - 2.2. Sommittelu 28
 - 2.2.1. Oivalluksia ensimmäisistä luonnoksista 32
 - 2.3. Värit 33
 - 2.4. Kuvituskuvasta julisteeksi 35
 - 2.5. Fonttien valinta 36
 - 2.6. Julisteet sarjana 41

OSA 3. POHDINTA 42

- 3.1. Tavoitteiden toteutuminen 43
- 3.2. Oman kuvittajaidentiteetin ja tyylin kehittyminen 44
- 3.3. Tulevaisuus? 46

KUVALUETTELO 47

LÄHTEET 49

LIITTEET 50

Lehdanta

Kuvitus on vanhin visuaalisen kommunikoinnin muoto, jolla on aina ollut merkittävä rooli yhteiskunnassa. Jo ennen lukutaidon kehittymistä, kun suurin osa ihmisistä ei vielä osannut lukea, visuaalinen viestintä ja kuvitukset olivat kaikkien ymmärrettävissä. Kuvituksen tärkeä rooli näkyy esimerkiksi uskonnossa, tieteessä, politiikassa ja kaupallisuudessa. Uskonnot ovat aina hyödyntäneet ikoneita ja symboleita kannustaakseen jäseniään harjoittamaan uskoa. Keskiaikaiset uskonnolliset kuvitukset ovat esimerkkejä historiallisesta visuaalisesta kommunikoinnista. Kuvituksella on merkittävä rooli tieteen kehityksen parissa lukuisilla aloilla. Esimerkiksi renessanssin ajan tarkat lääketieteelliset kuvitukset ovat merkittävä osa koko alan kehitystä. Poliittikaan ja propagandaan liittyvillä kuvituksilla on kenties kaikkein ilmiselvin vaikutus yhteiskuntaan. Ennen värillisen valokuvan kehitystä mainostajat kääntyivät kuvittajien puoleen tehdäkseen tuotteistaan visuaalisia mainoksia. Voidaankin perustellusti todeta, että kuvitus on aina ollut mukana merkittävässä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja kehitysaskelissa. (Male 2019, 7-12.)

Julisteet ovat yksi visuaalisen kommunikoinnin pysyvin ja vakain muoto. Ne kuvastavat ja toisaalta muuttavat ihmisten ajatuksia ja käytöstä. Niillä on voima luoda odotuksia, vakuuttaa asioita todeksi ja tarjota yhteinen ääni suurelle joukolla. (Guffey 2015, 7.) Kehittyessään julisteet saavuttivat ainutlaatuisen roolin taiteen, graafisen suunnittelun, mainonnan ja pop-kulttuurin välimaastossa. Julisteet olivat keskiössä useissa suurissa visuaalisen kommunikoinnin muutoksissa, kuten modernin taiteen kehittämisessä, massakulttuurin ja -tuotannon muodostumisessa, väritulostamisen kehittämisessä sekä kuvakeskeisen graafisen suunnittelun ja mainonnan vaiheissa. (Iskin 2014, 1-2.)

Elämme yltäkyläisen visuaalisuuden keskellä, jossa kuvallisia viestijä on joka puolella ja kuvia tuotetaan valtavia määriä. Nykykulttuuria sanotaan kuvallistuneeksi kulttuuriksi, koska kuvat ovat länsimaisessa kulttuurissa niin hallitsevassa asemassa ja kuvien tuotannon tavat ovat viime vuosikymmeninä monimuotoistuneet. Tämän visuaalisen kulttuurin keskellä on tärkeää ymmärtää, miten kuvakulttuuri on rakentunut historian saatossa. (Seppä 2012, 11-13.)

Olen aina ollut visuaalinen ihminen, jolle jää vahvoja kuvallisia muistoja paikoista, tapahtumista ja ihmisistä. Juliste on ollut suuri osa teollisen muotoilun opintoja keinona esitellä omia ideoita. Useilla kurseilla on tehty konseptijulisteita tiivistämään ja esittelemään kurssin aikana syntynyttä ideaa ja sen prosessia. Tämä on usein ollut itselleni mieluisin osa työskentelyä. Juliste on mielestäni muotoilijalle tärkeä visuaalisen esittämisen muoto ja edustaa graafista suunnittelua kokoamalla yhteen sen tärkeimmät elementit: kuvan, typografian, värit, tyhjän tilan ja sommittelun.

”

Tulosteet

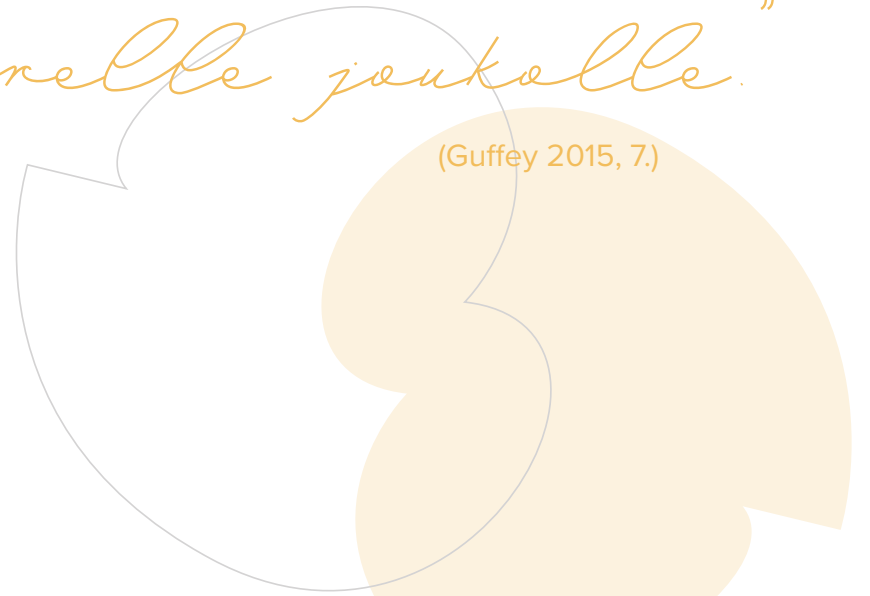
ovat yksi visuaalisen kommunikoinnin pysyvin ja vakain muoto.

Ne **kuvastavat** ja toisaalta **muuttavat** ihmisten ajatuksia ja käytöstä.

Niillä on **voima** luoda odotuksia, vakuuttaa asioita todeksi ja tarjota yhteinen ääni

suurelle joukolle.”

(Guffey 2015, 7.)

TYÖN KESKEISET KÄSITTEET JA TAVOITTEET

Opinnäytetyöni keskeiset käsitteet ovat graafinen suunnittelu, julistetaide, typografia, sommittelu ja matkailu. Aihe sivuaa myös kuvataidetta, värioppia, kuvitustyötä sekä mainontaa. Työn taustalla on vuosia mielessä ollut oma projekti ja matkamuistot. Ideana on toteuttaa julisteet omien matkamuistojen pohjalta kaupungeista, joissa olen matkustanut mieheni kanssa. Muistoihin uppoutumisen apuna toimii mieheni ottamat valokuvat matkoilta. Julisteiden toteutuksessa haluan käyttää monipuolisesti eri tekniikoita ja kehittää itseäni graafisena suunnittelijana sekä kuvittajana. Samalla syvenny Adoben ohjelmistojen (Photoshop, Illustrator ja InDesign) käytön osaaminen.

Työn tiedollisena tavoitteena on tutkia julistetaiteen historiaa ja kehitystä sekä etsiä kullekin aikakaudelle tyypillisiä esimerkkejä julisteista. Julisteiden suunnittelun yhteydessä tulee samalla sivutuksi myös graafisen suunnittelun periaatteet ja keskeiset käsitteet. Historian tutkimuksen avulla on tarkoitus löytää inspiraatiota ja perusteluita ratkaisuja omien julisteiden suunnittelulle.

TAVOITTEENI OPINNÄYTETYÖPROSESSISSA OVAT SEURAAVAT:

Käytännön toteutuksessa:

- Julisteiden suunnittelu
- Visuaalisen raportointipohjan suunnittelu
- Grafiikan käyttö sisällön tukena, esimerkiksi aikajana julistetaiteen historiasta
- Oman portfolion kokoaminen ja näyttelyn järjestäminen julisteille

Sisällön osalta:

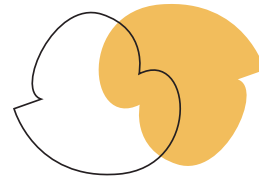
- Tiivis katsaus julistetaiteen historiaan
- Tärkeimmät vaiheet julisteiden historiassa ja kehityksessä
- Tärkeimmät teokset ja tekijät
- Julisteiden merkitys ja käyttötavat

Oppimisen kannalta:

- Digitaalinen piirtäminen
- Oman tyylin hahmottaminen kuvittajana
- Sommittelu
- Typografian käyttö
- Adoben ohjelmisto

Osa 1.

Tulitetaiteen Historia

1. Juliste on taidetta

Julisteiden historian voidaan katsoa alkavan mustavalkoisista yksipuolisista lentolehtisistä, jotka olivat nopea tapa levittää tietoa laajalle. Niillä kauppiaat kertoivat tuotteistaan, hallitukset kutsuivat ihmisiä toimintaan sodan kynnyksellä ja etsintäkuulutettuja jahdattiin. Lentolehtiset sopivat ohimenevään kulutukseen; niitä oli helppo tuottaa, levittää ja lukea, jonka jälkeen ne heitettiin pois. Teknologian kehittyessä lentolehtiset alkoivat pikkuhiljaa muuttua; fonteista tuli hieman kiinnostavampia, suurempia ja koristeellisempia, kuvia alettiin lisätä katsojan huomion kiinnittämiseksi. Varsinainen käännekohta tapahtui kuitenkin 1800-luvun Pariisissa, jossa julisteen rooli muuttui käytännöllisen tiedon levittäjästä taiteeksi. (The Richard H. Driehaus Museum 2017.)

Kuva 1: Lentolehtinen ilmoittaa kokoontumisesta Chicagon suuren tulipalon tukahduttamiseksi 9. lokakuuta 1871.

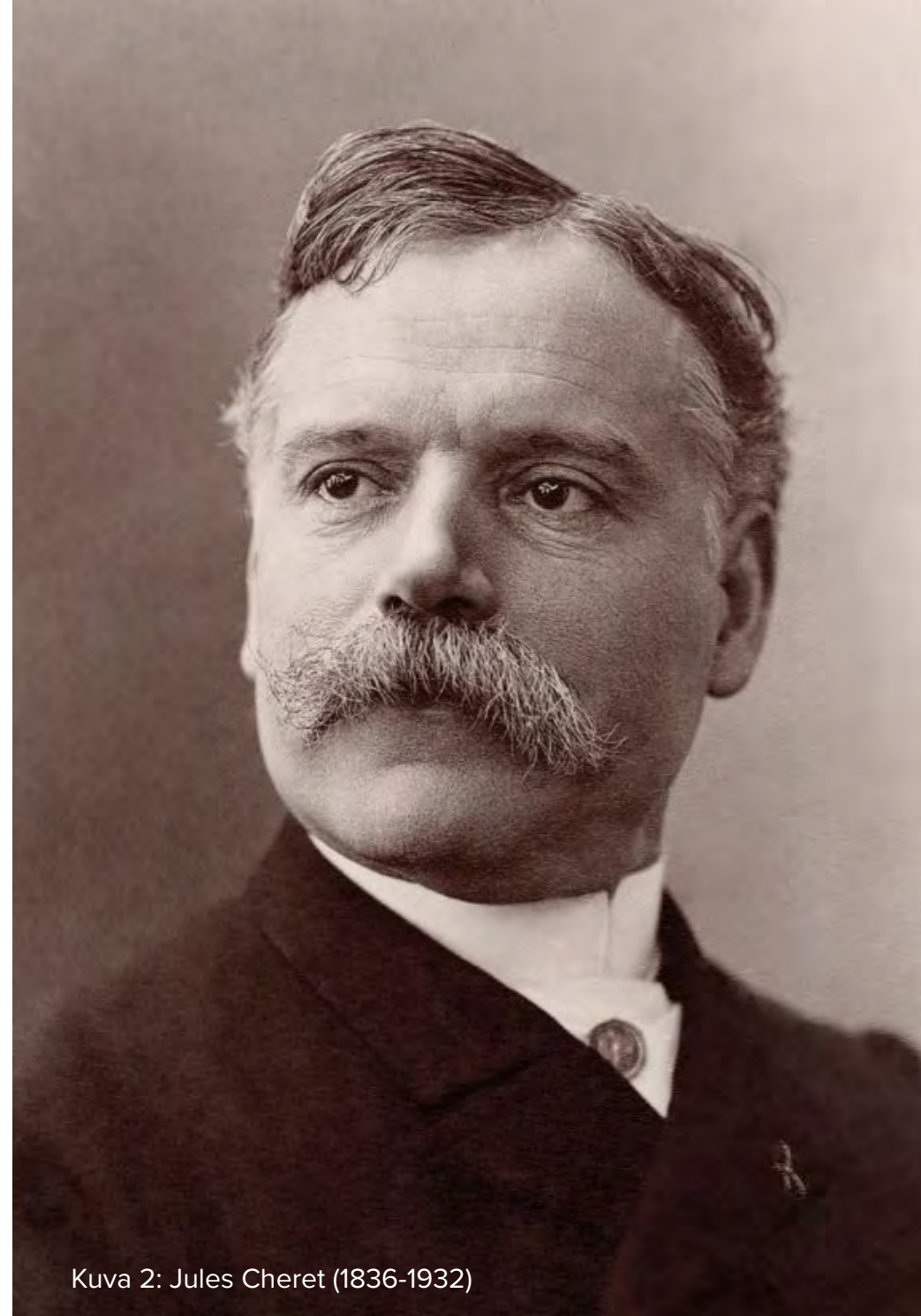
1.1. Jules Cheret ja litografia

Jules Cheret, joka tunnetaan modernin julisteen isänä, syntyi vuonna 1836 Pariisissa. Hän aloitti litografian parissa työskentelyn jo 13-vuotiaana. Litografialla oli huono maine taiteen kentällä ja sitä pidettiin arvottomana taiteen muotona. Cheret kuitenkin käytti tekniikkaa ennakkoluuloista huolimatta luodakseen värikkäitä ja eloisia taideteoksia. (The Richard H. Driehaus Museum 2017.) Litografian oli alun perin kehittänyt Alois Senefelder vuonna 1796 (Hua Hsu 2019). Se oli kuitenkin liian hidas ja kallis menetelmä julisteiden tuotantoon, kunnes 1880-luvun tienoilla Jules Cheren tekniikka toi läpimurron. Tekniikka mahdollisti laajemman värien ja nyanssien käytön, mutta vaati silti vielä paljon käsityötä. (International poster gallery 2020.)

Cheren ”**kolmen kiven litografinen prosessi**” nopeutti kuvan painamista käyttämällä kolmea pääväriä; punaista, keltaista ja sinistä, joille jokaiselle oli oma kivensä. Käyttämällä värejä läpikuultavasti ja kerrostamalla pystyttiin luomaan lukuisia eri sävyjä. (The Richard H. Driehaus Museum 2017.) Vuonna 1884 Cheret järjesti ensimmäisen julisteisiin keskittyvän näyttelyn, jonka myötä julisteita alettiin arvostaa. Cheren tyylille ominaisia piirteitä, kuten käsin kirjoitettuja fontteja ja kuvapainotteista suunnittelua, alettiin myöhemmin kopioimaan julistetaiteen kentällä. Häntä pidettiin aikansa julisteiden kuninkaana ja onkin sanottu, että: ”Yhdessä Cheren pienessä julisteessa on tuhat kertaa enemmän taitoa, kuin useimmissa taideteoksissa.” (The Richard H. Driehaus Museum 2017.)

1.1.1. Tekniikka: litografia

Kivilitografia on 1800-luvulla käyttöön otettu menetelmä, joka edelsi kaupallisen offset-painon kehitystä. Se on ollut julisteiden, katalogien ja lehtien pääasiallinen painomuoto. Tekniikan historia kulkeekin käsi kädessä kaupallisen painon historian kanssa. Kuvataiteen käytössä tekniikka on säilynyt lähes ennallaan ja pitänyt suosionsa laajojen ja intensiivisten värien mahdollistajana. (Helsinki Litho 2014).

Kuva 2: Jules Cheret (1836-1932)

3.

4.

5.

6.

Kuva 3: Jules Chéret, Musée Grévin (before letters), 1900

Kuva 4: Jules Chéret, Theatrophone, 1896

Kuva 5: Jules Chéret, Peppermint (from Maitres de l'Affiche), 1900

Kuva 6: Jules Chéret, La Gomme (from Maitres de l'Affiche), 1900

Kuva 7: Litografia

Litografia on **graafinen laakapainomenetelmä**, joka perustuu rasvan ja veden hylkivyyssuhteeseen. Kuvan tekeminen litografian menetelmällä perustuu kemialliseen prosessiin. Painolaattana käytetään kalkkikiveä, jonka pinta on hiottu. Kuva piirretään kalkkikiven pinnalle rasvaisella liidulla tai tussilla, jonka jälkeen päälle levitetään happoa sisältävä arabikumiliuos. Sen tarkoitus on hylkiä piirrosjälkeä, mutta tehdä laatan muusta pinnasta rasvaa hylkivä. Kumipinnan poiston jälkeen kivi kastellaan ja sille telataan rasvainen painoväri. Samalla laatalta voi vedostaa prässissä useita vedoksia. (Tieteen termipankki 2020.)

1.2. Kaunis aika ja ”posterivillitys”

Ajanjaksoa välillä 1890–1914 kutsutaan nimellä **”Belle Époque”** eli **”Kaunis aika”**. Aikakausi edusti iloa ennen maailmansotia. Aikakauden vallitseva tyyliunta art nouveau näkyi vahvasti myös julistetaiteessa. (Iisalo 2014, 4.) Art nouveau aikakaudella postereissa kuvattiin jokaiselle maalle tyypillisiä kulttuurisia piirteitä, esimerkiksi Ranskassa kahviloita ja kabareita, Italiassa oopperaa ja muotia. Henri de Toulouse-Lautrecin juliste Moulin Rouge vuodelta 1891 aloitti suuren ”posterivillityksen”. (International poster gallery 2020.) Toulouse-Lautrec käytti töissään huomiota herättäviä värejä: punaista, keltaista ja mustaa sekä taustasta erottuvia väripintoja. Tuohon aikaan olikin olennaista luoda julisteita, jotka kiinnittivät huomion katukuvassa. (Iisalo 2014, 7.)

Art nouveau-tyylin merkittävimpana taiteilijana pidetään kuitenkin Alphonse Muchaa, joka tuli tunnetuksi näyttelijätär Sarah Bernhardtin näytelmän Gismondan mainosjulisteesta. Pitkä ja kapea, pehmeillä pastellisävyillä ja kullalla koristeltu juliste edusti art nouveau-tyyliä ja teki näyttelijättärestä ikonin ja Muchasta kuuluisan. (Hua Hsu 2019.) Verraten aikansa muihin julisteen tekijöihin Muchan värimaailma oli vaaleampi. Hän käytti töissään valkoista, beigeä, haalean purppuraa, punaista sekä vihreää kullalla ja hopealla höystettynä. (Iisalo 2014, 7.) Vuonna 1901 Mucha julkaisi opaskirjan tyylistään ”le style Muchasta”, josta tuli laajasti taidekoulujen käytössä ollut ”nouveau- Raamattu” (Hua Hsu 2019). 1900-luvulle tultaessa art nouveau menetti hohtoaan ja julisteiden tyyli yksinkertaistui (International poster gallery 2020).

1.2.1. Tyyliuunta: art nouveau

Art nouveau eli "uusi taide" näkyi useilla taiteen osa-alueilla; kirjallisuudessa, kuvituksessa, maalaustaiteessa, arkkitehtuurissa ja julistetaiteessa. Suuntauksen taide on valoisaa, positiivista ja kaunista. Koska tyyli seurasi kertaustyyliä ja edelsi modernismia, sen tavoitteena oli luoda uutta. Uutta oli myös näkemys taiteeseen, sen ajateltiin kuuluvan kaikille, eikä erottelua "korkean" ja "rahvaan" taiteen välille asetettu. Art nouveaun tyypillisiä aiheita ovat luontoon liittyvät aiheet ja erityisesti kasvillisuus. Taiteessa kuvataan erilaisia lehtiä, köynnöksiä ja kukkakuvioita. Muotokieli on epäsymmetristä, aaltoilevaa ja kaareilevaa. Värit ovat usein raikkaita ja vaaleita. Ajan taiteilijat ottivat vaikutteita esimerkiksi goottilaisesta taiteesta ja rokokoosta. (Iisalo 2014, 3.)

Art nouveau-tyyli pääsi parhaiten oikeuksiinsa juuri julistetaiteessa, jossa sen tärkein elementti, pehmeästi aaltoileva viiva, nousi esille lineaarisesti kekseliäissä sommitelmissa. Litografiassa pinnan merkitys oli tärkeä ja hyvässä julisteessa olikin huomioitu pinnan litteys ja kaksiulotteisuus. (Iisalo 2014, 5-6.)

Kuva 8: Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge (from Maitres de l'Affiche), 1891/1898

Kuva 9: Alphonse Mucha, Gismonda, 1890

1.3. Modernin markkinoinnin esi-isä

1900-luvun merkittävä taiteilija oli italialainen **Leonetto Cappiello**, jota pidetään modernin markkinoinnin ”esi-isänä”. Cappiellon töissä oli yksinkertaisia, humoristisia kuvia, jotka herättivät katsojan huomion ja mielikuvituksen. Hänen tyylinsä oli vallitseva aina art decon saapumiseen saakka. (International poster gallery 2020.)

Hänen aikaiset työnsä saivat vaikutteita Toulouse-Lautrecin töistä. Tuohon aikaan julisteet olivat pääasiallinen kommunikoinnin muoto Pariisin kaduilla ja ne olivatkin täynnä kaduilla kulkijoiden huomiosta kilpailevia julisteita. Cappiellon tyyli mullisti totutun tavan tehdä julisteita ja onnistui sen vuoksi saamaan huomion. Hänen tyylinsä oli yksinkertainen, sisältäen yhden suuren objektin tummalla taustalla erottuen. Näin hän erottautui ajalle tyypillisestä pieniä yksityiskohtia sisältävästä tyylistä. (RetroGraphik 2020.)

1.4. Ensimmäinen maailmansota ja propagandajuliste

Ensimmäinen maailmansota aloitti uuden aikakauden myös julistetaitelle. Julisteet saivat uuden käyttötarkoituksen, propagandan. Julisteita käytettiin sodan tarpeisiin, kuten rahan keräämiseen, sotilaiden rekrytointiin ja vapaaehtoisen talkootyön haalimiseen. Amerikka yksin tuotti noin 20 miljoonaa julistetta, melkein yhden joka neljättä kansalaista kohden, vain kahden vuoden aikana. (International poster gallery 2020.)

Kuva 10: Leonetto Cappiello (1875-1942)

Kuva 11: Leonetto Cappiello, Cachou Lajunie, 1920

Kuva 12: Leonetto Cappiello, Superbagnères - Luchon, 1929

Kuva 13: Leonetto Cappiello, Parapluie-Revel, 1922

Kuva 14: Leonetto Cappiello, Le Nil (Cigarette papers), 1912

15.

16.

17.

18.

Kuva 15: Sheridan, John E.
"Hey Fellows!"- American Library Association, 1918

Kuva 16: Sheridan, John E.
Food is Ammunition - Don't waste it, 1918 ca.

Kuva 17: Bull, Charles Livingston
Save the Products of the Land - Eat more fish - they feed themselves., 1917 ca.

Kuva 18: Artist Unknown
Buy a Liberty Bond and Wear this Button, 1917

1.5. Teollistuva yhteiskunta ja modernin taiteen liikkeet

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen modernin taiteen liikkeet saivat sijaa teollistuvassa yhteiskunnassa. Kubismi, futurismi, ekspressionismi ja dadaismi olivat suuria vaikutteita taiteessa. Samoihin aikoihin graafisen suunnittelun koulutus syntyi Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Koulutus siirtyi perinteisestä kuvituksesta kohti graafisen suunnittelun käyttöä mainonnassa. 1920-luvun puoliväliin mennessä lukuisat taiteen eri liikkeet sulautuivat yhden suuntauksen alle. **Art deco** oli uuden ajan tyyli, jossa nopeus ja voima nousivat pääteemoiksi. Termi art deco on johdettu vuonna 1925 Pariisissa järjestetyn näyttelyn Exposition Internationale Arts Decoratifs nimestä. (International poster gallery 2020.)

Tyylin edustajana historiaan on jäänyt **A.M. Cassandre**, joka teki töissään kuuluisaksi ruiskutekniikan. Tekniikka toi kuviin teollisten pintojen vaikutteita. (International poster gallery 2020.) Cassandren julisteet ovat art deco-ajan ikoneita, jotka vaikuttivat vahvasti mainonnan ilmeeseen 1920-luvulla. Cassandre sanoi, että:” Julisteiden suunnittelu tarkoittaa teknisten ja kaupallisten ongelmien ratkaisua kielellä, jonka jokainen pystyy ymmärtämään.” Vuonna 1926 hän perusti oman mainostoimistonsa Alliance Graphiquen. Dubonnet-viiniyhtiölle tehdyt julisteet olivat aikansa ensimmäisiä, liikkuvasta kulkuvälineestä luettavaksi tarkoitettuja. Cassandre esitteli myös aikanaan ensimmäisenä ajatuksen julistesarjoista sekä suunnitteli fontteja, kuten Bifur (1929), Acier Noir (1935) ja Piegnot (1937). (Artyfactory 2020.)

Kuva 19: Charles Loupotin juliste käänteentekevästä Pariisin art deco- näyttelystä vuodelta 1925.

20.

21.

22.

Kuva 20: A.M. Cassandre, Normandie, 1935

Kuva 21: A.M. Cassandre, Dubo - Dubon - Dubonnet, 1932

Kuva 22: A.M. Cassandre, Nord Express, 1927

1.5.1. Tyyli suunta: art deco

Art deco edusti ”koneiden ajan” estetiikkaa ja korvasi pehmeästi soljuvat kukka-aiheet virtaviivaisilla ja geometrisilla muodoilla. Julisteiden aiheet käsittelivät usein aikansa modernia teknologiaa. Vaikutteita otettiin useista taiteen suuntauksista, mutta myös esimerkiksi muinaisen Egyptin, Assyrian ja Persian geometrisista kuvioista. (International poster gallery 2020.) Tyyli oli esillä kaikessa visuaalisessa kulttuurissa; kuvataiteissa, elokuvissa, muodissa ja sisustuksessa. Julistetaiteessa tyypillisiä piirteitä olivat voimakas kaksikulotteisuus ja pelkistäminen. Värimaailma muuttui art nouveaun pehmeistä sävyistä kohti tummia ja intensiivisiä värejä. Art deco on osaltaan vaikuttanut myös myöhemmän pop-taiteen syntyyn, jossa on nähtävissä yhtäläisyyksiä muun muassa rohkeissa väreissä ja muotokielessä. Yksi art decon kuuluisimpia esimerkkejä arkkitehtuurissa on Chrysler-pilvenpiirtäjä New Yorkissa. (Jyväskylän yliopisto 2010.)

1.6. Kivilitografian loppu

Myös toisen maailmansodan aikana julisteilla oli merkittävä rooli, mutta rinnalla olivat jo muut kommunikoinnin välineet, kuten radio ja lehdet. Valokuvien käyttö julisteissa tuli yhtä suosituksi, kuin kuvitus ja julisteita tuotettiin jo massatuotantona. Litografisen julisteen viimeinen aalto oli Sveitsissä, jossa hallitus tuki vahvasti painotuotannon alaa. ”Sachplakat”- tyyli kukoisti toisen maailmansodan aikaan ja 50-luvun alussa. Siinä taitelijat tekivät jokapäiväisistä esineistä valtavia ikoneita, joille litografisen painomenetelmä antoi oman loistonsa. (International poster gallery 2020.)

Kuva 23: Sveitsiläinen ”Sachplakat”-tyyli teki jokapäiväisistä esineistä taidetta. Buhler Fritz, Tek, 1948

1.7. 1950-luvun uusi ”posteribuumi”

1950-luvulle tultaessa alkoi uusi ”posteribuumi”, jossa vallitsi kaksi erilaista tyyliä; värikäs ja kirjava 50-luvun tyyli sekä rationaalinen ja järjestelmällinen typografinen tyyli (International poster gallery 2020). 50-luvun julisteiden tyyli loi pohjan pop-taiteelle ja julisteet siirtyivät massamedian aikakaudelle. Tyypillisiä piirteitä 50-luvun julisteissa ovat rento sarjakuvamainen tyyli, vahvat värit, suuret erottuvat tekstit ja monimuotoiset graafiset ratkaisut. Koska 50-luvulla ei ollut vahvoja taloudellisia rajoitteita, suunnittelijat pystyivät kokeilemaan laajasti erilaisia tekniikoita. Esimerkiksi valokuvien käyttö graafisessa suunnittelussa ja julisteissa kasvoi. Toinen aikakauden tyyliä, ”mid-century modern”, oli tyyliiltään hillitympi. Sen tyypillisiä piirteitä ovat typografiset elementit, minimalismi ja arkkitehtoniset piirteet. (Maria R. 2016.)

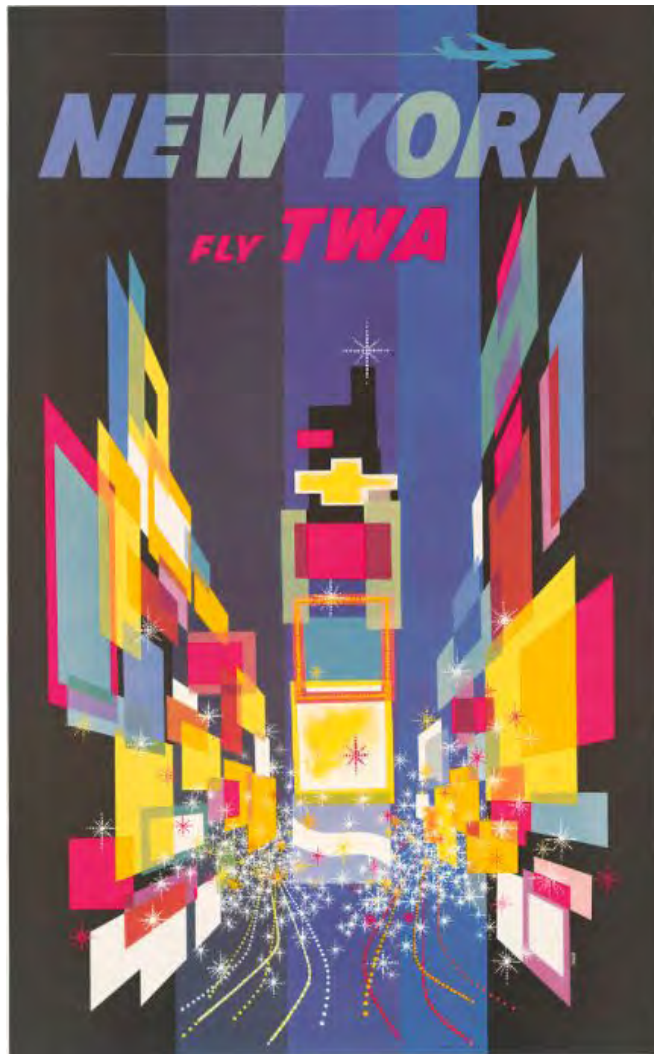
50-luvun ajankuva on sodanjälkeisen optimismin ja taloudellisen edistyksen värittämä, mikä näkyy myös ajan julisteiden aiheissa. Markkinointijulisteet rohkaisivat ihmisiä kuluttamaan enemmän, matkustelemaan ja etenemään urallaan. Television yleistyminen ajoi elokuvien tuotannon muutokseen ja drive-in elokuvateatterit syntyivät. Elokuvia tuotettiin paljon ja niitä yritettiin kohdentaa mahdollisimman laajalle yleisölle. Ajan elokuvajulisteet puhuvat rohkeaa visuaalista kieltä, jonka tavoitteena oli vedota ihmisiin erilaisista lähtökohdista. 50-luvun julisteet ja niiden tunnetut ja tuntemattomat tekijät ovat antaneet vaikutteita niin taiteen, kuin teknologian aloille. Tunnetuimpia ajan julisteiden tekijöitä ovat David Klein ja Reynold Brown. (Maria R. 2016.)

1.8. Lainauksia menneestä

60-luvun kuvitustyyli sai vaikutteita surrealismista, pop-taiteesta ja ekspressionismista. Kuuluu esimerkiksi tästä rennosta ja intuitiivisesta tyylistä on Milton Glaserin vuonna 1967 tekemä Bob Dylanin levyn kansikuva, joka on noussut aikansa kuvitustyylin ikoniksi. Yhdysvalloissa koettiin myös lyhyt, mutta vaikuttava psykedeelisten julisteiden kausi, joka oli seurausta huumeekulttuurista ja -politiikasta. Näissä julisteissa on nähtävissä vaikutteita art nouveun aikaisista kukka- ja kasviaiheista.

Jo 50-luvulla esillä ollut typografinen tyyli oli johtava graafinen tyyli maailmanlaajuisesti 70-luvulla. 80-luvulla post-modernistit halusivat rikkoa muodolliset ja joustamattomat graafisen tyylin säännöt. Wolfgang Weingart, nuori sveitsiläinen opettaja, teki kokeiluja monimutkaisista, kaoottisista ja leikkisistä julisteista, jotka rikkoivat aikansa suunnittelun linjoja. Weingartin vapaampi tapa sijoitella tekstiä ja käyttää typografiaa julisteissa, oli tärkeä oivallus ja loi perustan useille uusille tyyliille. (International poster gallery 2020.)

Kuva 24: Glaser, Milton, Dylan, 1966

Kuva 25: David Klein (1918-2005) oli amerikkalainen julistetaiteilija, joka teki uransa aikana töitä Broadwayn teattereille, Hollywoodin elokuvateollisuudelle, USA:n armeijalle ja lukuisille yritysasiakkaille. Hänen tunnetuimmat työnsä ovat kuitenkin ikoniset matkailujulisteet Trans World Airlines-yhtiölle (TWA) 1950-luvulta. (Wikipedia 2020.)

Kuva 26: Reynold Brown (1917-1991) oli amerikkalainen taiteilija, jonka elokuvajulisteet ovat nykypäivän keräilijöiden suosiossa. Uransa aikana hän piirsi sarjakuvia, kuvitti lehtiä ja kansikuvia sekä kehitti läpileikkauksen konseptin pohjoisamerikkalaiselle lentokonevalmistajalle North American Aviationille. (The Reynold Brown Art Collection 2020.)

Julisteiden historia

CHICAGO ON FIRE!
10,000 BUILDINGS BURNED.
MASS MEETING
CENTRAL RINK
At 3 O'clock To-Day,
TO TAKE ACTION TO AID
Chicago's Suffering People
HELP, HELP, HELP
CITIZENS, TURN OUT!
F. W. PELTON, Mayor.
Monday, October 9th, 1871.

Mustavalkoiset lentolehtiset

1796

Litografia
Alois Senefelder

1800-luvun Pariisi

Juliste on taidetta

Julisteen rooli muuttui tiedonlevittämisestä taiteeksi.

Jules Cheret

1836-1932

“Kolmen kiven litografinen prosessi”

1884

Ensimmäinen julistenäyttely

” Yhdessä Cheret
pienessä julisteessa
on tuhat kertaa
enemmän taitoa,
kuin useimmissa
taideteoksissa.”

"Belle Epoque"

1890-1914

Kaunis aika

- Leonetto Cappiello (1875-1942)
"Modernin markkinoinnin esi-isä"
- Alphonse Mucha, Gismonda, 1890
- Henri de Toulouse Lautrec, Moulin Rouge, 1891
- 1901 "le style Mucha"

● **Ensimmäinen maailmansota 1914-1918**
Propagandajuliste

1920-luku

Art deco

"Koneiden ajan" estetiikka

• 1925 "Exposition Internationale Arts Decoratifs"

Art nouveau

"Uusi taide"

1926 A.M. Cassandre, Alliance Graphique

1950-luku

Toinen maailmansota 1939-1945

Kivilitografiasta massatuotantoon

"Sachplakat" - tyyli

Uusi "posteribuumi"

David Klein

Reynold Brown

60-luku Glaser, Milton, Dylan, 1966

70-luku

80-luku Wolfgang Weingart

Juliste nyt?

"Julisteiden suunnittelu tarkoittaa teknisten ja kaupallisten ongelmien ratkaisua kielellä, jonka jokainen pystyy ymmärtämään."

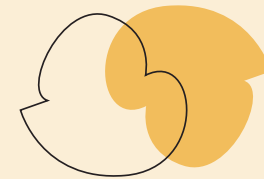

1.9. Juliste nyt?

Vuonna 1963 työmies löysi pariisilaisen toimistorakennuksen remontin yhteydessä satoja Toulouse-Lautrecin julisteita rullattuna lattialautojen väliin. Niitä myytiin eteenpäin muutamilla satasilla dollareilla. Vielä 70-luvulla Toulouse-Lautrecin julisteita saattoi ostaa noin 800 dollarilla. Tänä päivänä julisteiden arvo on yli 25 000 dollaria. Julistemarkkinoiden ja keräilyn alkaessa 70-luvun loppupuolella huomio keskittyi 1800-luvun ranskalaisiin julistetaitelijoihin, kuten Toulouse-Lautreciin. Markkinoiden kehittyessä ja ajan kuluessa kiinnostus on kuitenkin laajentunut ja uusia erikoisaloja on syntynyt. Julisteita keräillään esimerkiksi tietyn aihealueen mukaisesti ja muun muassa matkailuaiheiset julisteet ovat yksi suosituimpia keräilyn kohteita. (International poster gallery 2020.)

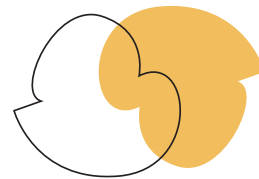
Julisteen keräilyarvoon vaikuttavat esimerkiksi tekniikka, aihe ja harvinaisuus. Tekniikoista arvoa eniten nostaa paljon käsityötä ja vaihteita vaatinut litografia, jonka avulla saavutettu värien eloisuus ja pinnan tekstuuri ovat voittamattomia vielä tänä päivänä. Aiheen vaikutus julisteen kiinnostavuuteen ja keräilyarvoon saattaa vaihdella kausittain, mutta tietyt suositut aiheet, kuten matkailu, säilyttävät arvonsa. Rautatiet, laivat ja lentokoneet olivat 1920-luvun teknologisia ihmeitä, jotka tekivät matkailusta helppoa luksusta. Niitä kuvataankin usein tuon ajan vanhoissa matkailujulisteissa. Alun perin nämä julisteet oli suunniteltu markkinointikäyttöön, mutta tänä päivänä ne ovat keräilijöiden suosiossa. Julisteen harvinaisuus liittyy alun perin painetun erän suuruuteen ja hyvässä kunnossa säilyneisiin kappaleisiin. Harvinaisuutta voi olla vaikea määrittää, koska varmaa tietoa näistä seikoista ei aina ole. (International poster gallery 2020.)

Voivatko nykypäivän julisteet saavuttaa koskaan samanlaista keräilyarvoa, kuin vanhat julisteet? Mikä määrittää julisteen arvon, kun julisteita tehdään yhä vähemmän käsin ja monistettavuus on helpompaa kuin koskaan? Nykypäivänä julisteet kilpailevat huomiosta yhä samoin, kuin 1800-luvulla katukuvassa, vain ympäristö on muuttunut. Mikä kiinnittää huomion somen syövereissä ja Instagramin kuvavilinässä? Julisteiden teon tekniikoiden ollessa loputtomat ja monistettavuuden itsestäänselvyys, korostuu aiheen ja sen tulkinnan merkitys. Kuinka tehdä nykypäivänä tavanomaisesta aiheesta, kuten matkailusta, mielenkiintoinen juliste? 1920-luvun teknologiset ihmeet eivät enää herätä samanlaista ihmetystä, kuin aikanaan ja maailman eksoottisimman kolkat ovat kaikkien nähtävillä yhdellä napin painalluksella. Nykypäivän (matkailu)julisteen on tuotava aiheeseen jotain oivaltavaa ja mielikuvitukseen vetoavaa, jokinlaista uutta näkemystä ja tarinaa jo tuttuun ja arkiseen asiaan.

Osa 2.

Suunniittelu

Julisteiden suunnittelun vaiheet

TÄRKEÄ!

Suunnittelun lähtökohdat:

- omat matkamuistot
- oma kokemus kaupungin tunnelmasta
- kaupungit:
New York
Chicago
Edinburgh
- valokuvat

VAIHE 1.

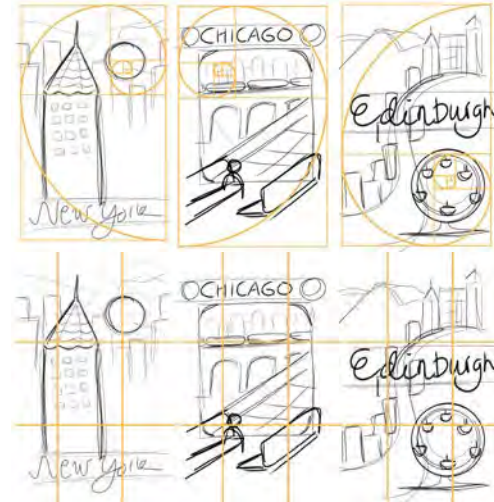
Luonnostelu valittujen muistojen pohjalta

- värimaailman valinta

VAIHE 2.

Sommitelmien analysointi

- objektiivista tarkastelua
- työn katsominen "ulkoa päin"

VAIHE 3.

Luonnostelu akvarelliväreillä

- yksityiskohtien tarkentuminen
- uusia ideoita/oivalluksia
- maalaustekniikan hahmottuminen
- tyylin hahmottuminen
- värikokeilut akvarellimaaleilla
- tapaaminen ohjaajan kanssa

Kuvituskuvasta julisteeksi

VAIHE 4.

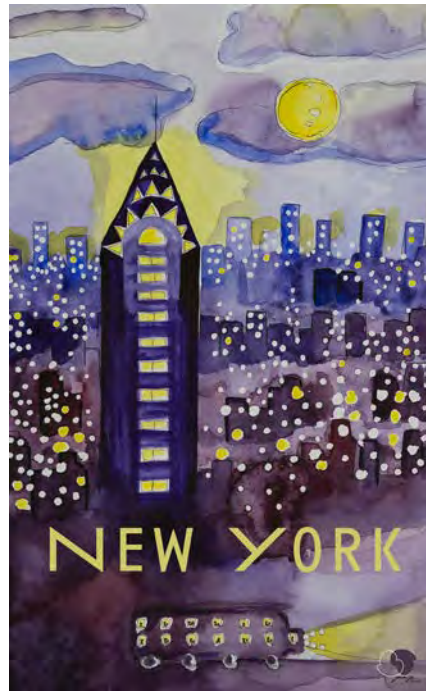
Lopullisen kuvituskuvan toteutus akvarelliväreillä

- maalamisen iloa

VAIHE 5.

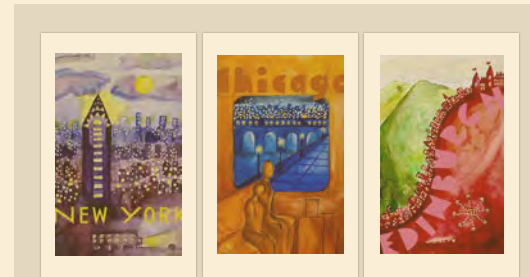
Valokuvaaminen ja elementtien lisääminen digitaalisesti

- logon sijoittelu ja värin valinta
- fontin valinta
- tekstin sijoittelu

VAIHE 6.

Julisteet sarjana

-yhtenäisten piirteiden pohtiminen
-kokonaisuuden arviointi
-tarinallisuus

2. Suunnittelun lähtökohdat

Julisteiden lähtökohtana olivat muistot matkakohteista, joten suunnittelu lähti liikkeelle niihin sukeltamisesta valokuvien avulla. Kohteet, joista valokuvia löytyy ovat:

Riika, Latvia, 2015
Chicago, Illinois, USA, 2016
New York, New York, USA, 2017
Hania, Kreetta, 2018
Edinburgh, Skotlanti, 2019

Viiden julisteen toteutus on liian laaja työ opinnäytetyön vaatimusten puitteissa, joten valitsin kolme kaupunkia, joiden matkamuistoista aloitin suunnittelun. ”Top 3”- lista on: Chicago, New York ja Edinburgh. Pysin välttämään liian kliseisiä valintoja kaupunkien nähtävyyksistä, vaan keskityn valinnassa juuri omia matkamuistoja ja tunnelmia parhaiten ilmestämään kuvaan. Tarkoituksena on toteuttaa julisteet juuri oman matkakokemuksen ja muistojen pohjalta. Julisteiden suunnittelu jatkuu muiden kaupunkien osalta vielä opinnäytetyön ja valmistumisen jälkeen.

Kuva 28: Matkamuistoja syksyisestä New Yorkista vuodelta 2017.

” Tärkeitukseena on toteuttaa julis-
teet juuri oman matkakokemuksen ja
muistojen pohjalta.”

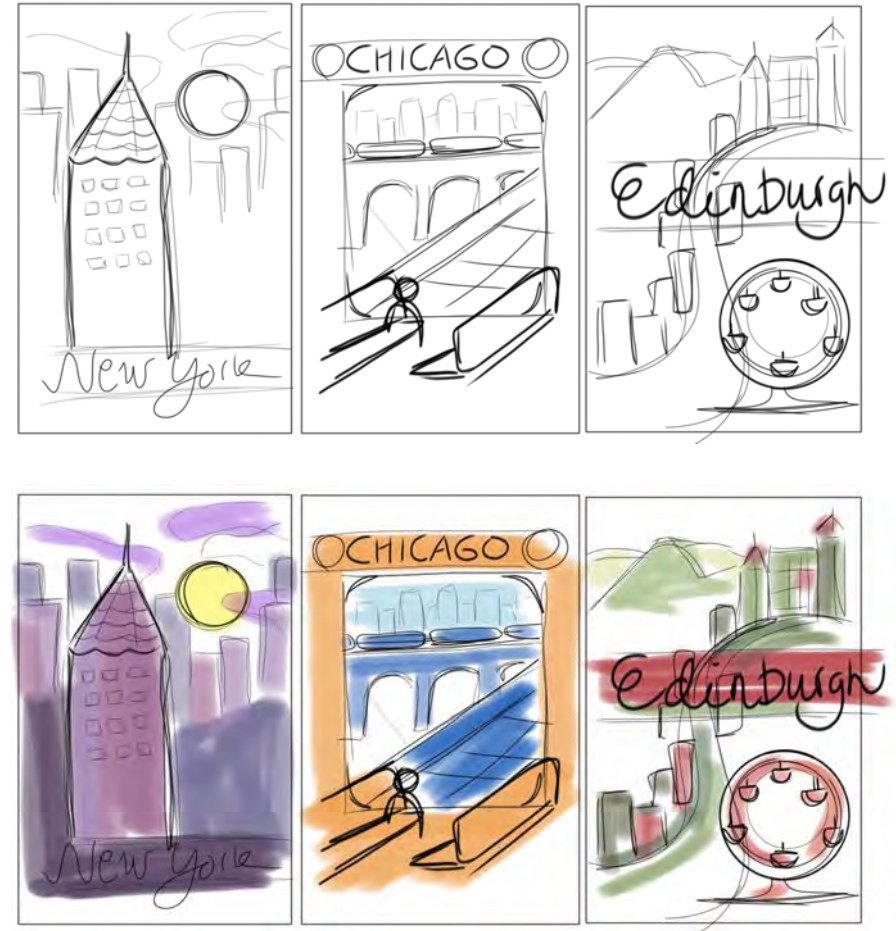
2.1. Matkamuistot ja luonnostelu

Aloitin suunnittelun selailemalla matkavalokuvia ja uppoutumalla matkan muistoihin ja tunnelmiin. Valitsin jokaisesta kaupungista voimakkaimmin mieleen jääneen tunnelman tai hetken, jonka pohjalta luonnostelin sommitelmaa. Ensimmäisissä luonnoksissa pyrin karkeasti muodostamaan julisteen linjat ja sommitelman, sekä miettimään tekstin paikan, menemättä vielä liikaa yksityiskohtiin. Tässä vaiheessa prosessia myös idea julisteiden värimaailmasta alkoi hahmottua. Päätin käyttää vastaväripareja värimaailman pohjana, mikä toisi julisteisiin yhtenäisyyttä, jotta ne toimisivat myös sarjana.

New Yorkista voimakkain muisto on jäänyt yöllä olleesta bussierroksesta, jonka aikana suurkaupungin valojen välke pääsi parhaiten oikeuksiinsa. Kaunein hetki kierrokselta ei kuitenkaan tallentunut kameran muistiin, vaan jäi ainoastaan mieleen. Bussin kääntyessä kadun kulmauksesta oli edessä upea näkymä, art deco-henkinen Chrysler-torni ja taivaalla loistava täysikuu. New York-luonnos pohjautuu tähän muistoon.

Chicagosta parhaiten mieleen on jäänyt kaupungin ikoninen rataaksojen päällä kulkeva junaverkosto, jolla pääsi kätevästi liikkumaan paikasta toiseen katsellen samalla kaupungin maisemia. Chicago-julisteessa haluan kuvata junalla matkustamisen tunnelmaa ja etenkin muistoa junalla lentokentältä hotelliin siirtymisestä öisen kaupungin läpi.

Edinburgh on jäänyt mieleeni taianomaisena ja hullunkurisena kaupunkina, joka rakentuu mäen päälle kohoavan historiallisen linnan ympärille. Vanhan kaupungin mukulakivikadut laskeutuvat kuin mustekalan lonkerot spiraalimaisina kaarteina rinnettä alas. Juliste kuvastaa kaupungin omaperäistä tunnelmaa ja rakennetta. Sommitelman taustalla näkyy kaupungin laidalla sijaitseva ulkoiluala Arthur's Seat, jonka laelta kaupunkia pystyi katselemaan korkealta.

Kuva 29: Ensimmäiset luonnokset julisteista.

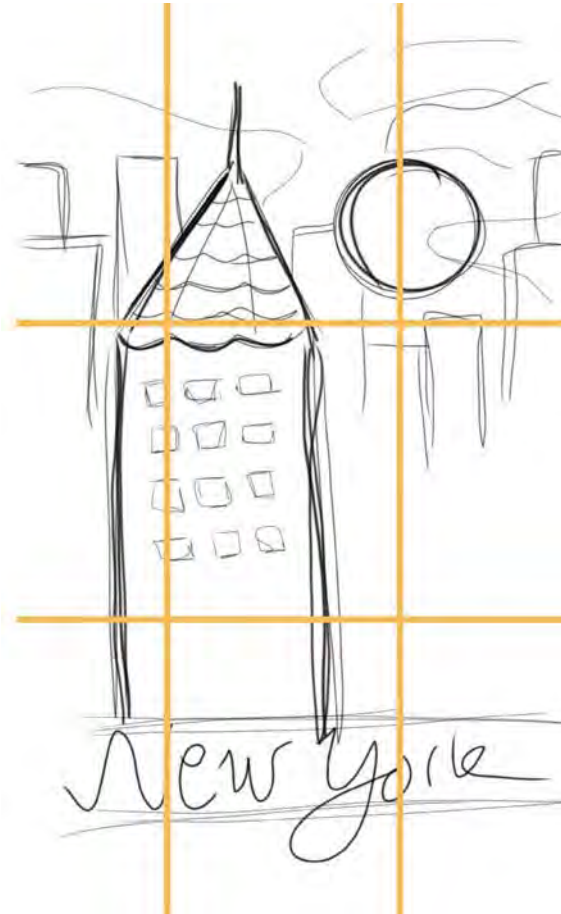
2.2. Sommittelu

Sommittelun tavoitteena on järjestää visuaaliset elementit toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että muodostuu visuaalista hierarkiaa ja kiinnostavuutta. Visuaalinen hierarkia tarvitsee keskipisteen, joka herättää huomion ja kokoaa sommitelman yhteen. Toimiakseen sommitelman keskipiste tarvitsee kontrastia, jonka voi luoda esimerkiksi tyhjän tilan avulla. Tyhjä tila on aivan yhtä tärkeä, ellei tärkein osa, sommittelua, kuin visuaaliset elementitkin. (Hagen and Golombisky 2017, 53, 56-57, 71-77.)

Sommittelun apuna voi käyttää kultaista leikkausta, joka on matemaattinen suhdeluku. Sen avulla sommitelmaan saa luonnollisen ja helposti luettavan rakenteen, joka ohjaa katsetta keskipisteeseen. Kultaista leikkausta voi käyttää ohjenuorana sommitelman mittasuhteisiin ja elementtien asetteluun. (Gross 2019.) Kolmanneksen sääntö on usein valokuvissa käytetty sommittelun ohjenuora, mutta sitä voi soveltaa myös graafiseen suunnitteluun. Jakamalla kuvan yhdeksään samankokoiseen osioon kahdella vaakasuuntaisella ja kahdella pystysuuntaisella viivalla saa aikaan kolmanneksen säännön. Viivat ja niiden leikkauspisteet ovat hyviä paikkoja elementtien sijoitteluun, eikä kaikki kasaannu sommitelman keskelle. Ruudukkoa voi käyttää apuna myös tyhjän tilan tarkkailuun, jotta sommitelmasta ei tule liian ahdas. (Photography Mad 2019.)

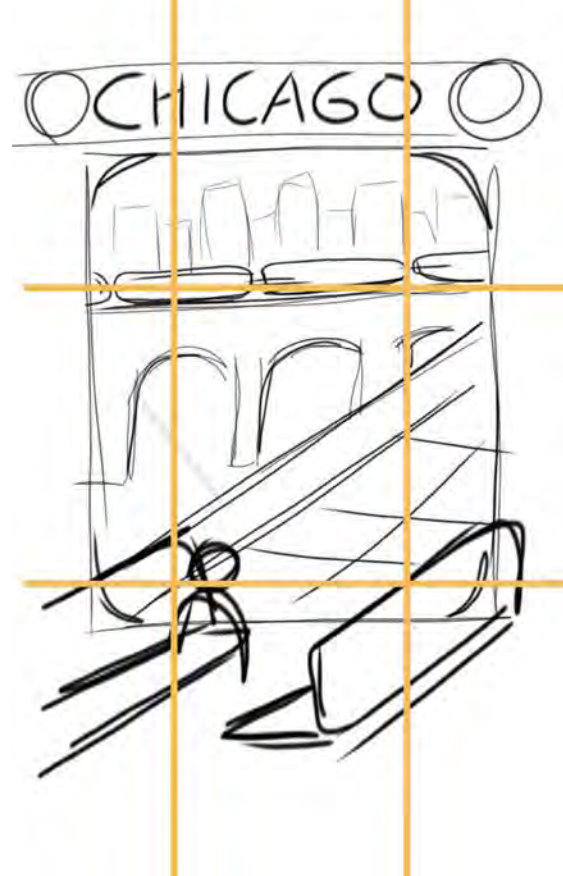
Tein luonnokset sommitelmista ensin hyvin intuitiivisesti ja ajattelematta sommittelun sääntöjä. Seuraavassa käyn läpi jokaisen julisteen sommitelman suhteessa yllä mainittuihin asioihin ja mietin mahdollisia parannusehdotuksia.

” Tyhjä tila on aivan yhtä tärkeä, ellei tärkein osa, sommittelua, kuin visuaaliset elementitkin. ”

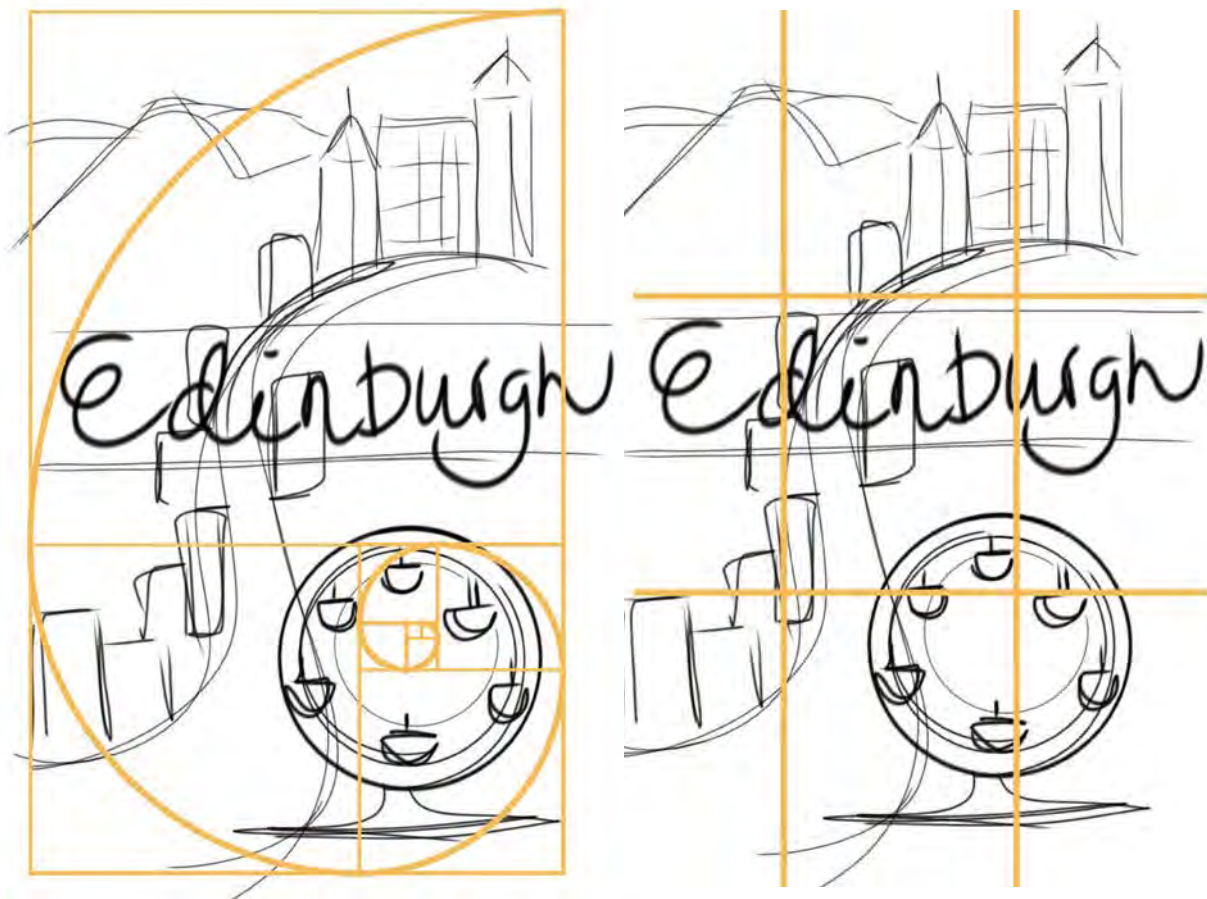
New York

Sommitelma on ajaton ja rauhallinen. Keskipisteenä toimii kuu taivaalla tai iso rakennus edessä. Iso rakennus asettuu hyvin hieman enemmän vasempaan laitaan, eikä ole liian keskellä. Oikeaan laitaan jää tarvittavaa tyhjää tilaa. Sommitelman osiot jakautuvat hyvin kolmeen osaan; taustalla horisontti, keskellä rakennus ja alaosassa teksti. Tekstin sijoitteluun voisi vielä kehittää jotain mielenkiintoa. Sen ei välttämättä tarvitse olla koko julisteen leveydeltä, vaan sen voisi sijoittaa hieman enemmän oikeaan reunaan. Sommitelma on klassinen julisteen sommitelma. Riskinä siinä voi olla tavanomaisuus ja tylsyys.

Chicago

Sommitelmaan ei muodostu kovin selkeää keskipistettä. Keskipisteeksi voisi lähteä korostamaan enemmän ikkunasta katsovaa hahmoa. Sommitelma kaipaa ehkä hieman lisää tyhjää tilaa, sitä jää alaosaan ja reunoille, mutta sitä voisi olla enemmän. Mielenkiintoa luo ristikkäiset, eri suuntiin kulkevat linjat. Niitä voisi hyödyntää ja korostaa enemmänkin. Toinen vaihtoehto keskipisteelle voisi olla kultaisen leikkauksen mukaisesti spiraalin keskellä, johon katse luonnollisesti ohjautuu. Sinne voisi lisätä jotain horisonttiin taivaalle. Tekstin voisi upottaa keskipisteeksi maisemaan ja jättää tyhjää tilaa julisteen yläosaan. Tämä on sommitelmista ahtain ja eniten elementtejä sisältävä. Elementit asettuvat kuitenkin ruudukon mukaisesti toimivasti leikkauslinjoihin ja kulmiin. Ratakisko taustalla asettuu juuri sopivasti leikkauslinjaan ja hahmo edessä kulmaan.

Edinburgh

Tässä sommitelmassa kultainen leikkaus toteutuu haus-
kasti "väärinpäin". Keskipisteeksi muodostuu maail-
manpyörän keskiosa, joten siihen täytyy lopullisessa
julisteessa lisätä korostusta. Tekstin paikalla voisi lähteä
leikittelemään enemmän, se sijoittuisi hauskasti spiraalin
kaarelle julisteen vasempaan yläkulmaan. Tyhjää tilaa jää
sopivasti elementtien ympärille, eikä sommitelma ole liian
ahtaan oloinen. Tämä on sommitelmista kaikkein leikkisin
ja luovin.

2.2.1. Oivalluksia ensimmäisistä luonnoksista

Luonnostelin julisteita akvarelliväreillä, jolloin sain idean toteuttaa niistä kuvituskuvat julisteiden pohjaksi. Luonnostelu perinteisillä kuvataiteen menetelmillä avasi uusia ajatuksia ja tunnelmia kuviin. Akvarelliväreillä pystyy luomaan erittäin tunnelmallisia kuvituksia syvillä, täyteläisillä värisävyillä. Työn edetessä kuvituskuvat kutsuivat minua pariinsa voimakkaammin, kuin digitaalisella tekniikalla toteuttaminen ja päätin käyttää niitä itsessään julisteen pohjana. Minun oli helpompi saada mielessäni muodostunut kuva esille perinteisellä kuvataiteen menetelmällä, kuin digitaalisella toteutuksella. Akvarelliväreillä luonnostelu oli erittäin tärkeä vaihe prosessissa, koska se auttoi tarkentamaan julisteiden yksityiskoh- tia ja sen kautta hahmottui julisteissa käytettävä maalaustekniikka ja tyyli. Luonnosteluvaiheessa tein myös paljon värikokeiluja, joista löytyi valmiissa julisteissa käytettävät sävyt.

Tapaamisessa työni ohjaajan Sirpa Miettisen kanssa keskustelimme näyttelyn järjestämisestä ja kuvituskuvan merkityksestä siinä. Uniikki kuvituskuva toimii näyttelyn vetonaulana ja tuo esiin persoonallista tyyliä. Se herättää katsojan kiinnostuksen ja luo tarinallisuutta kokonaisuuteen. Näyttely pelkäästään monistettavilla, digitaalisesti toteutetuilla julisteilla voisi jäädä tylsäksi ja kylmäksi. Keskustelumme pohjalta kokonaisuus alkoi hahmottua. Toteutan julisteet akvarelliväreillä ja siirrän ne digitaaliseen muotoon valokuvaamalla, lisään elementtejä digitaalisesti julisteen viimeistelemiseksi ja monistamisen mahdollistamiseksi.

Kuva 30: Luonnoksia akvarelliväreillä.

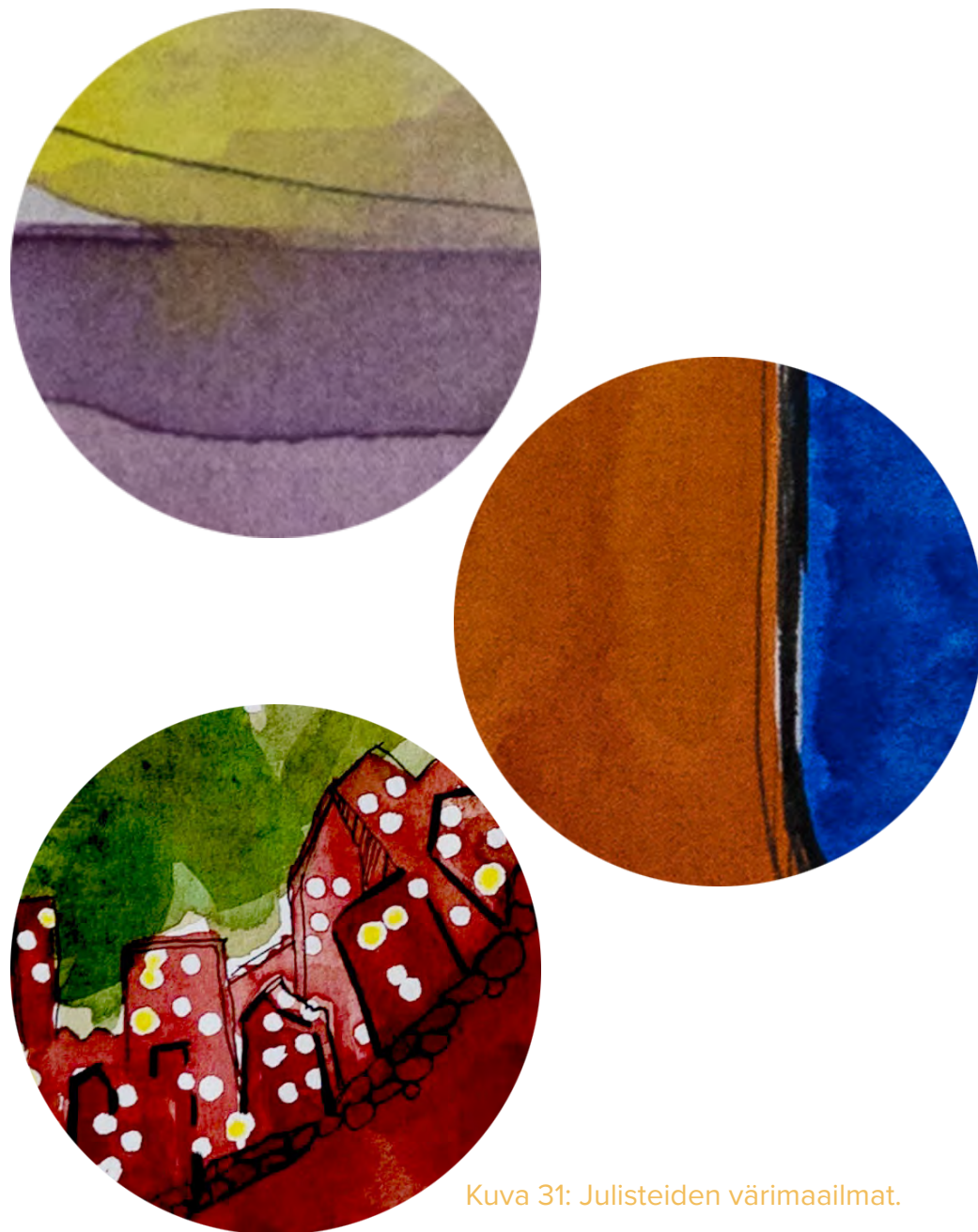
2.3. Värit

Julisteiden värimaailman pohjana toimivat vastaväriparit; keltainen ja violetti, sininen ja oranssi sekä punainen ja vihreä. Sama periaate värimaailmassa tuo julisteisiin yhtenäisyyttä ja sitoo ne yhteen sarjaksi. Julisteita luonnostellessa minulle kävi selväksi, että haluan hyödyntää akvarellitekniikan tuoman mahdollisuuden syville ja täyteläisille sävyille. Akvarelli mielletään usein ”hennoksi” tekniikaksi, mutta itse tykkään käyttää akvarellivärejä voimakkaasti kerrostaen, jolloin työhön saa intensiiviset ja vaihtelevat sävyt yksinkertaisestakin värimaailmasta.

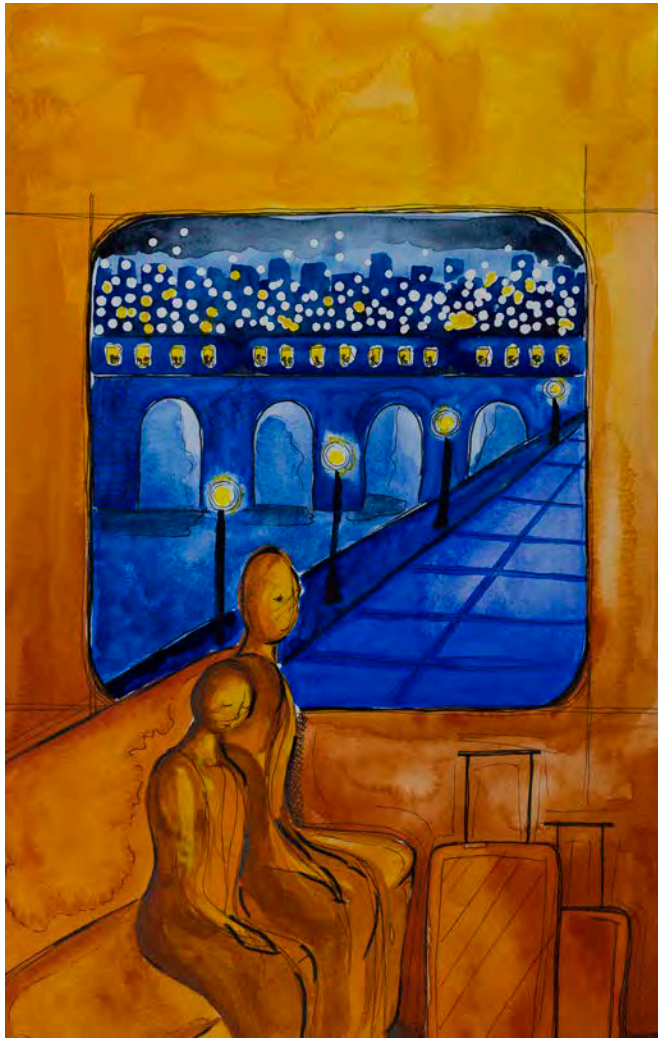
Minulle oli alusta asti selvää mikä vastaväripari sopisi mihinkin julisteeseen. Julisteen aihe ja haluttu tunnelma ohjasivat valintaa helposti ja luontevasti. **New York**- julisteen klassinen aihe ja sommitelma sopivat mystiselle ja hienostuneelle väriparille keltainen ja violetti. Kyseisellä väriparilla on helppo kuvata öistä suurkaupungin tunnelmaa.

Chicago-julisteeessa oranssi sopii junan sisätilaan luomaan kontrastia ikkunasta näkyvään siniseen ulkotilaan. Sommitelman idea ohjasi värien valintaa, kyseisten värien avulla saa parhaiten korostettua kahden jaetun tilan eroa. Idean olisi voinut toteuttaa myös keltaisella ja violetilla, mutta mielestäni oranssin lämpö sopii paremmin sisätilan kuvaamiseen.

Vihreän ja punaisen väriparista tulee ensimmäisenä mieleen joulu, mutta käyttämällä murrettuja ja taitettuja sävyjä harkiten, kuvaavat ne hyvin vanhoja mukulakivikatuja, kivisiä linnoja ja **Edinburghin** kaupungin hauskaa tunnelmaa. Punaisen ja vihreän kontrasti toimii myös hyvin luonnon ja kaupungin maisemien kontrastin kuvaamiseen.

Kuva 31: Julisteiden värimaailmat.

Kuva 32: Valmiit kuvituskuvat.

2.4. Kuvituskuvasta julisteeksi

Kuvien maalaamisen jälkeen valokuvasin ne, jotta sain ne siirrettyä digitaaliseen muotoon. Tässä vaiheessa työtä ryhdyin toteuttamaan varsinaisia julisteita, vaikka aikaa vaatinut maalaustyö oli tärkeä vaihe itsessään. Maalauksia itsessään ei kuitenkaan voi vielä sanoa julisteiksi. Miellän tekstin ja typografian olennaiseksi osaksi julistetta. Kuvituskuva ikään kuin muuttuu julisteeksi, kun siihen lisää typografiaa.

Typografian käyttö julisteessa voi olla hyvin erilaista julisteen käyttötarkoituksen mukaan. Omiin julisteisiini sopii typografian käyttö osana kuvaa, ”kuvamaisena” elementtinä. Pyrin lisäämään kaupungin nimen kuhunkin julisteeseen luontevaksi osaksi sommitelmaa ja valitsemaan fontin sen tunnelmaan sopivaksi, huomioiden kuitenkin sarjan yhtenäisyyden.

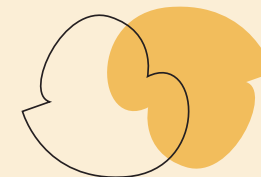
Myös monistettavuus on yksi julisteen ominaisuus ja digitaaliseen muotoon siirrettynä julisteitani on mahdollista monistaa. Lisäsin julisteisiini oman logoni, jotta monistettaessakin alkuperäinen tekijä on mahdollista löytää. Valitsin jokaiseen julisteeseen logolleni värin poimimalla kuvasta. Näin logo sulautuu osaksi julistetta, eikä erotu siitä liikaa. Pyrin myös sijoittamaan logon mahdollisimman luonnollisesti osaksi kuvaa. Mielestäni logon käyttö pelkän signeerauksen sijaan tuo persoonallisuutta ja antaa mahdollisuuden jatkossa yhdistää myös erityyppisiä kuvitustöitäni omaan kuvittajabrändiini.

JULISTE ...

... sisältää sekä kuvallisia, että kirjallisia elementtejä.

... soveltaa typografian käyttöä tarkoituksensa mukaan.

... on monistettava.

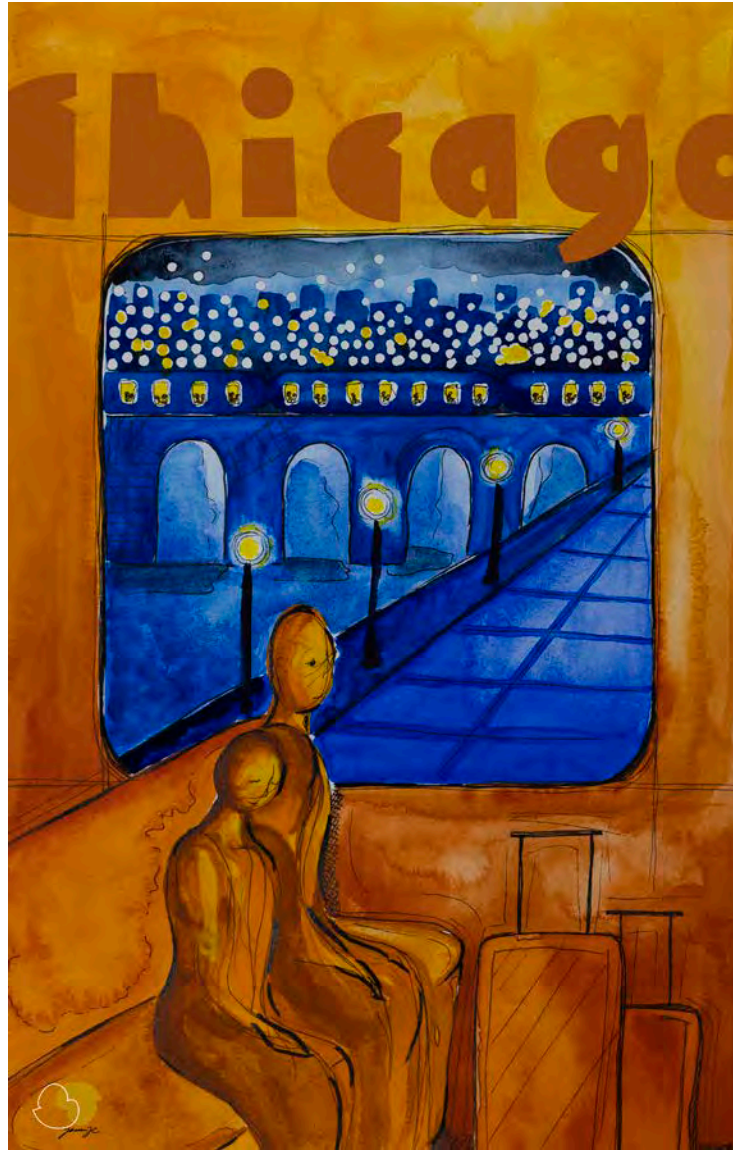
2.5. Fonttien valinta

Chicago - julisteeseen etsin fonttia, jossa olisi ”sarjakuvamaista” vivahdetta. Päädyin melko nopeasti **Embryo**-fonttiin, joka sopii kuvan tunnelmaan mielestäni todella hyvin. Fontissa on modernia, sarjakuvamaista ilmettä ja se tuo kuvan yläosan tyhjään tilaan näyttävyyttä. Kokeilin fontille kahta eri väriä kuvasta poimittuna; oranssin ja sinisen sävyjä. Valitsin oranssin sävyn, koska se sulautuu paremmin taustaan, eikä huomio kiinnity ensimmäisenä pelkkään tekstiin. Oranssin sävy korostaa myös paremmin kuvan ideaa; junan sisätila on maalattu oranssin sävyillä ja ikkunasta avautuva maisema sinisellä. (Kuva 33)

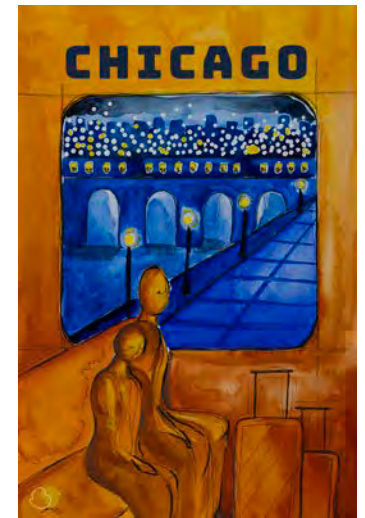
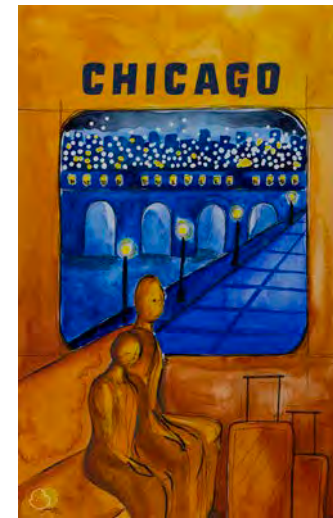
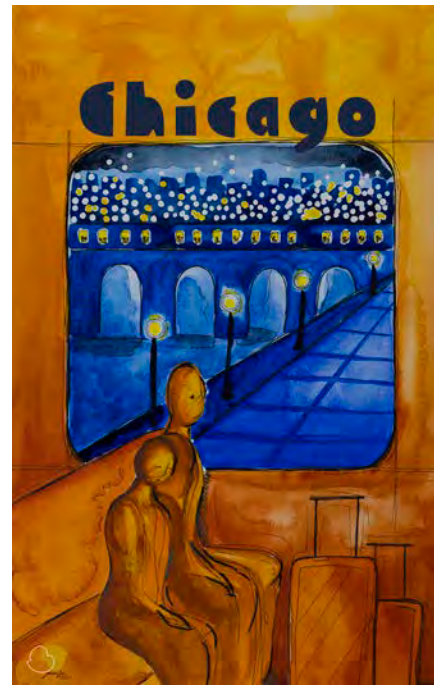
New York – julisteeseen ajattelin ensimmäisenä käsin kirjoitetun näköistä kevyttä fonttia. Kokeilin tähän julisteeseen eniten erilaisia fontteja, mutta mikään niistä ei tuntunut istuvan kuvaan. Ajattelin, että art deco- henkinen fontti olisi liian ilmeinen valinta, mutta kokeilin kuitenkin myös **Anisette**-fonttia. Se oli selkeästi parempi, kuin alkuperäinen ajatukseni kevyestä ja koukeroisesta fontista ja vahvistuin valinnasta laittamalla vaihtoehdot vierekkäin vertailtavaksi. (Kuva 34)

Edinburgh – julisteeseen hain hauskaa ja leikkisää fonttia. Tiesin jo valmiiksi, että haluan sijoittaa fontin mäen kaarretta mukailevasti. Julisteessa kuvattua hullunkurista ja taianomaista tunnelmaa tuki hyvin **Pantelleria**-fontti. Tämän julisteen kohdalla fontti löytyi nopeasti, mutta enemmän aikaa kului sen asetteluun ja värin valintaan. Väriksi valitsin vaaleanpunaisen sävyn, joka on poimittu kuvituskuvasta. Se sopii mielestäni julisteeseen hyvin, sillä se erottuu tummemmasta punaisen alueesta, mutta ei riko julisteen vastavärialueita. (Kuva 35)

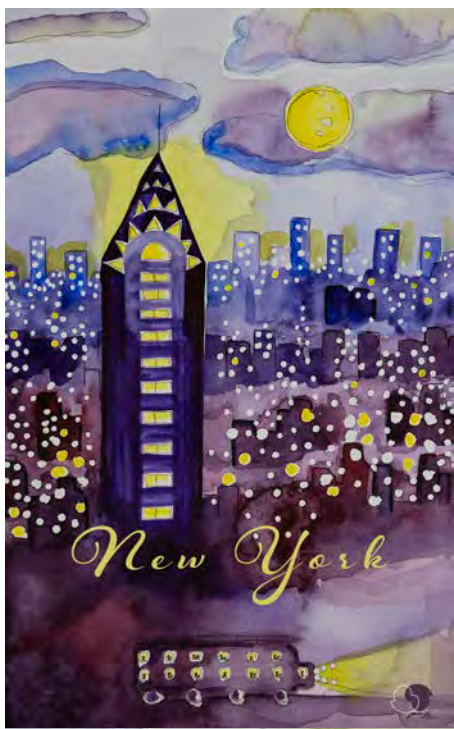

CHICAGO
Chicago
CHICAGO
Chicago

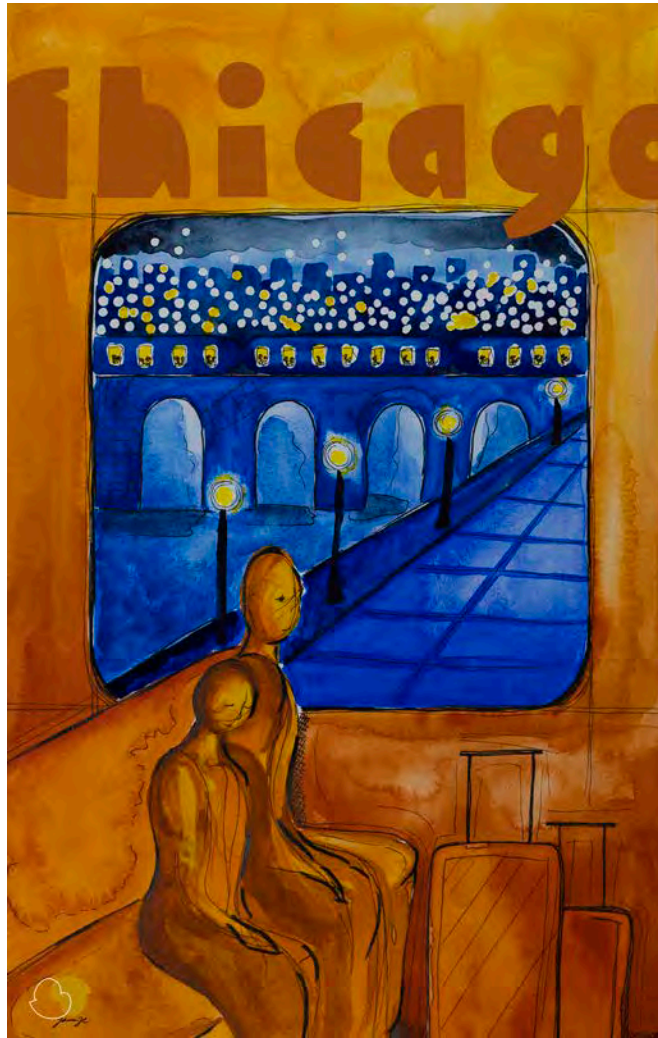
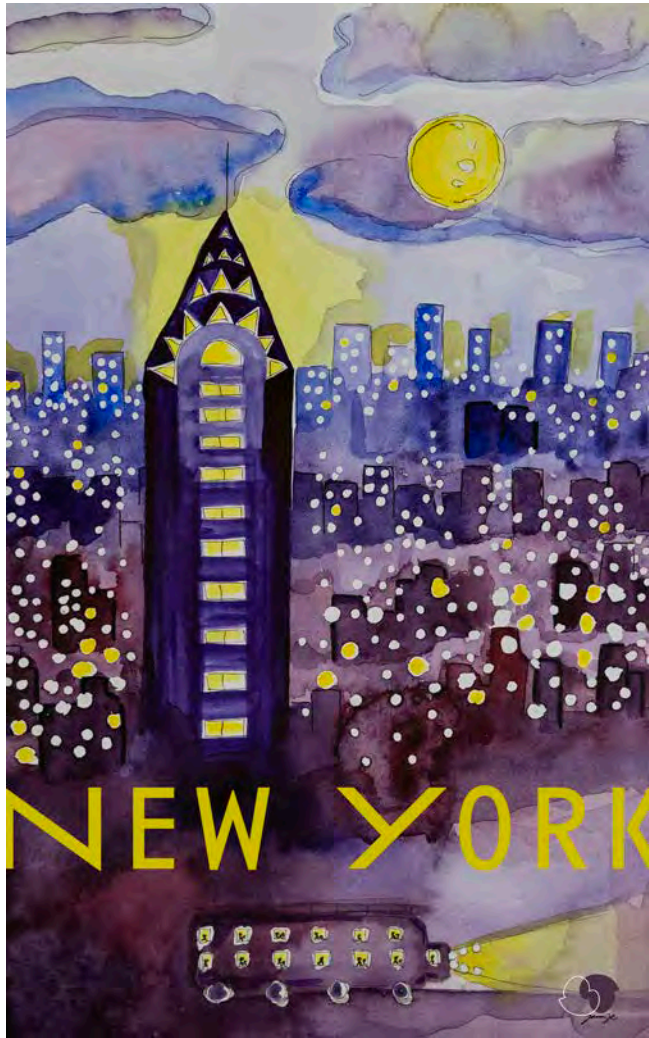
Kuva 33: Fontin valinta Chigaco-julisteeseen.

Kuva 34: Fontin valinta New York-julisteeseen.

Kuva 35: Fontin valinta Edinburgh-julisteeseen.

Kuva 36: Valmis julistesarja.

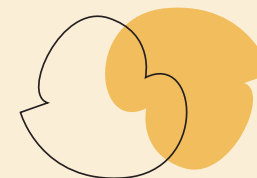
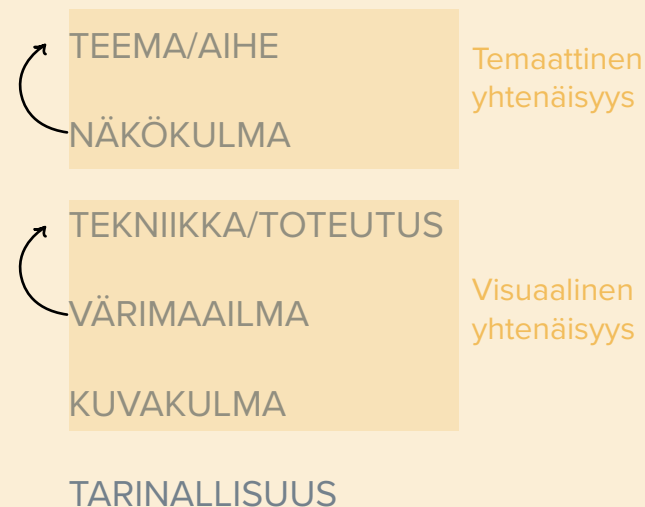
2.6. Julisteet sarjana

Julisteeni toimivat myös yksin, mutta olen opinnäytetyön alusta saakka suunnitellut niitä sarjana. Ilmeisin sarjaksi yhdistävä asia on julisteiden teema ja aihe. Teemana on matkailu ja erityisesti matkamuistot. Teeman alta löytyy tarkempi aihe, joka tässä tapauksessa on kaupungit ja niiden omaleimaiset tunnelmat. Yhdistävän aiheen lisäksi tarvitaan kuitenkin monia muita tekijöitä, jotta julisteet muodostavat visuaalisesti yhtenäisen sarjan. Teemaa ja aihetta täytyy käsitellä tietystä näkökulmasta aidon yhtenäisyyden luomiseksi. Valitsin näkökulmaksi omat muistinvaraiset kokemukset, joita virkistin valokuvien avulla. Vielä opinnäytetyön suunnittelun aikana ajattelin käyttää valokuvia lähtökohdana, mutta työn edetessä kävi selväksi, että oma tunnekokemus kaupungin tunnelmasta antaa luovuudelle paremmat lähtökohdat.

Konkreettisin asia, mikä julisteitani yhdistää on niiden toteutuksessa käytetty tekniikka, akvarellimaalaus, jota on käytetty läpi julisteiden samalla tavalla. Vaikka värimaailma vaihtuu täysin julisteiden välillä, yhdistää tekninen toteutus ja värimaailman valinnan perusteet niitä sarjana. Visuaaliseen yhtenäisyyteen liittyy myös kuvakulma. Käytän kaikissa sarjan julisteissa melko laajaa kuvakulmaa, jossa on vain yksi isompi tarkka elementti. Tämän kuvakulman käyttö tuo julisteisiin hieman unenomaista tunnelmaa ja korostaa oman muiston pohjalta työskentelyä. Mikäli olisin lähtenyt työskentelemään enemmän valokuvat edellä, olisi kuvakulma todennäköisesti rajatumpi yksittäinen ”kohtaus”, joka sisältäisi enemmän yksityiskohtia.

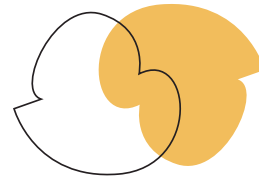
Kaikkien näiden asioiden lisäksi julistesarja muodostaa oman tarinansa. Sarjan yksittäisten osien paikan vaihtaminen tekee sarjan ”lukukokemuksesta” aivan erilaisen. Olen käyttänyt järjestystä New York – Chicago – Edinburgh, vaikka se ei etene ajallisesti kronologisessa järjestyksessä. Tämä järjestys miellyttää silmääni puhtaasti visuaalisista syistä. Keskelle asettuu juliste, jonka kuvakulma on kaikkein rajatuin ja sen molemmin puolin laajemmat maisemat. Tarinallisuudessa hienointa on se, että jokainen sarjan katsoja muodostaa oman tarinansa ja tulkinsansa sen etenemisestä.

MIKÄ TEKEE YKSITTÄISISTÄ JULISTEISTA SARJAN?

Osa 3.

Pohdinta

3.1. Tavoitteiden toteutuminen

Opinnäytetyön alussa laadin selkeän listan tavoitteista, joita haluan työn aikana saavuttaa. Onnistuin saavuttamaan suurimman osan tavoitteistani. Suunnittelin ja toteutin opinnäytetyössäni kolmen julisteen sarjan, johon olen kokonaisuutena tyytyväinen. Kokonaisuudesta tuli tyyllisesti yhtenäinen sarja, jonka tekemisen aikana tein oivalluksia omasta taiteellisesta työskentelystä ja visuaalisesta tyylistä.

Visuaalisen raportointipohjan toteutukseen olen tyytyväinen. Käytin suunnittelun pohjana aikaisempaa työtäni tuotegrafiikan kurssilta, jossa suunniteltiin omat visuaaliset ilmeet. Raportointipohjani ulkoasu perustuu omalle visuaaliselle ilmeelleni (Liite 1) ja onnistuin mielestäni soveltamaan sitä hyvin. Raportti on yhtenäinen alusta loppuun ja taitto on helppolukuinen, mutta mielenkiintoinen. Olen käyttänyt omaa taidettani raportin ulkoasussa, tein omasta linografiikastani digitaalisen version, jota olen käyttänyt raportointipohjan taustana (Liite 2). Raportointipohjaa suunnitellessa opin paljon taitosta, graafisesta suunnittelusta ja ohjelmien käytöstä.

Käytin raportissa paljon kuvia ja grafiikkaa sisällön tukena. Toteutin tavoitteeksi ottamani aikajanan julistetaitteen historiasta. Aikajana perustuu omalle tekstilleni julistetaitteen historiasta ja painottaa itselleni päällimmäisenä mieleen jääneitä asioita. Koska tekstini pohjalta oli vaikea muodostaa selkeää aika-asteikkoa, valitsin aikajanan muodoksi vapaamman koosteen. Aikajanan muoto ja eteneminen on suunniteltu raportointipohjaan sopivaksi ja kuvat auttavat muistamaan tärkeimmät vaiheet ja teokset. Pysin luomaan väreillä ja fonteilla visuaalista hierarkiaa korostamaan julistetaitteen historian ”kultakausia”.

TAVOITTEENI OPINNÄYTETYÖPROSESSISSA OLIVAT SEURAAVAT:

Käytännön toteutuksessa:

- Julisteiden suunnittelu ✓
- Visuaalisen raportointipohjan suunnittelu ✓
- Grafiikan käyttö sisällön tukena, esimerkiksi aikajana julistetaitteen historiasta ✓
- Oman portfolion kokoaminen ja näyttelyn järjestäminen julisteille

Sisällön osalta:

- Tiivis katsaus julistetaitteen historiaan ✓
- Tärkeimmät vaiheet julisteiden historiassa ja kehityksessä ✓
- Tärkeimmät teokset ja tekijät ✓
- Julisteiden merkitys ja käyttötavat

Oppimisen kannalta:

- Digitaalinen piirtäminen
- Oman tyylin hahmottaminen kuvittajana ✓
- Sommittelu ✓
- Typografian käyttö ✓
- Adoben ohjelmisto ✓

Portfolion kokoaminen ja näyttelyn järjestäminen jäivät toistaiseksi tekemättä, mutta opinnäytetyön tekeminen antoi inspiraatiota ja ajatuksia, joita haluan tulevaisuudessa toteuttaa. Vaikka nämä tavoitteet jäivät tässä kohtaa saavuttamatta, en näe niiden olleen listalla turhaan. Ne ovat osa opinnäytetyöni kokonaisuutta, jotka kulkivat suunnittelussa ja ajattelussa mukana. Opinnäytetyö ja sen matka-teema ovat hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa oman portfolion ja kuvittaja-brändin luomisessa.

Sisällön osalta onnistuin luomaan tiiviin katsauksen julistetaiteen historiaan. Tekstini lähteenä toimii International Poster Galleryn kooste julistetaiteen historiasta, jonka rinnalle olen etsinyt täydentäviä lähteitä. Tietoa oli helpompi löytää julistetaiteen historian varhaisemmista vaiheista ja katsauksestani puuttuu esimerkiksi 90-luvun julistetaide. Mitä lähemmäs nykypäivää historiassa tullaan, sitä vaikeampi oli löytää tietoa aikakauden tyypillisistä julistetaiteen piirteistä, koska sen muodot monimuotoistuivat, eikä niin selkeää ajan pääasiallista tyyliä ollut. Tekstini muodostaa kuitenkin hyvän katsauksen olennaisimmista tyyliuunnista ja vaiheista. Julisteiden merkityksestä ja erilaisista käyttötavoista historian vaiheissa olisin halunnut kirjoittaa enemmän, joten en koe tätä tavoitetta saavutetuksi.

Oppimisen tavoitteet koen saavuttaneeni digitaalista piirtämistä lukuun ottamatta. Tämä tavoite jäi toteutumatta, koska päädyin käyttämään julisteiden toteutukseen perinteistä kuvataiteen tekniikkaa. Suunnitteluprosessin aikana oivalsin, että akvarellimaalauksella sain luotua paremmin tavoitettani vastaavat julisteet. Tavoitteenani oli nimenomaan luoda julisteet omien muistojen pohjalta ja akvarellimaalauksissa pystyin ilmentämään persoonallisemmin oman muiston tunnelmaa valitsemistani tilanteista. Valittu tekniikka toi oman tyylini ja julisteiden idean paremmin oikeuksiinsa.

3.2. Oman kuvittajaidentiteetin ja tyylin kehittyminen

Opinnäytetyön aikana käsitys omasta kuvitustyylistäni vahvistui. Löydän opinnäytetyössä suunnittelemani julisteista paljon yhtäläisyyksiä opiskeluaikana ja jo sitä ennen tekemistäni töistä. Opinnäytetyöprosessi teki itselleni näkyväksi oman tyylini piirteitä ja vahvasti käsitystä omasta tyylistä, jolla haluan jatkossakin toteuttaa erilaisia kuvitus- ja kuvataidetoita.

Vaikka olen perinteisen kuvataidekoulutuksen käynyt kuva-artaana, en nauti niin paljon klassisesta taiteesta, jossa asiat kuvataan tarkasti ja realistisesti. Taiteessa ylipäättään kiinnitän huomioni helpommin erikoisiin, hauskoihin ja mielikuvituksellisiin teoksiin, kuin teknisesti tarkkoihin ja taitavasti näköhavaintoa toistaviin töihin. Mielestäni kuvataiteen ja kuvituksen paras puoli on juuri se, että voi kuvitella miltä asiat voisivat näyttää taiteen keinoin esitettynä.

Tämä ajatus näkyy myös omassa ilmaisussani. Julisteeni eivät esitä valokuvan pohjalta piirrettyä realistista maisemaa matkakohteista, vaan ovat epärealistisen näköisiä, unenomaisia pysäytettyjä hetkiä omista muistoista. Pidän oman tyylini yhtenä ominaispiirteenä hauskaa ja leikkisää tapaa esittää asioita. Vaikka olen toteuttanut julisteet maalamalla, näkyy niissä kuitenkin vahvasti pohjalla piirros. Luonnostelen usein myös maalauksia piirtämällä ja se jää töihini näkyviin, mikä tekee niihin kuvituskuvaan tuntua.

Toinen tyylini selkeä ominaispiirre on värien käyttö. Käytän värejä rohkeasti ja näyttävästi. Usein värit itsessään ovat työni lähtökohta. Käytän töissäni usein selkeitä ja puhtaita värejä ja intensiivisiä sävyjä. En koskaan piirrä pelkällä lyijykynällä, vaan lisään myös piirrostöihini aina mukaan väriä yhdistämällä esimerkiksi tusseja ja akvarellivärejä. Vaikka käytän paljon väriä, ovat töideni värimaailmat kuitenkin harkittuja ja yhtenäisiä. En yritäkään laittaa kaikkia värejä yhteen työhön, vaan valitsen värit, jotka tukevat toisiaan ja toimivat hyvin yhdessä. Valittujen värien sisällä yhdestä työstäni voi kuitenkin löytää useita sävyjen vivahteita. Käytän usein väriympyrää apuna pohtiessani värimaailman valintaa töihini.

Johanna J. Kuva 37: Omakuvat
24.6.2020

3.3. Tulevaisuus?

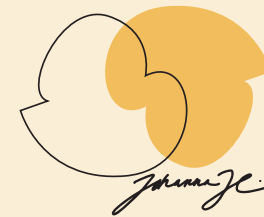
Tulevaisuudessa aion käyttää opinnäytetyötäni ja sen prosessin aikana oppimiani asioita hyödyksi. Opinnot ja opinnäytetyön tekeminen ovat osa matkalla olemista, eikä niiden aikana syntyneitä asioita kannata unohtaa taakseen. Opintojen päättymisen jälkeen aion jatkaa Matkamuiistoja-sarjan tekemistä myös muista matkakohteistani. En unohda myöskään näyttelyn järjestämistä, vaan pidän sen mielessäni odottamassa parempaa ajankohtaa.

Prosessin aikana hahmotin paremmin omaa kuvitustyyliäni ja aion käyttää kokoamaani listaa hyödyksi vanhojen töiden läpikäynnissä ja portfolion kokoamisessa. Näin saan rajattua portfolioon yhtenäisempiä töitä, jolloin oma tyyli tulee paremmin esille. Jatkan edelleen myös oman visuaalisen ilmeen ja logon hyödyntämistä osana graafista osaamistani. Näitä elementtejä voi käyttää esimerkiksi visuaalisen cv:n luomiseen. Opinnäytetyön matkateema sopii hyvin myös oman työkokemuksen ja koulutuksen esille tuomiseen esimerkiksi aikajanan muodossa. Jatkan opinnäytetyön antamien ideoiden kanssa matkaani kohti omannäköistä (työ)elämää, jossa pääsisin entistä laajemmin hyödyntämään osaamistani ja oppimaan uutta.

” Hyvällä matkalla ei ole jäykkää aikataulua, eikä hän ole keskittynyt perille pääsyyn. ” -Lao Tsu

TYYLINI OMINAISPIIRTEET:

- Hauska, leikkisä, mielikuvituksellinen ilmaisu
- Epärealistinen, mielikuvitukseen perustuva piirros
- Värien käyttö
 - Selkeät, puhtaat värit
 - Väriympyrän avulla valitut värimaailmat

Kuvaluettelo:

Kannen grafiikka: Johanna Heinonen

Mietelauseen taustakuva: Matias Honkamaa

Johdanto, sivu 1-2 tausta: Johanna Heinonen

Sivun 26 kuvat: Matias Honkamaa

Sivun 28 tausta: Johanna Heinonen

Sivun 36 tausta: Johanna Heinonen

Kuva 1: <http://driehausmuseum.org/blog/view/jules-cheret-and-the-history-of-the-artistic-poster>

Kuva 2: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret#/media/Fichier:Ch%C3%A9ret,_Jules,_Nadar,_Gallica.jpg

Kuva 3: <https://www.internationalposter.com/product/musee-grevin/?i=20&c=e418d7bd-6461-4d37-9b6d-3e2ff6dc-c8b1&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 4: <https://www.internationalposter.com/product/theatrophe-from-maitres-de-laffiche/?i=8&c=e418d7bd-6461-4d37-9b6d-3e2ff6dcc8b1&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 5: <https://www.internationalposter.com/product/pipper-mint-from-maitres-de-laffiche/?i=23&c=e418d7bd-6461-4d37-9b6d-3e2ff6dcc8b1&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 6: <https://www.internationalposter.com/product/la-gomme-from-maitres-de-laffiche/?i=25&c=e418d7bd-6461-4d37-9b6d-3e2ff6dc-c8b1&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 7: https://fi.wikipedia.org/wiki/Litografia#/media/Tiedosto:Litografian_painamista_graafisen_taiteen_osastolla,_1930-luku._Taideteollisuuskeskuskoulun_opetustilanteita.-TaiKV-09-013.jpg

Kuva 8: <https://www.internationalposter.com/product/moulin-rouge-from-maitres-de-laffiche/>

Kuva 9: <https://www.reproduction-gallery.com/oil-painting/1172453676/gismonda-1890-by-alphonse-mucha/>

Kuva 10: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90219394>

Kuva 11: <https://www.internationalposter.com/product/cachou-lajau-nie/?i=10&c=8b7f3220-c27b-4830-a6e0-a0e4e7c4840b&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 12: <https://www.internationalposter.com/product/superbagneres--luchon/?i=19&c=8b7f3220-c27b-4830-a6e0-a0e4e7c4840b&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 13: <https://www.internationalposter.com/product/parapluierevel/?i=13&c=8b7f3220-c27b-4830-a6e0-a0e4e7c4840b&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 14: <https://www.internationalposter.com/product/le-nil-cigarette-papers-2-2/?i=9&c=8b7f3220-c27b-4830-a6e0-a0e4e7c4840b&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 15: <https://www.internationalposter.com/product/hey-fellows--american-library-association/?i=52&&f=f7c2cd01-c31f-46c4-97f3-2dab836347ff&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 16: <https://www.internationalposter.com/product/food-is-ammunition--dont-waste-it/?i=29&&f=f7c2cd01-c31f-46c4-97f3-2dab836347ff&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 17: <https://www.internationalposter.com/product/save-the-products-of-the-land--eat-more-fish--they-feed-themselves-2/?i=9&&f=f7c2cd01-c31f-46c4-97f3-2dab836347ff&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 18: <https://www.internationalposter.com/product/buy-a-liberty-bond-and-wear-this-button/?i=19&&f=f7c2cd01-c31f-46c4-97f3-2dab836347ff&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 19: <https://www.internationalposter.com/product/exposition-internationale-arts-decoratifs-2-2/?i=0&&k=Exposition%20Internationale%20Arts%20Decoratifs&k=1920s&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 20: https://www.artyfactory.com/graphic_design/graphic_designers/cassandre.htm

Kuva 21: https://www.artyfactory.com/graphic_design/graphic_designers/cassandre.htm

Kuva 22: https://www.artyfactory.com/graphic_design/graphic_designers/cassandre.htm

Kuva 23: <https://www.internationalposter.com/product/tek/?i=32&c=6833955b-5bda-4c12-a48d-23471ad3774d&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0>

Kuva 24: <https://www.internationalposter.com/product/dylan/>

Kuva 25: [https://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_\(American_artist\)#/media/File:Fly_TWA_New_York.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_(American_artist)#/media/File:Fly_TWA_New_York.jpg)

Kuva 26: <https://mattmulcahey.wordpress.com/2019/02/04/a-collection-of-international-posters-for-the-creature-from-the-black-lagoon-series/the-creature-walks-among-us-poster-by-reynold-brown/>

Kuva 27: https://fi.pinterest.com/pin/207376757812121492/?nic_v2=1a4WTBqeR

Kuva 28: Matias Honkamaa

Kuva 29: Johanna Heinonen

Kuva 30: Johanna Heinonen

Kuva 31: Johanna Heinonen

Kuva 32: Johanna Heinonen

Kuva 34: Johanna Heinonen

Kuva 35: Johanna Heinonen

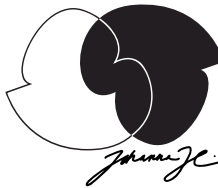
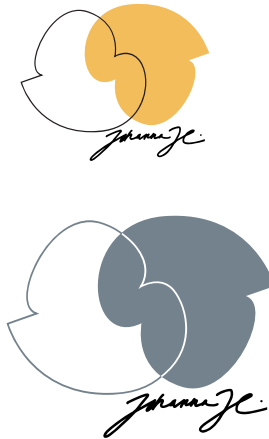
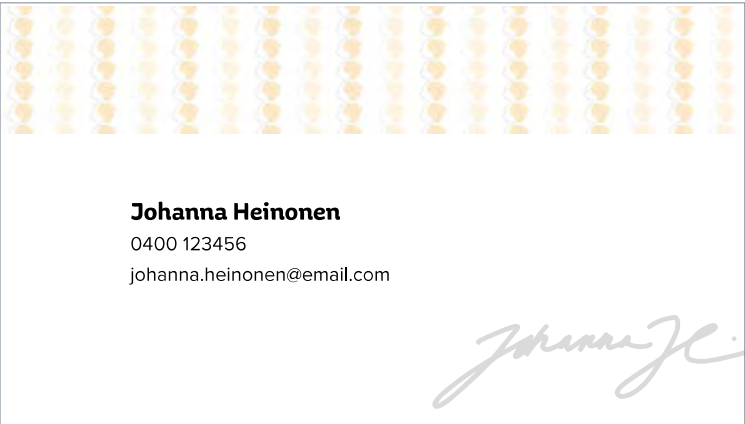
Kuva 36: Johanna Heinonen

Kuva 37: Johanna Heinonen

Lähteet:

- Aproposter. 2020.** The evolution of the poster. [viitattu 2020-08-20.] Saatavissa: <https://www.apoposter.com/evolution-of-the-poster/>
- Artyfactory 2020.** A. M. CASSANDRE (1901-1968). [viitattu 2020-10-27.] Saatavissa: https://www.artyfactory.com/graphic_design/graphic_designers/cassandra.htm
- Goodwill Community Foundation, Inc:** What is typography?, 2019. <https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/typography/1/>
- Gross Rebecca:** What is the golden ratio? What you need to know and how to use it, 2019. <https://www.canva.com/learn/what-is-the-golden-ratio/>
- Guffey, E. E. (2015).** Posters: A Global History. Reaktion Books.
- Hagen Rebecca and Golombisky Kim:** White space is not your enemy; a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design, 3. edition, 2017.
- Helsinki Litho. 2014.** Kivilitografia. [viitattu 2020-11-11.] Saatavissa: <http://helsinki-litho.fi/historia/>
- Hsu, Hua 2019.** How posters became art. [viitattu 2020-08-20.] Saatavissa: <https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/how-posters-became-art>
- lisalo, Maija 2014.** Alphonse Muchan pariisilaiset julisteet. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos. Taidekasvatus. Opinnäytetyö. [viitattu 2020-08-20.] Saatavissa: <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/45023/URN:NBN:fi:juu-201501071042.pdf?sequence=1>
- International poster gallery. 2020.** A BRIEF HISTORY OF THE POSTER. [viitattu 2020-03-10.] Saatavissa: <https://www.internationalposter.com/a-brief-history-of-the-poster/>
- International poster gallery. 2020.** Art deco posters. [viitattu 2020-12-04.] Saatavissa: <https://www.internationalposter.com/style-primers/art-deco-posters/>
- International poster gallery. 2020.** Collecting Original Vintage Posters. [viitattu 2020-11-27.] Saatavissa: <https://www.internationalposter.com/collecting-original-vintage-posters/>
- Iskin, R. E. (2014).** The Poster: Art, Advertising, Design, and Collecting, 1860s-1900s. Dartmouth.
- Jyväskylän yliopisto 2010.** Taidehistorian aikajana, art deco. [viitattu 2020-12-04.] Saatavissa: <https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/modernismi/1900-luvun-modernismi/taideteollisuus/art%20deco>
- Kaaranka, Terhi 2016.** Julisteiden suunnittelu ja toteutus, esimerkkinä työhyvinvointiryhmän julisteet. Centria-ammattikorkeakoulu. Mediatekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. [viitattu 2020-05-17.] Saatavissa: <https://core.ac.uk/download/pdf/38136121.pdf>
- Male, Alan.** The Power and Influence of Illustration: Achieving Impact and Lasting Significance Through Visual Communication. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019.
- Maria R. 2016.** Everything About 50s Posters. [viitattu 2020-09-23.] Saatavissa: <https://www.widewalls.ch/magazine/50s-posters>
- Material Design:** Understanding typography, 2019. <https://material.io/design/typography/understanding-typography.html#>
- Photography Mad:** Rule of thirds, 2019. <https://www.photographymad.com/pages/view/rule-of-thirds>
- RetroGraphik. 2020.** Leonetto Cappiello: The Father of Modern Advertising Poster. [viitattu 2020-04-05.] Saatavissa: <https://retrographik.com/leonetto-cappiello-posters-collection/>
- Seppä, Anita.** Kuvien Tulkinta: Menetelmäopas Kuvataiteen Ja Visuaalisen Kulttuurin Tulkitsijalle. [Helsinki]: Gaudeamus, 2012.
- The Reynold Brown Art Collection 2020.** Reynold Brown, ILLUSTRATION & FINE ART. [viitattu 2020-09-23.] Saatavissa: <https://reynoldbrown.com/>
- The Richard H. Driehaus Museum. 2017.** Jules Chéret and the History of the Artistic Poster. [viitattu 2020-04-05.] Saatavissa: <http://driehausmuseum.org/blog/view/jules-cheret-and-the-history-of-the-artistic-poster>
- Tieteen termipankki. 2020.** litografia | kivipiirros. [viitattu 2020-11-11.] Saatavissa: <https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taidehistoria:litografia>
- Wikipedia 2020.** David Klein (American artist). [viitattu 2020-09-23.] Saatavissa: [https://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_\(American_artist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_(American_artist))

Liite 1: Visuaalinen ilme

Proxima Nova

Henriette

Minna

Aniuk

Liite 2: Alkuperäinen linografiikkatyö

