

Optimistit
Senna-Hanna
Hietälä

Opinnäytetyö
Anna-Maija Miettälä

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

METTÄLÄ, ANNA-MAIJA

SATUKIRJA
KUVITUS JA TAITTO

MEDIANOMI, AMK OPINNÄYTETYÖ

79 SIVUA

SYKSY 2013

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyöni tehtävänä oli kuvittaa ja taittaa satukirja lapsille ja nuorille. Tässä projektissa pyrin ottamaan käyttöön oppimani taidot graafisen suunnittelun ja kuvataiteen puolelta yhdistämällä taitoni kuvituksen ja taiton puolesta. Kirja tulee olemaan vain painetussat muodossa. Kirjan tarkoituksena on kannustaa erillaisia nuoria olemaan rohkeasti oma itsensä ja positiiviseen suhteeseen identiteettinsä kanssa. Tarina kertoo pienestä yksisarvesta, joka poikkeaa muista ja hänen matkastaan, jossa hän pelastaa kuningaskuntansa ja löytää itsensä. Opinnäytetyöni on suunnitella kirjan konsepti ja esimerkkisivuja. En tule tekemään kirjaa valmiiksi opinnäytetyöni aikana, mutta luon kirjan visuaalisen ilmeen ja yleiskuvan, jota jatkan valmiiseen tuotteeseen valmistuani.

AVAINSANAT: kuvitus, satukirja, pastel goth, yksisarviset

LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

METTÄLÄ, ANNA-MAIJA

STORYBOOK
ILLUSTRATION AND DESIGN

BACHELOR'S THESIS IN GRAPHIC DESIGN

79 PAGES

AUTUMN 2013

ABSTRACT

In this project I intend to utilize the skills I've learned in graphic design and in fine arts and combine them in the design and illustrations of this book. The book is only going to be in printed form. The book encourages different youth to be bravely themselves and in a positive relationship with their identity. The story is about a little unicorn that is different than others and her journey to save a kingdom and find herself. My final work project is to design a concept of the book and example pages. I will not finish the book during my final work project, but I create the visual image and general concept, that I continue to a finished product after graduation.

KEYWORDS: illustration, storybook, pastel goth, unicorns

SISÄLLYSLUETTELO

o. TIIVISTELMÄ

1. KIRJAN TAUSTOJA

- Mistä idea lähti?
- Kenelle se on kohdistettu?
- Vastuualueet
- Kirjan tavoite ja visuaalisen ilmeen tavoite

2. KIRJAN ETENEMINEN

- Kirjan aikataulusuunnitelma sekä mahdollinen julkaisupäivä
- Kuvien eteneminen alusta valmiiseen kuvaan
- RGB:stä CMYK:iksi
- Taiton edistyminen
- Kansi
- Kirja valmiina tuotteena
- Mitä vielä on jäljellä?

4. HANKKEEN ARVIOINTI JA HUOMIOITA TEKIJÄN NÄKÖKULMASTA

- Arviointia tehdystä työstä

LÄHTEET

Kirjan taustoja

Q

MISTÄ IDEA LÄHTI?

Mahdollisuus kuvittaa satukirja tuli itseasiassa vain syliini. Kirjailija itse otti minuun yhteyttä ja toivoi minun kuvittavan tarinansa. Olin innoissani valmis ottaamaan työn vastaan ja aloimme suunnitella kirjaa.

Minun oli alunperin tarkoitus kuvittaa ja taittaa ABC -kirja tai ainakin sen alku, jota olin jo tehnyt pitkin vuotta, mutta tämän mahdollisuuden tullessa heitin sen sivuun ja aloin työstämään tätä satukirjaa. Seuraavalla sivulla näkyy kuvituksiani kyseisestä ABC -kirjasta.

Tarina kertoisi goottiyksisarvistyöstä, jolla on vaikeuksia sopeutua. Sadun ideana on rohkaista ihmisiä, jotka omaavat erillaisen tyylin, mitä esimerkiksi massassa on ja muistuttaa heitä, joilla on ehkä vähän erikoisempi maku, etteivät he ole yksin.

C

KENELLE SE ON KOHDISTETTU?

Saturikirja on suunnattu vaihtoehtokulttuurista kiinnostuneille ihmisille, jotka pitävät pastel goth -tyylistä ja yleisesti gootityylistä, sekä lapsille ja nuorille, joita kiehtoo söpö ja synkkä, kuten Tim Burton. Kirja rohkaisee erilaisuuteen, luovuuteen ja hyväksyntään. Kirja vetoaa myös ehkä vähän vanhempaankin yleisöön. Kuvia Tim Burtonin elokuvista, jotka ovat olleet osana inspiraatiota:

Alice in Wonderland Disney www.facebook.com. Viitattu 28.10.2013

Tim Burton's Corpse Bride Poster ©Disney www.facebook.com. Viitattu 5.11.2013

MITÄ ON PASTEL GOTH?

Pastel goth (saattaa sisällyttää soft grunge tai nugoth), on uusi trendi jossa yleensä tytöt (blogiyhteisö Tumblerissa) värjäävät hiuksensa pastellivärein, pukeutuu hipsteri/vintage-tyyppisiin vaatteisiin jotka hieman suosii gootti-kuvia ja sekoittavat söpöt kuvat/värit pääkalloihin jne.

franklyn.spence(2012)What is PASTEL GOTH you say? <http://sisterpsyche.blogspot.fi>. Viitattu 29.10.2013

D.

VASTUUALUEET

KIRJAILIJA

Kirjan kirjoittaminen, markkinointi ja kustantajan hankkiminen(rahoitus)

MINÄ

Kirjan kuvittaminen ja taitto.

Teemme kuitenkin myös paljon yhteistyötä ja minä annan ideoita tekstiin ja kirjailija antaa ideoita kuvitukseen ja taittoon. Joten vastualueet sekoittuu välillä molemmin puolin, tukien toisiaan.

e.

KIRJAN JA VISUAALISEN ILMEEN TAVOITE

Visuaalisesti kirjan on tarkoitus vedota edellä mainittuihin vaihtoehtokulttuurista kiinnostuneisiin ihmisiin. Kirjassa on paljon pastellisävyjä ja söpöyttä ja tarinassa myös yhdistyy pimeä ja valo symbolisesti, sekä konkreettisesti. Yritän mahdollisimman paljon tuoda Halloween-henkistä teemaa kuviin, ilman, että tunnelma menee liian synkäksi tai pelottavaksi, ottaen huomioon, että kirja on suunnattu lapsille ja nuorille. Toki idea on, että aikuisetkin voisivat kirjan itselleen ostaa, jos ei muuta niin siksi, että kirjan visuaalinen ilme miellyttää. Olen itsekkin esimerkiksi ostanut kuvitetun Lumikki-kirjan, koska kirjain kuvittajan työt miellyttävät minua, ja minulle se on jopa keräilyesine. Sama ajatus saattaisi toimia tämän kirjan osalla.

Kirjan kansi tulee olemaan pehmeä ja sen pinta on päällystetty mm. huopaisella mattapinnalla osittain ja folioinneilla jne. Kannen materiaaleista ja suunnittelusta enemmän kohdassa 2.e. Pidän mielessä koko ajan, että kirja on suunnattu lapsille ja nuorille, joka poissulkee hahmoista esimerkiksi tatuoinnit ja lävistykset.

2 Kirjan eteneminen

a.

KIRJAN AIKATAULUSUUNNITELMA, SEKÄ MAHDOLLINEN JULKAISUPÄIVÄ

Aikataulutus toimii yhdessä itse seminaaripäivien kanssa. Tein myös itselleni valmiiksi aikataulut aina paperille, josta voin aina tarkistaa, että pysyn aikataulussa. Kirjan on todennäköisesti tarkoitus valmistua vuoden 2014 syksyn markkinoille juuri ennen Halloweenia. Kyseinen juhlapyhä teemaltaan sopii hyvin myös kirjan teemaan. On myös mahdollista, että pyrimme valmistamaan kirjan vuoden 2014 joulumarkkinoille. Kirja julkaistaan ainakin Virossa ja mahdollisesti myös Yhdysvalloissa.

b

KUVIEN ETENEMINEN ALUSTA VALMIISEEN KUVAAN

Tässä ensimmäisessä esimerkissä näytän, miten rakennan miljöön ja tilanteen hahmojen välillä alustavasta konseptista valmiiseen kuvaan. Kuvasarjassa näkyy myös miten kuva muuttuu kirjailijan kanssa käydyin vuoropuhelun edetessä. Ohessa kappaleet tekstistä, johon kuvitus liittyy. Ensimmäisessä kuvaillaan miljöötä, joka tulee ottaa huomioon kuvituksen osalta (oma suomennokseni alkuperäisesti englanninkielisestä tekstistä):

*Yksisarviset asuvat kideluolissa, niiden seinät on koristeltu maagisilla esineillä, joita on löytynyt saarekkeelta. Yksisarviset tallentavat päiväunensa, haaveensa ja hyvät toiveensa sateenkaaren väreissä kumalteleviin kivimuo-
dostelmiin, joita muut yksisarviset voivat sitten pidellä ja kuunnella.*

Seuraavassa kuvaillaan itse tilanne ja esitellään ensimmäiset hahmot. Pysin tekemään huoneen joka myös kuvaa päähahmoa (Storm).

"Äiti, oletko nähnyt raidallista paitaani?" Suippokorvainen, violettihiuksinen olento katselee ympärilleen hermostuneena ja käy läpi sotkuaan.

"En Violet. Heitin sen pois."

"Älä kutsu minua Violetiksi, minähän sanoin sinulle, että olen nykyään Storm. Ja sinä teit mitä? Heitit pois lempipaitani?"

Huoneeseen astuu kaunein yksisarvinen, jota yksisarvis kuningaskunta on koskaan nähnyt. Hänen jään siniset silmänsä korostavat hänen kalpeaa ihoansa. Hän on epäilemättä erittäin erityinen yksisarvinen, jopa tässä maassa jossa on hyvin monta erityistä yksisarvista.

Hän astuu tyttärensä luokse ja suukottaa sarvellansa tyttärensä sarvea.

"Kultaseni," hän nostaa katsettaan. "Siinä oli mustaa. Meillä ei ole mustaa tässä kuningaskunnassa."

"Mutta miksi ei?" huutaa Storm, hänen silmänsä täynnä hämmennystä ja ärtymystä. "En ymmärrä tätä!"

"Jotkin asiat eivät ole tarkoitettu kyseenalaistettaviksi tai ymmärrettäväksi. Me olemme yksisarvisia ja me teemme yksisarvisasioita," hänen äitinsä vastaa ja sulkee oven mennessään jatkamaan päiväänsä.

Aluksi hahmottelen päähahmon, eli Stormin. Sen jälkeen siirryn itse kuvaan. En keskity niin paljon äidin hahmotelmiaan, vaan lähinnä keskityn kehittämään päähahmon ja hiukan hänen parasta kaveriaan, joka esiintyy tarinassa tämän kohtauksen jälkeen. Pyörittelin myös toista ideaa hahmon vartalosta, jossa hän ei olisi kentauri vaan kaksijalkainen, mutta kaviolla. Kirjailija ja minä kuitenkin hylkäsimme aiheen nopeasti.

Kun mietin kentauryksisarvisia, ensimmäisenä mieleeni tuli kentaurit Disneyn Fantasiasta (1940). Alla kuvia kyseisestä animaatioelokuvasta.

Brianna (2011) ©Disney <http://500bluedreams.blogspot.fi/>. Viitattu 29.10.2013

Stormin paras ystävä oli Iridicent, jonka kirjailija halusi olevan enkelimäinen ja hänen hiuksensa sekä harjansa tuli olla sateenkarrenväriset.

Halusin hahmojeni jalkojen muotoon samanlaisia suuren ja pienen kontrasteja, mitä on japanilaisessa pop-kulttuurissa olevilla hahmoilla, (suuret päät, suuret silmät, kapeat ja pienet raajat) sekä esim Blythe-nuket.

Mizuno (2006) Hell Babies

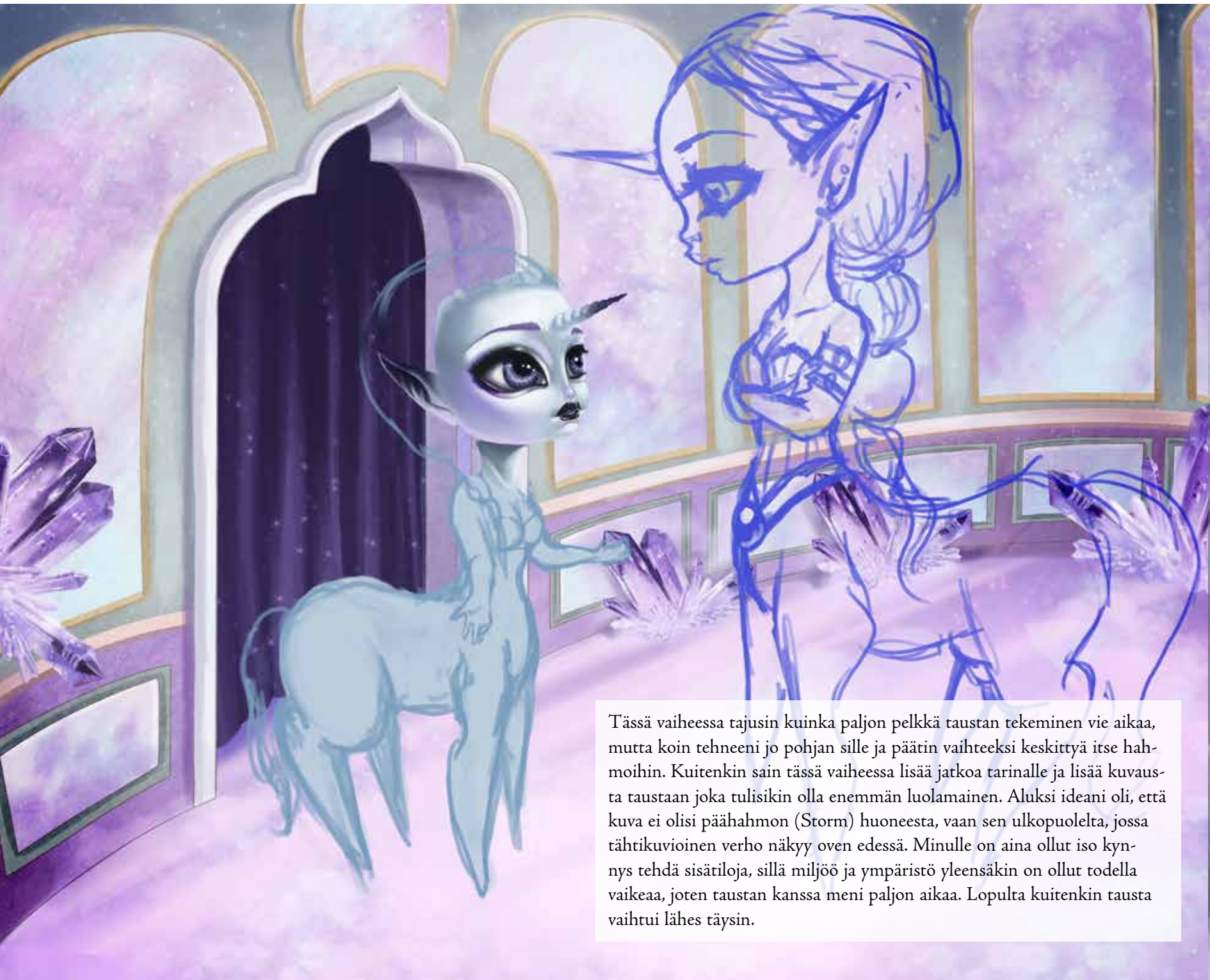

Wong, Junko(2013) Afterglow by Silver Butterful at Junie
<http://junko-and-blythe.blogspot.jp>. Viitattu 29.10.2013

Aloitan yleensä aina kuvan lyijykynähahmotelmasta, koska silloin saa sommitelman ja yleiskatsauksen kuvaan mahdollisimman nopeasti.

Koska taustat ja miljööt ovat minulle yleensä kaikista vaikein tehdä aloitan siitä ja yritän myös pitää mielessä tarinan kuvausta miljööstä. Ensin ajattelin, että kyseessä on kristallilinna, joten päätin tehdä loisteliaan huoneen, joka kertoo linnasta, joka on tehty kristallista.

Tässä vaiheessa tajusin kuinka paljon pelkkä taustan tekeminen vie aikaa, mutta koin tehneeni jo pohjan sille ja päätin vaihteeksi keskittyä itse hahmoihin. Kuitenkin sain tässä vaiheessa lisää jatkoa tarinalle ja lisää kuvausta taustaan joka tulisikin olla enemmän luolamainen. Aluksi ideani oli, että kuva ei olisi päähahmon (Storm) huoneesta, vaan sen ulkopuolelta, jossa tähtikuvioinen verho näkyy oven edessä. Minulle on aina ollut iso kynnyks tehtä sisätiloja, sillä miljöö ja ympäristö yleensäkin on ollut todella vaikeaa, joten taustan kanssa meni paljon aikaa. Lopulta kuitenkin tausta vaihtui lähes täysin.

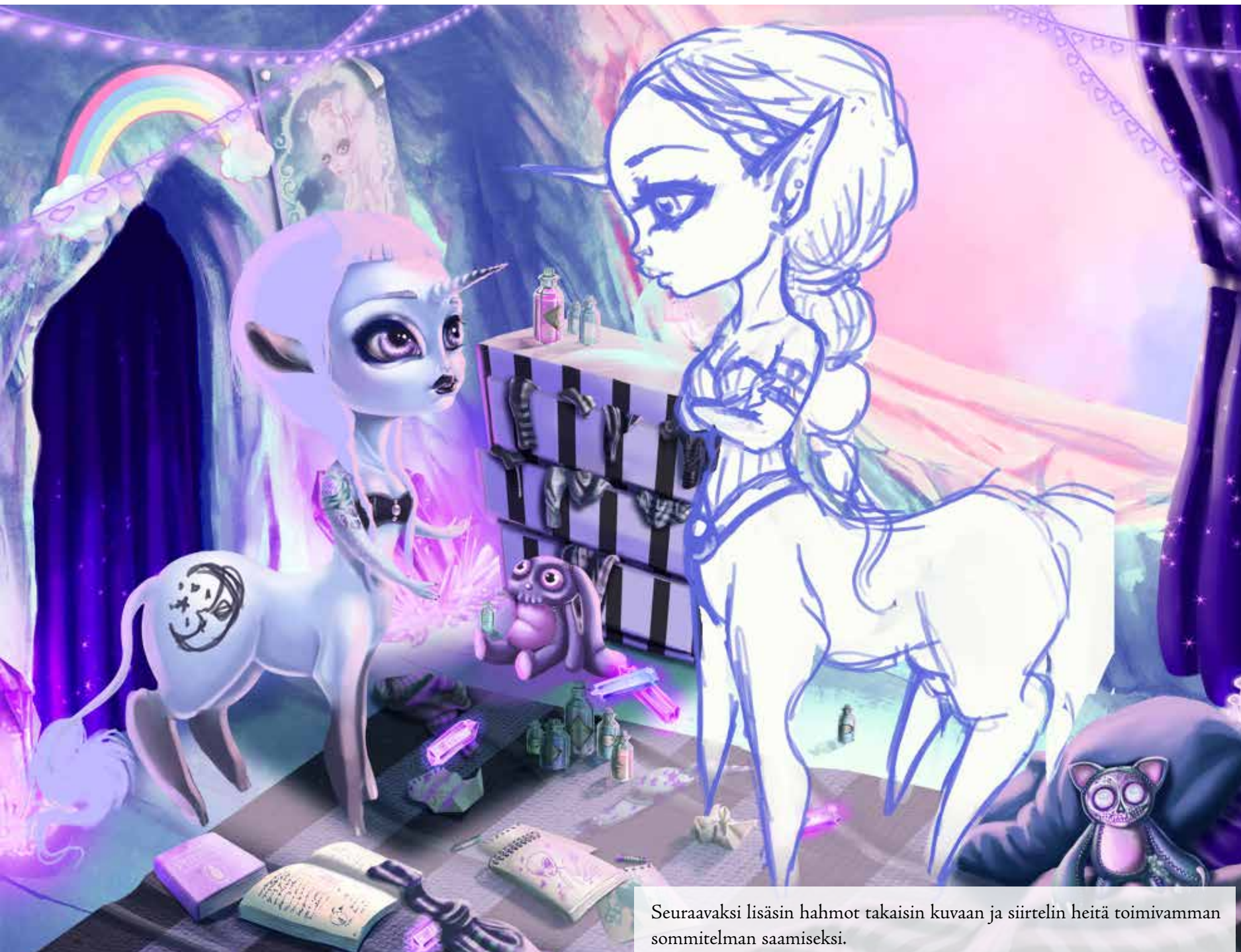
Tein taustan uusiksi. Pysin kuitenkin pitämään perspektiivin samana. Tila tulee nyt olemaan Stormin huoneen sisältä ja luolamaisempi. Siirsin kuvauksen huoneen sisälle, koska kirjailija toivoi sotkuista teinin huonetta ja tajusin myös itse, että huoneen näyttäminen (vaikka onkin työläämpää) esittelee myös päähahmoa ja hänen intressejään, sekä luonnetta paremmin.

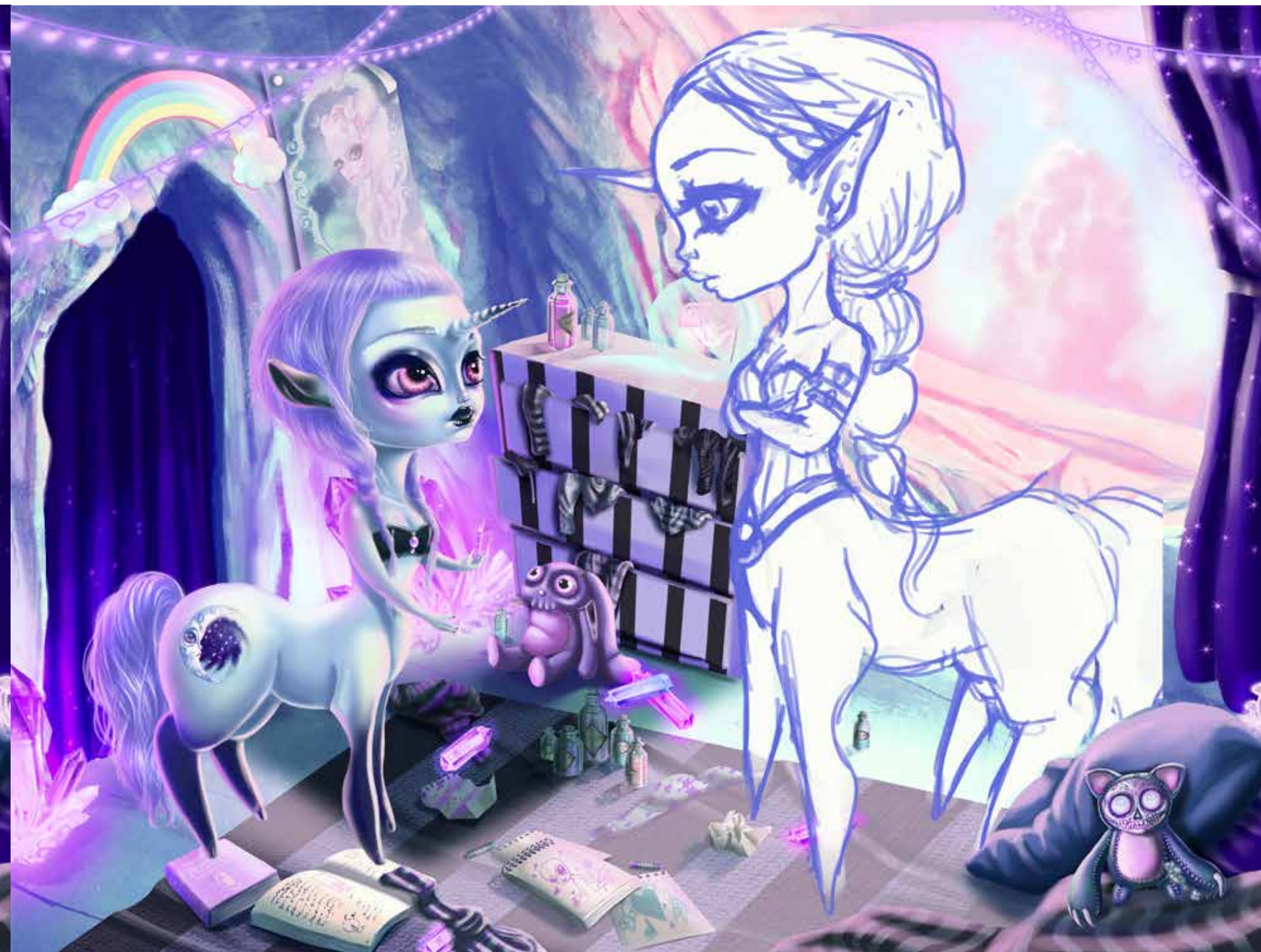

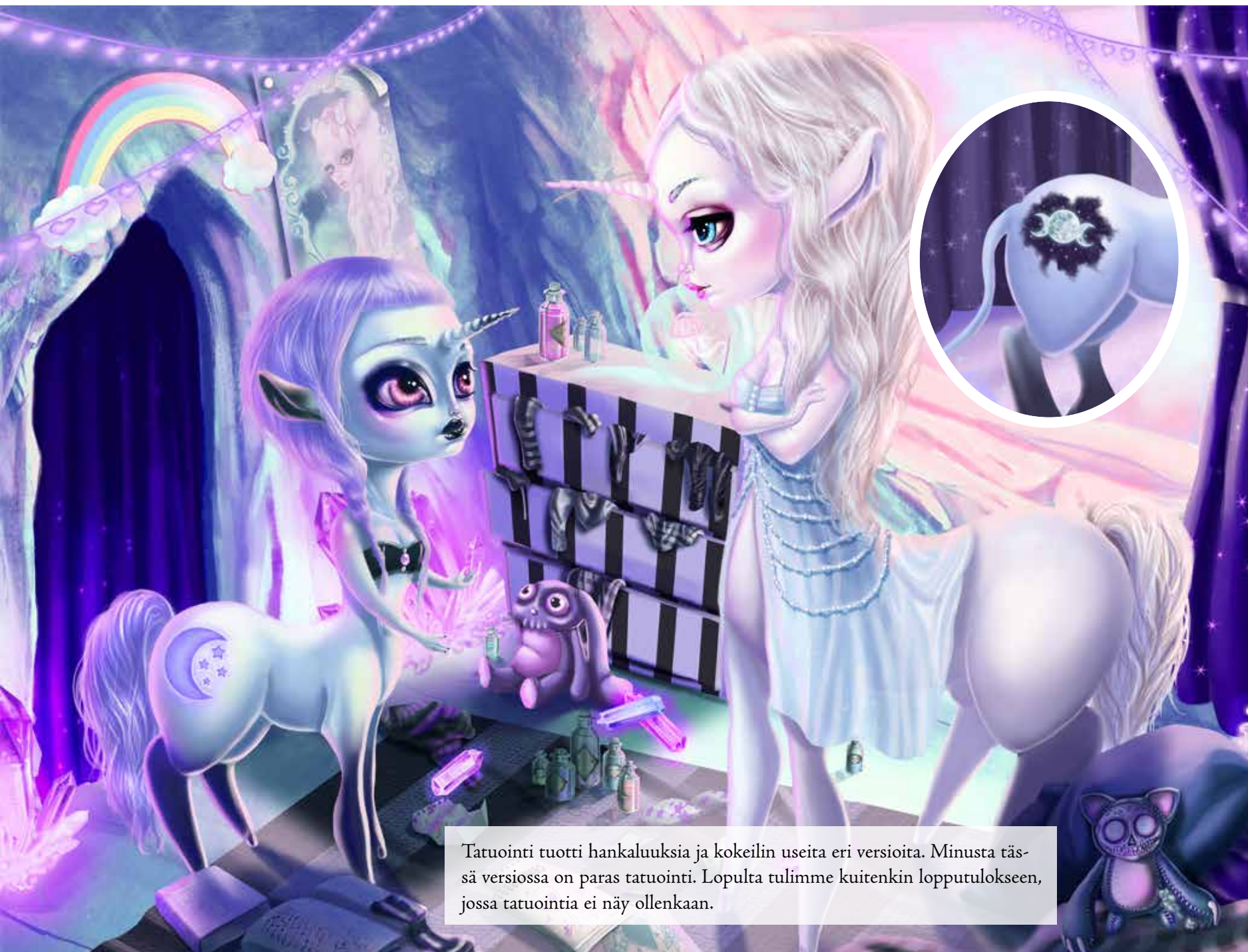
Aloin pikkuhiljaa muokata värimaailmaa haluttuun suuntaan ja lisäällä tavaroita. Huomasin, että vaikka olen lähestulkoon asiantuntija sekaisin olevissa asunnoista, oli yllättävän hankalaa keksiä mitä kaikkea tavaraa huoneeseen voisi heitellä.

Seuraavaksi lisäsin hahmot takaisin kuvaan ja siirtelin heitä toimivamman sommitelman saamiseksi.

Tatuointi tuotti hankaluuksia ja kokeilin useita eri versioita. Minusta tässä versiossa on paras tatuointi. Lopulta tulimme kuitenkin lopputulokseen, jossa tatuointia ei näy ollenkaan.

Kirjailija itse toivoi, että Stormin äiti muistuttaisi eteeristä olentoa. Vaikutteina mm. Khaleesi (näyttelijä Emilia Clarke) Game of Thrones TV-sarjasta.

Game of Thrones, ©HBO
<https://www.facebook.com>. Viitattu 16.10.2013

KUNINGASKUNNAN KUVITUS

Kaukaisessa maassa, sateenkaarenväristen pilvien ja bohtavien galaksien takana leijuu yksisarvisten kuningaskunta.

Leijuen taivaan ja maan välillä, se näyttää hyvin paljon fantastiselta saarelta, joka on niitattu hattaranväristen taivaasee kera mitä kauneimpien pastellisävyisten kukkasten, sekä runsaiden puiden syleillen sen rantoja ja kukkuloita.

Yksisarvisten kuningaskunnassa aurinko ei koskaan laske, eikä siellä ole koskaan hiljaista. Vain silloin tällöin tulee viestejä tuulen mukana toisilta maailmoilta ja perhosten siiveniskut kertovat tarinoita kuningaskunnan asukkaista. Maa on kristallinen, hajoettaen valon säteet ja jakaen ne kaikkiin sateenkaaren väreihin, jutellen kuningaskunnan asukkaille niin kuin minä juttelin sinulle.

Yksisarviset asuvat kideluolissa, niiden seinät on koristeltu maagisilla esineillä, joita on löytynyt saarekkeelta. He tallentavat päiväunensa, haaveensa ja hyvät toiveensa sateenkaaren väreissä kumalteleviin kivimuodostelmiin, joita muut yksisarviset voivat sitten pidellä ja kuunnella. He jopa käyttävät näitä kiviä kouluissaan ja opettavat yksisarvislapsia magiasta ja universumin laeista.

Se on toden totta ihmeellinen paikka.

Mutta siellä on yksi yksisarvinen, joka ei näe kauneutta tässä kaikessa.

Keskusteluissamme tulimme siihen tulokseen, että kyseessä on dualistinen maailma; yön ja päivän valtakunta. Tästä tuli lopullinen kuva, joka aloittaa kirjan esittelemällä maailmaa lukijalle. Alhaalla kuvassa ensimmäinen versio kuningaskunnasta. Kyseisessä kuvassa on vielä välivaihe, jossa ei vielä yön valtakunta ole saarekkeen alapuolella. Kirstallilinnakaan ei vielä vaikuttanut kovin kristalliselta. Lopullisessa kuvassa dualistinen maailma korostuu ja yksisarvisten maailma näyttää hyvin kristalliselta.

YLIPAPITTAREN JA KUNINKAAN KUVITUS:

Käännökseni tarinasta:

“Tämä saari oli ennen hyvin erilainen. Oletko koskaan ollut maailman reunalla?”

Storm nyökkää ja Stormin paras ystävä Iridescent jatkaa.

“He eivät kerro tätä meille, mutta maailman reunaa merkkeävien pastellipilvien takan on kokonaan toinen maailma jota me kutsumme tuonpuoleiseksi.”

“Ja se on vielä siellä?” Storm taistelee kovasti innoistustaan vastaan.

“Kyllä. Se oli kerran yhtenäinen kuningaskunta meidän kuningaskuntamme kanssa. Yksisarviset hallitsivat ylempää puolta; taivaita ja siivelliset hallitsivat alemmaa puolta; alamaailmaa. Heidän maailmansa on meidän maailmamme vastakohta. Siellä ei koskaan ole valoa ja heille pimeys on yhtä luonnollista mitä valo ja värit ovat meille. Kuulemani mukaan heillä on jännittävä asia nimeltä ‘Kuu’, joka on samanlainen kuten meidän aurinkomme, mutta hopeinen ja terävin reunoin. Heillä on myös kimmeltäviä asioita pimeällä taivaalla nimeltään ‘tähdet’.

“Tähdet! Rakastan sitä. Minä haluan mennä sinne” Storm tuntee selittämätöntä kiinnostusta ja lumoutumista tuota paikkaa kohtaan eikä hän pysty enää piilottelemaan sitä.

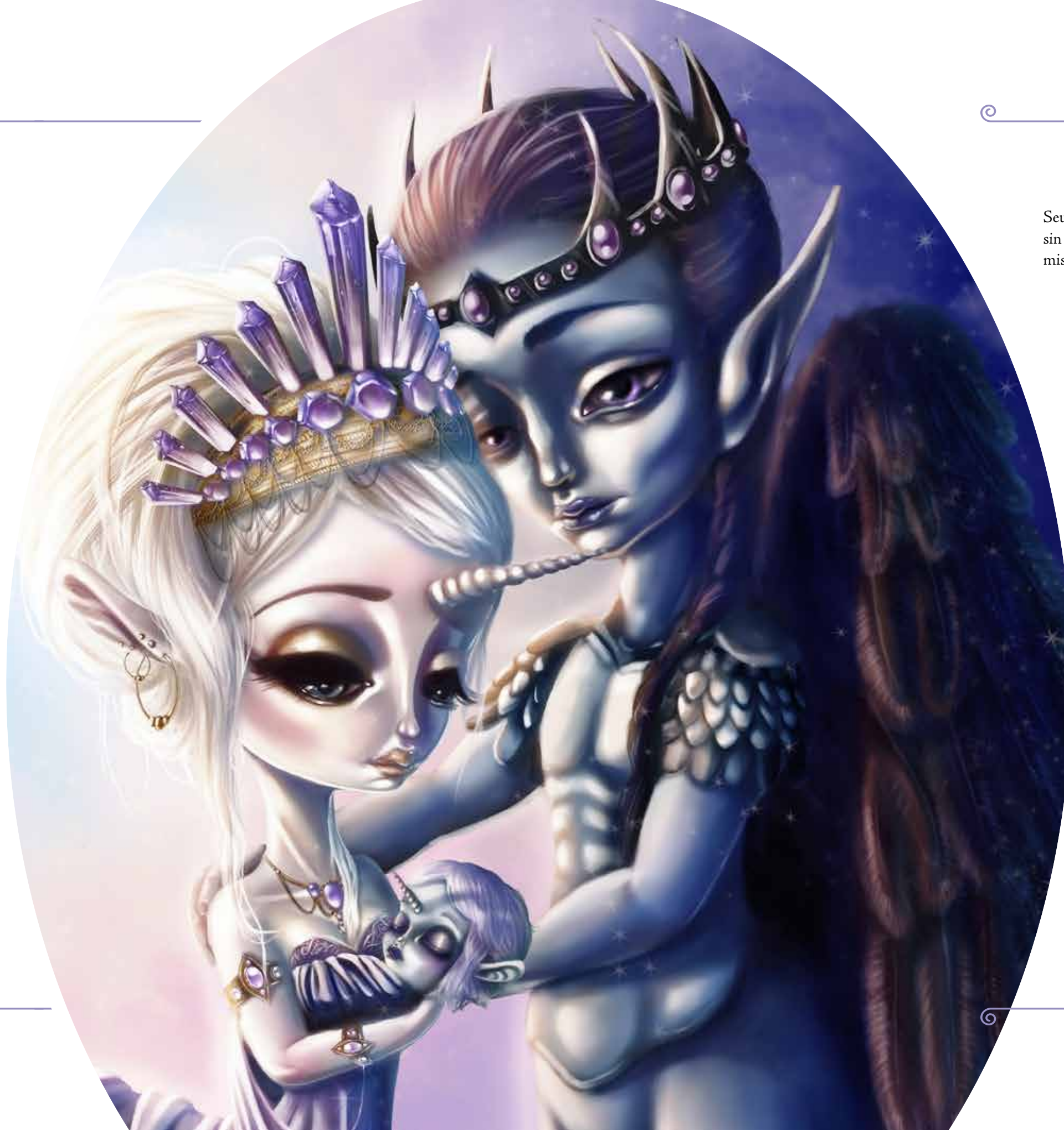
“Et voi” säikähtää Iridescent, silmiinnähden huolestuneen hän tajuaa nostanneensa kantta jostain jonka olisi pitänyt pysyä salaisuutena hänen yliutelialta ystävältään.

“Nämä kaksi kuningaskuntaa ovat nyt täysin hiljaisessa sodassa, eivätkä noteeraa tosiaan. Yksisarviset eivät edes puhu siivekkäistä. Niin syvällä ovat menneisyyden haavat. Sen takia emme myöskään pidä päällämme mitään mustaa täällä. Se symboloi alamaailmaa.”

“Mutta miksi me erosimme? Mitä tapahtui?”

“Kukaan ei oikein tiedä, mutta huhun mukaan yksisarvisen ylipapittaren ja siivellisten kuninkaan välillä kukki romanssi. Ylipapittaren huhuttiin myös kantavan perillistä. Kun Vanth -siivellisten kuningatar- sai kuulla tästä ja raivossaan, hän asetti pahan loitsun meidän kuningaskuntamme päälle. Jotkut uskovat, että nämä kiteet joita me rakastamme niin paljon ovat oikeasti vangittuja yksisarvisen henkiä, jotka kuningatar kirosi. Hän käytti myös mustaa magiaa riisutakseen yksisarvisen ylipapittaren voimistaan. Legendan mukaan jossain on helmiäistaikasaua, jossa on hänen voimansa piilotattuna jossain kuussa, jottei yksikään yksisarvinen sitä koskaan saisi käsiinsä. Sen lisäksi alamaailmaan menosta seuraa ankara rangaistus. Me emme voi mennä sinne. Ikinä.

Näiden maailmojen rajojen tulee aina olla suljettuna tarina tulee olla unohdettuna niin kuin sitä ei olisi koskaan edes tapahtunut.

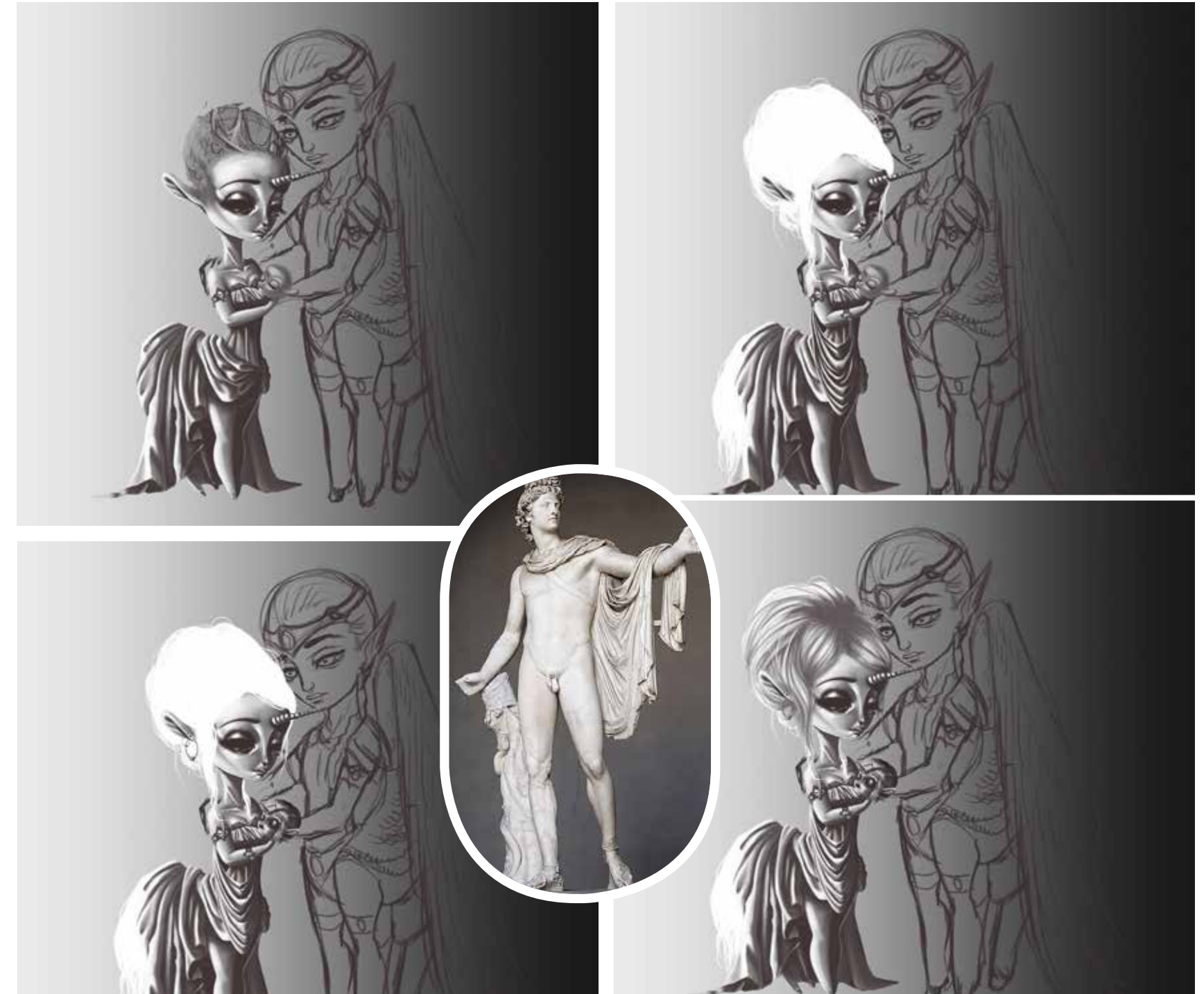
Halusin korostaa kuvassa dualistista maailmaa ja kuinka ne yhtyvät uuden prinsessän syntymän johdosta. Seuraavassa tekovaiheet siitä, kun tein ylipapittaren ja kuninkaan. Halusin testata erilaista väritystyylää ja löysin Deviantartista tutoriaalin, jossa opastetaan mustavalkokuvan rakentaminen Photoshopissa ja sen muuttamista värikuvaksi layereitä käyttäen.

Käytin tässä kuvassa apuna väritystutoriaalia jonka löysin netistä. Tutoriaalin on tehnyt Len-Yan. Otin kuitenkin paljon omia vapauksia värityksen suhteen. Halusin nähdä onko tämä tekniikka nopeampi, kuin se mitä yleensä käytän. Aloitan värien käytön heti alussa sen sijaan, että aloittaisin mustavalkoisella ja lähtisin lisäämään niitä myöhemmin.

Len-Yan (2012) black general- walkthrough <http://www.deviantart.com/>. Viitattu 14.10.2013

OMA PROSESSINI

Laskokset ovat aina olleet minulle hankalia, joten käytin apuna vanhoja antiikinajan kreikkalaisia veistoksia sekä renessanssiajan veistoksia. Kuvan referenssi Leochares: Belvedere Apollo. Roomalainen kopio 130–140 AD. Kreikan alkuperäisen pronssiveistoksen mukaan 330–320 BC. Vatikaanin museo. Wikipedia (2009) Kuvannut Marie-Lan Nguyen <http://en.wikipedia.org>. Viitattu 14.10.2013

Lopuksi lisäsin taustan jossa dualistinen maailma yhdistyy, mutta myös erottuu toisistaan kuvaten paremmin myös tarinan symboliikkaa.

RGB:STÄ CMYK:ISKI

Painotuotetta miettiessä tuli eteen ongelma RGB:n ja CMYK:in välillä. Itse maalaan digitaalaukseni aina RGB:nä, ja olen aina ottanut sen itsestäänselvytenä, että painotuotteessa värit ovat suunnilleen samanlaiset mitä näytöllä, olettaen, että näyttö on oikein kalibroitu. Kun olen tulostanut printtejä digitaalimaalauksistani, on usein värit olleetkin edes suunnilleen oikein. Kuitenkin työstäessäni painotuotetta tajusin, että kuvat on muokattava CMYK-muotoon. Muuttaessani kuvat CMYK-muotoon värit muuttuivat radikaalisti. Värikylläisyys laski huomattavasti ja näkyvämmän värin magenta. Niinpä otin sitten selvää miten kyseisen tilanteen kanssa tulisi toimia ja sain opastusta Teemu Helolta, joka koulussamme vastaa printtiluokasta ja tietää eniten miten RGB- ja CMYK-värit toimivat. Sain myös vinkkejä miten saan värikylläisyyttä takaisin vaikkakin magentaa en saa läheskään niin vahvasti takaisin mitä se oli. Parhaimman selostuksen RGB- ja CMYK-värien eroihin ja teoriaan suomen kielellä löysin Studio Heikki Tuulin sivulta. Tuuli, Heikki, Värinhallinasta, tiedostomuodoista ja resoluutiosta www.tuuli.fi. Viitattu 17.10.2013

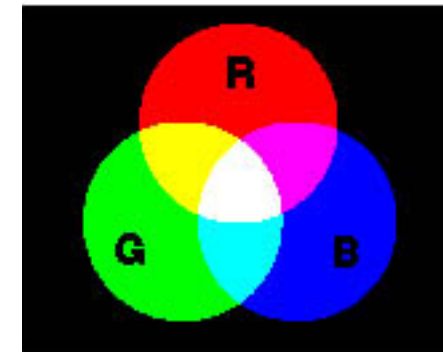
Muistamme varmasti koulun biologian tunnilta, että ihmisen silmässä on neljänlaisia valoherkkiä soluja: sauvasoluja, jotka eivät ole väriherkkiä ja kolmenlaisia tappisoluja, jotka ovat herkkiä valon eri aallonpituuksille. Tähän perustuen värejä voidaan mekaanisesti esittää kahdella eri päätavalla:

- additiivinen, sekoittamalla värillisiä valoja: RGB, joka pohjautuu punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) valon sekoittamiseen.

Tällä periaatteella toimivat televisiot, tietokonenäytöt ja digi- ja videokamerat. Jos katsot monitoriasi suurennuslasilla, huomaat, että kuva koostuu punaisista (R), vihreistä (G) ja sinisistä (B) valopisteistä.

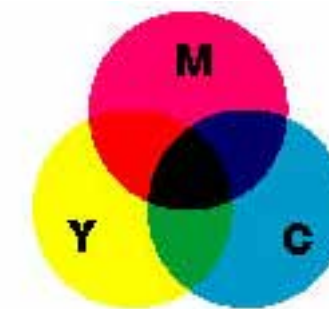
Näitä additiivisia perusvärejä sekoittamalla (vaihtelemalla valojen voimakkuutta: kaikki sam

mutettu = musta, kaikki yhtä voimakkaita = harmaan eri sävyt ja niin edelleen) saadaan kaikki värit, joita laite pystyy toistamaan.

- subtraktiivinen, sekoittamalla musteita: CMYK, joka perustuu syaanin (C, punaisen vastaväri eli valkoisesta valosta vähennetään punainen), magentan (M, vihreän vastaväri), keltaisen (Y, sinisen vastaväri) ja mustan musteen sekoittamiseen pieninä pisteinä paperilla. Musteet toimivat ikään kuin suodattimina, jotka vähentävät paperista heijastuvasta valkoisesta valosta päävärejä.

Tähän perustuu värien tulostaminen ja painaminen. Teoriassa CMY-väreillä saadaan myös musta, käytännössä puhtaan mustan saamiseksi painettaessa käytetään myös mustaa mustetta.

Seuraavassa näytän miten RGB värien vaihto CMYK väriin toimi oman kuvani kohdalla. Vaihdettuani kuvan CMYK muotoon oli minun vielä manuaalisesti säädettävä värejä, että sain edes osan saturaatiosta takaisin.

RGB

CMYK

CMYK

Värit säädety,
manuaalisesti

Magentaa en saanut takaisin samaan loistoon, mitä se oli alkuperäisessä RGB-kuvassa, mutta sain värikirkkautta tuotua lämpöisemmällä punaisella.

D

TAITON EDISTYMINEN

Seuraavassa ensimmäiset taittokokeilut. Näin nuorten puolen graafikoiden silkkipainokurssin satukirjan ja innostuin sen taitosta. Päätin käyttää saman tyyppistä taittoa omassa satukirjassani. Otsikon fonttina ja anfangifonttina toimi Aeronaut ja leipätekstin fonttina Adobe Jenson.

Aeronaut

Adobe Jenson Regular

The Little
Storybook

Kirjailija

Infot tähän kuten isbn, kustantaja, painos, vuosi jne

M

other, have you seen my stripy sweater?" A pointy eared, purple haired creature looks tousled and anxious going through her mess.

"No, Violet, I threw it away."

"Don't call me Violet, I told you I am going under Storm now. And you did what? You threw away my favorite sweater?"

To the room steps the most beautiful Unicorn that the magical kingdom has ever seen. Her icy blue eyes accentuating her pale skin. She is no doubt, a very special Unicorn, even in this land of a lot of very special Unicorns.

She steps to her daughter and kisses her horn with hers.

"My dear," she raises her eyes, "it had black in it. We don't wear black out in this kingdom."

"But why not?" yells Storm, her eyes filled with confusion and anger. "I don't understand this!"

"Some things are not meant to be questioned or understood. We are Unicorns and we do Unicorn things," her mother replies and gently closes the door to go about her day.

does that even mean? And who came up with all these rules?"
 With tears streaming down her face she quietly hides in her room, small black curtains blocking the sunlight. She is not like the other Unicorns. Other Unicorns don't want black curtains. And other Unicorns can't cry.

8

Storm never felt like she really belonged. The only unicorn that came even close to understanding her was her best friend Iridescent - a compassionate creature with a big heart, glowing rainbow hair and luminous skin. She didn't share Storms love for the darkness but never judged her for it. This kind creature offered so much comfort, her best friend often wondered if Iridescent was actually a guardian angel of sorts - always there to say the right thing at the right time.

It was another glimmering morning in the Unicorn Kingdom when 2 friends met up for school. Storm seemed visibly upset.

9

“What’s the matter?” asks Iridescent, trying to catch Storms eyes with hers.

“Nothing” mopes Storm.

“Come on, I know you better than you know yourself. What’s the matter?”

“I had a fight with my mom again. She doesn’t understand me. No one here does!” Bursts Storm. “This place isn’t for me! All these Unicorn things feel wrong! I hate these pastel colored clouds and the sun is burning my skin. And my mother..... is trying to make me into something I’m not. She threw away all my black things and doesn’t even bother to explain why.”

“Well, you know the legend, right?” Iridescent is peeking through her rainbow tinted fringe.

“There is a legend?” Unable to hide her excitement, Storms’ ears start fluttering so hard Iridescent has to hold on to her study crystals. How many times has she been sitting there after class because of these damn ears. They are pointy and big and have a mind of their own.

“Calm down Storm, you’re gonna ruin this place! Thank God there is no elders around. You’d be suspended for a year!”

Storm quiets her flutters and Iridescent tells the story:

Tähän tulee kuva stormista ja hänen kav-
istaan juttelemassa.

"This island used to be different. Have you been to the edge of the world?"

Storm nods and Iridescent continues.

"They don't tell us this but behind the pastel clouds marking the edge, there's a whole another world. They call it the other side"

"And it's still there?" Storm is fighting hard to control the flutters.

"Yes. It used to be a unified kingdom with ours. The unicorns ruled the upper part - the heavens and the winged ones ruled the lower part - the underworld. Their world is the opposite of ours. It never gets light there and for them darkness is just as natural as daytime and color is to us. Apparently they have this thing called "The Moon" that is similar to the sun but silver and with cleaner edges. They also have these blinking things in the black sky - called....um....stars..."

"Stars! I love it. I wanna go there" Storms feels an unexplainable fascination towards the place and can't hide it.

"You can't" startles Iridescent, visibly worried she has lift the lid on something that should have remained a secret from her overly curious friend.

"The two sides are now completely at a silent war and ignoring each other. The unicorns don't even speak of the winged ones. That's how deep the wounds of the past are. That's also why we don't wear black here. It symbolizes the other side."

"But why did we separate? What happened?"

Ensimmäisen taiton jälkeen sain muutamia korjausehdotuksia ohjaajaltani. Seuraavassa lista korjausehdotuksista:

- Vaihda teksti tasapalstaksi.
- Ulkomarginaali isommaksi
- Sivunumero samaa pistekokoa kuin teksti ja lähemmäs tekstiä.
- Siivoa orporivit ja leskirivit
- Sivujen 8-9 ovaalit saman kokoisiksi
- Otsikot lähempänä toisiaan

Seuraavassa on kuvat taitosta, kun olin tehnyt tarvittavat muutokset ja lisännyt yhden uuden kuvituksen joukkoon. Tämän jälkeen aloin suunnitella kantta ja sen konseptia.

BY KIRJAILIJA

The
Little
Storybook

ILLUSTRATED BY MAIJA

The Little Goth Unicorn by Kerli

Text copyright © Kerli Design

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address Kerli, 10 Somethingstreet, California, CA 2424

First published in 2013 by Kerli Design

Illustrations and book design by Mai Ja

ISBN 978-0-09-294254-3

Printed in China

First Printing 2013

Far, far away, past the rainbow tinted clouds and shimmering galaxies floats the Unicorn kingdom.

Hovering between Heaven and Earth, it looks a lot like a fantastical island pinned into a cotton candy sky, with the most beautiful shades of pastel flowers and lush trees embracing its shores and hilltops.

The sun never sets and it is ever so silent in the Unicorn Kingdom, with only the occasional breeze bringing messages from other worlds and the flutters of butterfly wings telling stories to its habitants. The land is crystalline, breaking up the rays of light and dividing them into every color of the rainbow, talking to its habitants, just like I would talk to you.

The Unicorns live in crystal caves, with their walls decorated in magical items found on the island. They record their daydreams, fantasies and good wishes into iridescent rock formations that can then be held by other Unicorns and listened to. They even use these kinds of storytelling rocks in their schools to teach Unicorn babies about magic and the Laws of the Universe.

It is a wonderful place indeed.

But there is one little Unicorn who can't find the beauty in all this.

M

other, have you seen my stripy sweater?" A pointy eared, purple haired creature looks tousled and anxious going through her mess.

"No, Violet, I threw it away."

"Don't call me Violet, I told you I am going under Storm now. And you did what? You threw away my favorite sweater?"

To the room steps the most beautiful Unicorn that the magical kingdom has ever seen. Her icy blue eyes accentuating her pale skin. She is no doubt, a very special Unicorn, even in this land of a lot of very special Unicorns.

She steps to her daughter and kisses her horn with hers.

"My dear," she raises her eyes, "it had black in it. We don't wear black out in this kingdom."

"But why not?" yells Storm, her eyes filled with confusion and anger. "I don't understand this!"

"Some things are not meant to be questioned or understood. We are Unicorns and we do Unicorn things," her mother replies and gently closes the door to go about her day.

Storm is mortified. "Unicorn things" she repeats to herself. "What

does that even mean? And who came up with all these rules?"

With tears streaming down her face she quietly hides in her room, small black curtains blocking the sunlight. She is not like the other Unicorns. Other Unicorns don't want black curtains. And other Unicorns can't cry.

8

Storm never felt like she really belonged. The only unicorn that came even close to understanding her was her best friend Iridescent — a compassionate creature with a big heart, glowing rainbow hair and luminous skin. She didn't share Storm's love for the darkness but never judged her for it. This kind creature offered so much comfort, her best friend often wondered if Iridescent was actually a guardian angel of sorts — always there to say the right thing at the right time.

It was another glimmering morning in the Unicorn Kingdom when 2 friends met up for school. Storm seemed visibly upset.

9

“What’s the matter?” asks Iridescent, trying to catch Storms eyes with hers.

“Nothing” mopes Storm.

“Come on, I know you better than you know yourself. What’s the matter?”

“I had a fight with my mom again. She doesn’t understand me. No one here does!” Bursts Storm. “This place isn’t for me! All these Unicorn things feel wrong! I hate these pastel colored clouds and the sun is burning my skin. And my mother..... is trying to make me into something I’m not. She threw away all my black things and doesn’t even bother to explain why.”

“Well, you know the legend, right?” Iridescent is peeking through her rainbow tinted fringe.

“There is a legend?” Unable to hide her excitement, Storms’ ears start fluttering so hard Iridescent has to hold on to her study crystals. How many times has she been sitting there after class because of these damn ears. They are pointy and big and have a mind of their own.

“Calm down Storm, you’re gonna ruin this place! Thank God there is no elders around. You’d be suspended for a year!”

Storm quiets her flutters and Iridescent tells the story:

"This island used to be different. Have you been to the edge of the world?"

Storm nods and Iridescent continues.

"They don't tell us this but behind the pastel clouds marking the edge, there's a whole another world. They call it the other side"

"And it's still there?" Storm is fighting hard to control the flutters.

"Yes. It used to be a unified kingdom with ours. The unicorns ruled the upper part - the heavens and the winged ones ruled the lower part - the underworld. Their world is the opposite of ours. It never gets light there and for them darkness is just as natural as daytime and color is to us. Apparently they have this thing called "The Moon" that is similar to the sun but silver and with cleaner edges. They also have these blinking things in the black sky - called....um....stars..."

"Stars! I love it. I wanna go there" Storms feels an unexplainable fascination towards the place and can't hide it.

"You can't" startles Iridescent, visibly worried she has lift the lid on something that should have remained a secret from her overly curious friend.

"The two sides are now completely at a silent war and ignoring each other. The unicorns don't even speak of the winged ones. That's how deep the wounds of the past are. That's also why we don't wear black here. It symbolizes the other side."

"But why did we separate? What happened?"

e.

KANSI

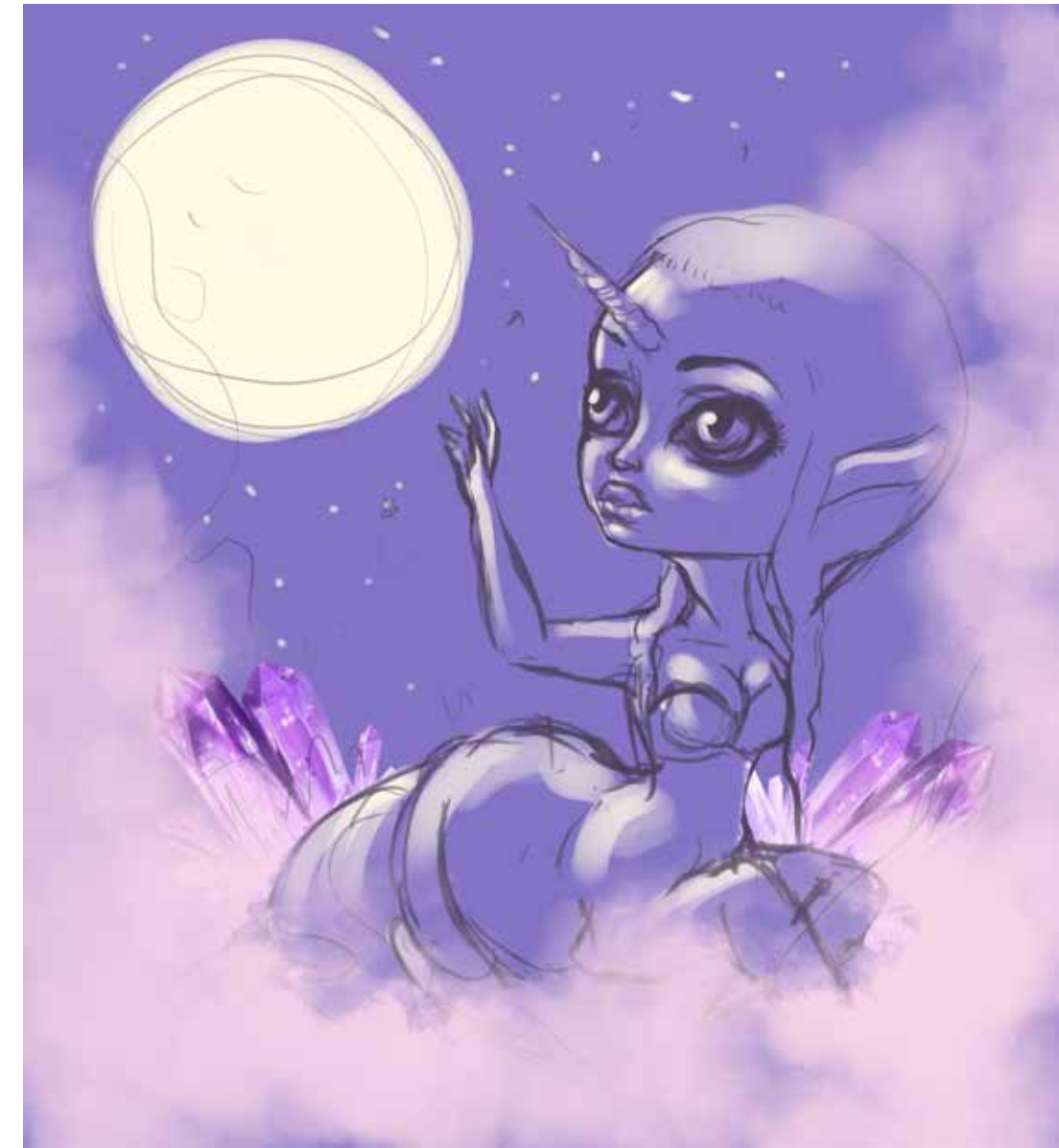
Seuraavassa esittelen vaiheittain, miten kansi eteni ensimmäisestä hahmotelmasta lopulliseen.

Ohessa ensimmäinen hahmotelma jonka tein nopeasti lyijykynällä paperille, jonka nopeasti sain käsiini näyttääkseni sommitteluideaa, jota pyörittelin päässäni Kirjailijalle. Valitettavasti hukkasin lappusen ja ainoa mitä siitä on jäljellä on tämä puhelimella otettu kuva, jonka lähetin silloin Kirjailijalle:

Hän piti hahmotelmasta, mutta mietti näyttääkö sarvi omituiselta suoraan edestäpäin, joten päätimme koittaa tehdä version, jossa Storm katsoisi hieman sivulle. Muuten hän piti ideasta. Olen kirjoittanut hahmotelmaan vasemmalle alas "pinkit pilvet", vasemmalle ylhäälle "stroke" tarkoittaen kirjan otsikkoa ja oikealle "violetti" tarkoittaen taivasta. Yritin tässä jo miettiä paljon kuvan värimaailmaa ja pitää sen yhtenäisenä kirjan hahmon kanssa. Halusin lukijan kiinnostuksen viestimällä mahdollisimman paljon tarinaa ja kirjan sisältöä kannessa.

Sain idea, että olisi ehkä hyvä tehdä kuva, jossa näkyy myös Stormin vartalo, jolloin siitä ilmenee, että hahmo ovat kentaureja. Näytin tämän digitaalisen hahmotelman kirjailijalle, ennen kuin jatkoin sitä. Kirjailija kuitenkin hylkäsin tämän idean ja halusin kuvan jossa näkyy lähinnä Stormin pää, niin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa.

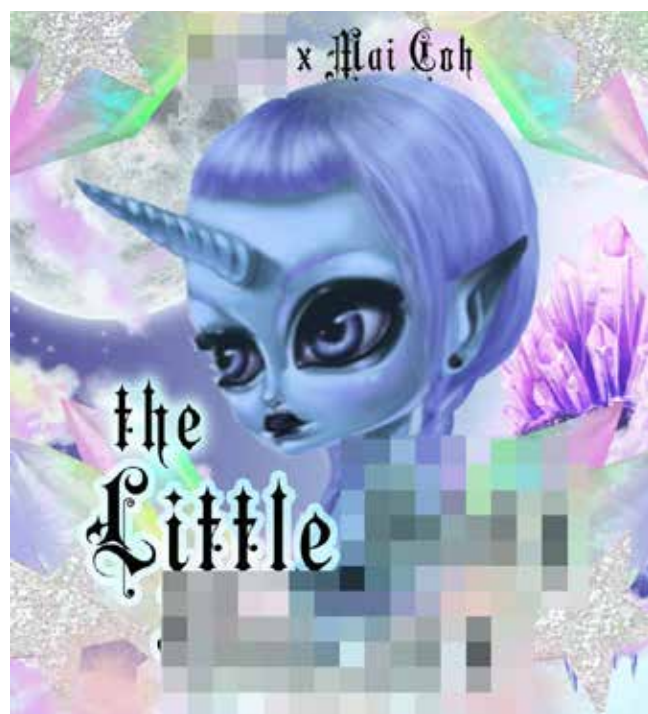
Tämän jälkeen aloitin alusta, ja päätin tehdä kuvan vain päästä, mutta lähempää koittaen pitää kuvan kiinnostavana. Sillä hetkellä, kun lähetin kuvan kirjailijalle olin jokseenkin tyytyväinen siihen, mutta seuraavana aamuna en voinut sietää sitä enää. Huomasin, että väsymys vaatii veronsa ja tingin työn laadusta aika paljon vain siksi, että halusin sen valmiiksi ennen nukkumaan menoa. Alhaalla kuva tästä versiosta.

Nähtyäni uuden version päätin koettaa uudelleen tällä kertaa vaihtaen hahmon asentoa ja kulmaa. Seuraava suunnitelma kuitenkin oli vielä surkeampi yritys mitä edellinen. Täytyy myöntää jos ideaa ei ole on vaikea väkisin mitään tehdä. Toisaalta ideoiden pyörittäminen saattaa poikia uusia ideoita. Edellisen kuvan jälkeen kirjailija oli tehnyt nopean hahmotelman siitä, mitä hän tahtoi kassa olevan ja lähetti sen minulle. Vasemmalla alhaalla kirjailijan hahmotelma ja oikealla minun yrityksenit toteuttaa se. Olimme kuitenkin kirjailijan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä versio ei todellakaan toimi. Stressi ja väsymys eivät ole parhaita työkuppaneita. En edes tiedä miksi laitoin otsikon siihen niin omituisesti ja silmätkin katsovat täysin keroon.

Sanomattakin selvää, että päätin yrittää kantha uudelleen. Tällä kertaa se onnistui jo paremmin. Päätin yrittää kuitenkin tehdä kuvan, joka on suoraan edestä. Tässä välissä kirjailija teki kollaasin erinäisistä kuvista näyttäen hänen ideaansa kanneksi. Yritin tehdä kuvan jossa yhdistyi alkuperäinen hahmotelma ja kirjailijan lisäämät elementit. Tämä versio alkoi jo näyttää molemmista paremmalta, mutta ilmassa leijaileva pää tuntui vähän turhan makaaberilta, joten lisäsin siihen myös vartalon, joka näkyy seuraavalla sivulla.

Kirjailijan kanssa puhuimme myös siitä, että taiteilijanimeni ei tarvitse olla Anna-Maija Mettälä vaan Mai Ja, jota käytän nykyään. Anna-Maija Mettälä sisältää vieraskielisiä aakkosia ja ihmisten on helpompi muistaa Mai Ja joten päätimme käyttää Mai Ja nimeä itse kirjassa oman nimeni sijaan. Olen sisäistänyt jo aika hyvin Mai Ja nimen ja monet kutsuvat minua vain Mai nimellä. Alhaalla viimeisin kansi, jossa muutettu nimi ja seuraavalla aukeamalla takakansi kokonaisuudessaan.

Kannesta on tehty nyt useita versioita, mutta pitäydyimme tässä ainakin toistaiseksi. On paljon mahdollista, että kansi muuttuu tästä vielä.

Follow the little unicorn into the world of wonder, fantasy and magic. Watch the heartwarming story of courage unfold. Who knew that staying true to oneself is not only admirable but can save whole kingdoms!

Kirjailija & Mai Ja

the Little Storybook

Kirjailija & Mai Ja

The Little Storybook

KIRJA VALMIINA TUOTTEENA

Kirjan materiaalit olin valinnut heti alussa, ainakin suurimmalta osin. Paperina toimisi paksu osittain kiiltäväksi päällystetty paperi, joka kestää käytössä. Kirja tulisi olla sidottu ja kovakantinen. Sain myöhemmin kuitenkin idean omistamastani Tara McPhersonin Bunny in the Moon taidekirjasta, että kannessa voisi olla hieman yllätyksellisyyttä. Ajattelin, että kansi voisikin olla aavistuksen pehmeä ja sen sisälle voisi laittaa jotain pehmeää "foam" tyyppistä materiaalia. Mietin, että osa kannen kuvista tai tekstistä voisi olla päällystetty jollain mattapintaisella materiaalilla, joka tuntuu jopa huopamaiselta kosketukseen. Otsikkoon ajattelin myös preeglauksen, jos sen pehmustuksen kanssa on mahdollista.

MITÄ VIELÄ JÄLJELLÄ?

Kirjaan on tulossa vielä on 20 kuvitusta, sekä kannen mahdolliset muutokset. Tavoitteena olisi saada koko kirja valmiiksi syksyille 2014. Tarinastakin puuttuu vielä osa ja tarinaa ollaan vielä muuttamassa jonkin verran. Kuitenkin opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat. Valmiina ovat konsepti kirjasta ja sen yleisilmeestä, jolloin enää tarvitsee lisätä vain loput tarinasta ja kuvista. Tietenkin kuvien sommittelussa taittoon tulee vielä olemaan haastetta, mutta toivon, että tämän opinnäytetyön aikana opin mahdollisimman paljon taitosta sekä kuvan ja tekstin sommittelusta.

Kirjan loppuvaiheet ovat vielä hämärän peitossa, koska painopaikka ei ole vielä varmistunut. Oletettavasti kirja painetaan ulkomailla.

3 Tarkan arviointi ja huomiota tekijän näkökulmasta

A

ARVIOINTIA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ

Omasta mielestäni onnistuin aiotussa visiossani paremmin, mitä oletin. Olin innoissani tekemään kirjan taittoa, mutta samaan aikaan koin, etten ole vielä tarpeeksi ammattitaitoinen taittajana, graafikkona tai edes kuvittajana. Kuitenkin kirjan taiton edetessä yllätin jopa itseni sillä, että kirja näytti ihan kirjalta. Toki minulla on vielä paljon, mitä tarvii muuttaa ja viilata kirjan taiton osalta, mutta pääsin odotettua nopeammin yhtenäiseen kokonaisuuteen. Olen aikasemmin tehnyt kurssityön, jossa yritin kuvittaa ja taittaa ABC -kirjan ja siinä olin aivan hukassa taiton osalta. Tällä kertaa kirja tuli kokoon paljon nopeammin.

Työtä tehdessä tuli eteen paljon asioita, joita en ole ottanut huomioon, kuten CMYK-värit painossa, sillä teen digimaalaukseni aina RGB väreissä. Lukija ei kuitenkaan tule tietämään, mitkä ne alkuperäiset värit olivat, jos he eivät alkuperäisiä kuvia tule näkemään. Toki se harmittaisi minua kuvittajana, että värit eivät ole juuri sitä mitä visioin.

Kirjaa tehdessä pääsi koko ajan unohtumaan, että leskirivejä ja orporivejä ei saa jättää tekstiin. Tekstissä piti myös ottaa huomioon ajatusviivat ja gemininumerot.

Itse olin hyvin epävarma kuvituksistani, en tiennyt ollenkaan mitä reaktiota odottaa. Loppujen lopuksi esimerkiksi taustojen tekeminen oli yllätys, koska en odottanut osaavani tehdä niitä. Olen kuitenkin viime aikoina alkanut kiinnostua enemmän taustojen ja tarinan luomisesta kuvaan.

Minulle on myös uutta se, että yritän saada jonkun toisen ihmisen visioita paperille. Välillä on vaikea luoda kuvaa, jota ei itse näe. Prosessi varmensi taitoja kuvittajana ja opin paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja graafikkona.

En vielä koe olevani valmis kuvittaja, mutta uskon, että olen matkalla siihen ja pääsen sinne jonain päivänä. Ympärilläni on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka uskovat minuun ja kykyihin, joten heidän kannustuksen kautta olen alkanut uskomaan itseäni ja omiin kykyihini ja ennen kaikkea kykyihin oppia uutta ja tulla paremmaksi kuvittajaksi ja graafikoksi.

Taitto minua pelotti kovasti aluksi. Mietin usein, etten ole vielä valmis graafikko ja että en ole vielä pätevä taittamaan kirjaa. Rakastan satukirjoja ja taidekirjoja hyvin paljon ja olen myös hyväksynyt sen, että tekemällä oppii ja tämä työ on ennenkaikkea todistus itselleni siitä mitä jo osaan. Tämän työn kautta saan uskoa itseäni ja haluan näyttää itselleni ja muille mihin pystyn. Taittoni kirjassa miellyttää omaa silmääni, mutta tiedän, että minulla vielä hyvin paljon opittavaa graafisen suunnittelun ja kirjan taittamisesta. Tiedän, että tämä ei ole vain opinnäytetyö, tämä on uuden alku.

LÄHTEET:

Brianna (2011) ©Disney <http://500bluedreams.blogspot.fi/2011/02/fantasia.html> (alkuperäinen lähde Fantasia (1940)). Viitattu 29.10.2013

c Disney Alice in Wonderland c <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=181480111667&set=a.181448936667.124984.96787126667&type=3&theater>. Viitattu 28.10.2013

c Disney Tim Burton's Corpse Bride <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283139801735858&set=pb.283139681735870.-2207520000.1383696107.&type=3&theater> Viitattu 5.11.2013

franklyn.spence(2012)What is PASTEL GOTH you say? <http://sisterpsyche.blogspot.fi/2012/03/um-sorry-but-what-is-pastel-goth.html>. Viitattu 29.10.2013

©HBO, Game of Thrones,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489714907733&set=a.489714642733.265798.74133697733&type=3&theater>. Viitattu 16.10.2013

Len-Yan (2012) black general- walkthrough <http://www.deviantart.com/art/black-general-walkthrough-334551425> . Viitattu 14.10.2013

Mizuno, Junko (2006) Hell Babies Japan: Éditions Travielle Co.,Ltd.

Tuuli, Heikki, Värinhallinasta, tiedostomuodoista ja resoluutiosta www.tuuli.fi/file/colors.htm. Viitattu 17.10.2013

Wong, Junko(2013) Afterglow by Silver Butterfly at Junie <http://junko-and-blythe.blogspot.jp/2013/04/afterglo-by-silver-butterfly-at-junie.html>. Viitattu 29.10.2013