

POP FASHION TO IT

Musiikin vaikutus muotiin: Muoti itseilmaisun välineenä ja sen rooli henkilöbrändissä: Popmusiikkia tuottavat sooloartistit vaatemuotoilun kohderyhmänä

LAB-ammattikorkeakoulu
Puettava muotoilu, muotoilija (AMK)
2024
Eevi Kivistö

TIIVISTELMÄ

Tekijä Eevi Kivistö	Julkaisun laji Opinnäytetyö. AMK	Valmistumisaika 2024
	Sivumäärä 65	
Työn nimi POP FASHION TO IT Musiikin vaikutus muotiin: Muoti itseilmaisun välineenä ja sen rooli henkilöbrändissä. Pop musiikkia tuottavat sooloartistit vaatemuotoilun kohderyhmänä.		
Tutkinto Puettavan muotoilu		
Toimeksiantajan nimi, titteli ja organisaatio LAB-Ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti		
Tiivistelmä Opinnäytetyössäni tutkin miten popmusiikkia tuottavat sooloartistit käyttävät muotia työkaluna henkilöbrändin rakentamisessa nykyään ja kuinka iso osa artistien itseilmaisusta perustuu vaatetukseen. Tutkimuksen pohjalta suunnittelin vaatemalliston, joka täyttää esiintymisasuille olennaiset funktiot käytettävyyden näkökulmasta. Malliston kohderyhmänä ovat popmusiikkia tuottavat sooloartistit, joille ekspressiivinen pukeutuminen on olennainen itseilmaisun muoto henkilöbrändin näkökulmasta.		
Avainsanat Vaatemuotoilu, Muoti, Brändi, Henkilöbrändi, itseilmaisus, Pop musiikki, Esiintymisasu, Fanikulttuuri, Kulutuskulttuuri, Populaarikulttuuri		

ABSTRACT

Author Eevi Kivistö	Type of Publication Thesis, UAS	Published 2024
	Number of Pages 65	
Title of Publication POP FASHION TO IT The Influence of Music on Fashion: Fashion as a Tool for Self-Expression and Its Role in Personal Branding. Solo artists producing pop music as the target audience for fashion design.		
Name of Degree Wearable design		
Name, title and organisation of the client LAB- University of Applied Sciences , Design Institute		
Abstract In my thesis, I examine how solo artists producing pop music use fashion as a tool in building their personal brand today, and how much of artists' self-expression relies on clothing. Based on the research, I designed a clothing collection that fulfills the essential functions of stage costumes from a usability perspective. The target audience for the collection is solo artists producing pop music, for whom expressive dressing is a significant form of self-expression from a personal branding perspective		
Keywords Wearable design, Fashion, Brand, Personal brand, Self-expression, Pop music, Stage costume, Fan culture, Consumer culture, Popular culture		

SISÄLLYS

1 JOHDANTO

TUTKIMUSKYSYMYKSET
TAVOITTEET
KESKEISET KÄSITTEET

2 POPMUSIIKKI JA MUOTI

2.1 POPMUSIIKIN JA MUODIN HISTORIA
2.2 POPMUSIIKIN JA MUODIN SIDOKSET NYKYÄÄN
2.3 MUODIN MERKITYS POPMUSIIKKITEOLLISUUDESSA

3 MUODIN MERKITYS SOOLOARTISTIN HENKILÖBRÄNDISSÄ

3.3 BRÄNDI JA HENKILÖBRÄNDI
3.2 VISUAALINEN HENKILÖBRÄNDI
3.3 MUOTI TYÖKALUNA HENKILÖBRÄNDIN RAKENTAMISESSA
3.4 ARVOT JA KANNANOTTO PUKEUTUMISEN TAKANA
3.5 MUOTI, FANI- JA KULUTUSKULTTUURI POPMUSIIKKITEOLLISUUDESSA

4 ESIINTYMISASUT POPMUSIIKISSA

4.1 ESIINTYMISASUT POPMUSIIKIN HISTORIASSA
4.2 ESIINTYMISASUJEN PIIRTEET POPMUSIIKISSA
4.3 ESIINTYMISASUJEN MERKITYS

5 PROSESSI

5.1 KOHDERYHMÄ
5.2 FUNKTIONAALISUUS
5.3 MATERIAALIT
5.4 ERIKOISTEKNIIKAT
5.5 LUONNOKSET JA VISUAALINEN ILME
5.6 KAAVOITUS JA OMPELU

6 MALLISTO

6.1 MALLISTO
6.2 MALLISTOKARTTA
6.3 ESITYSKUVAT PALAUTETTAVISTA ASUKOKONAISUUKSISTA

7 LOPPUPÄÄTELMÄT

8 KIITOKSET

LÄHTEET

LIITE 1. HAASTATTELU JOALIN LOUKAMAA
LIITE 2. HAASTATTELU ILARI KAIPAINEN
LIITE 3. HAASTATTELU ALVAR YRJÄNÄ ESCARTIN

JOHDANTO

Muoti ja musiikkiteollisuus on toiminut symbioottisessa suhteessa monet vuosikymmenet. Näiden kahden välinen vuorovaikutus on täynnä runsasta ja molemminpuolista luovuutta. Toisistaan saadut vaikutteet ovat luoneet joitakin kaikkein voimakkaimpia visualisointeja, joita on ikinä nähty populaarikulttuurissa. Jotkut näistä luomuksista jäävät ikimuistoisiksi kuviksi lavalle tai musiikkivideoihin, kun taas toiset muuttuvat pitkäaikaisiksi trendeiksi, jotka juurtuvat kulttuuriin ja muuttuvat huomionarvoisiksi, viitteellisiksi ja pysyviksi.

Musiikin ja muodin välisestä kytköksestä voidaan erottaa kolme yhteistyön muotoa. Ensimmäinen on muotisuunnittelijoiden ja julkisuuden henkilöiden yhteistyö. Toinen muoto tapahtuu, kun nuorisoalakulttuurit ilmaisevat itseään muodin kautta. Kolmas koskee muotiteollisuuden tulkkaamaa musiikin johdolla eloon tuotua teemaa tai trendiä. Jokaiseen yhteistyöhön vaikuttaa vahvasti musiikki-alalla toimivien artistien muotiin kytköksissä oleva henkilöbrändi.

Muoti pelaa merkittävää osuutta musiikkiartistien henkilöbrändin rakentamisessa. Se mahdollistaa täysin uuden ja laajan ulottuvuuden vuorovaikutukseen ja itseilmaisuuun musiikillisten ominaisuuksien lisäksi. Suhde on antanut artisteille mahdollisuuden löytää syvemmän yhteyden faneihin kulutuskulttuurin kautta ja työkalun ilmaista omia arvojaan sekä ottaa kantaa sanattomasti.

Opinnäytetyössäni perehdyn muodin ja popmusiikkiteollisuuden vuorovaikutukseen muodin ja brändäyksen näkökulmasta. Tutkin miten popmusiikkia tuottavat sooloartistit käyttävät muotia henkilöbrändin rakentamisessa nykyään ja kuinka iso osa artistien itseilmaisusta perustuu vaatetukseen. Analysoin myös, miten popmusiikin ja muodin suhde on muuttanut muotoaan progressiivisesti ja miten se muuttuu yhä edelleen uusien medioiden ja niiden mahdollistaman viestinnän avulla.

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Mikä on muodin rooli popmusiikkia tuottavan
sooloartistin henkilöbrändin rakentamisessa?

Miten muotia käytetään itseilmaisun välineenä
visuaalisessa henkilöbrändissä?

TAVOITTEET

Tavoitteenani on tutkia miten popmusiikkia tuottavat sooloartistit käyttävät muotia työkaluna henkilöbrändin rakentamisessa nykyään ja kuinka iso osa artistien itseilmaisusta perustuu vaatetukseen. Tarkastelen muodin ja musiikin yhteyttä sekä niiden historiaa ja yhteyden mahdollisia muutoksia.

Lisäksi perehdyn kuinka merkittävästi vaatetus vaikuttaa artistin ja fanin väliin suhteeseen. Miten yhteys saadaan syntymään ja mitä seurauksia tai vaikutuksia sillä on. Tavoitteenani on etsiä ja löytää todisteita artistien brändin vaikutuksesta myös tässä suhteessa.

Toiminnallisen osan tavoitteena on toteuttaa runsas ja näyttävä mallisto, joka täyttää esiintymisasuille olennaiset funktiot käytettävyyden näkökulmasta. Malliston kohderyhmänä on popmusiikkia tuottavat sooloartistit, joille ekspres-siivinen pukeutuminen on olennainen itseilmaisun työkalu.

KESKEISET KÄSITTEET

KULUTUSKULTTUURI - Kulutuskulttuuri viittaa teoriaan, jonka mukaan nykyaikainen ihmiskunta on jatkuvasti alttiina kuluttamiselle. Se korostaa tavaroiden ja palveluiden hankinnan, sekä niiden luoman vallan, keskeisyyttä kulttuurisena käytäntönä, joka edistää sosiaalisia käyttäytymismalleja. Kulutus-kulttuuri on voimakkaasti läsnä fanikulttuurissa. Fanit voivat tuntea olevan-sa enemmän yhteydessä fanituksen kohteeseensa kehollisen ja materiaalisen ilmaisun kautta.

POPULAARIKULTTUURI - Populaarikulttuuri viittaa laajasti yhteiskunnan saatavilla oleviin ilmiöihin, jotka ovat suosittuja yleisön keskuudessa tietyllä ajanjaksolla. Se kattaa useiden kulttuuristen ilmiöiden muotoja, jotka ovat suuressa suosiossa ja usein leviävät nopeasti. Populaarikulttuuri on jatkuvassa muutoksessa ja heijastaa yhteiskunnan dynamiikkaa, arvoja ja mieltymyksiä. Esimerkkejä populaarikulttuurista voivat olla tapahtumat ja trendit suosituista elokuvista, tv-ohjelmista, musiikista, urheilusta, muodista ja muista taiteen ja viihteen muodoista.

FANIKULTTUURI - Fanikulttuuri on populaarikulttuurin alakulttuuri, joka tunnetaan erilaisista faniyhteisöistä. Yhteisöt jakavat saman mielenkiinnon-kohteen populaarikulttuurin tietyssä osa-alueessa. Näitä ovat esimerkiksi jokin julkisuuden henkilö, televisiosarja, elokuva tai kirja. Fanikulttuurissa yhteyden luominen fanituksen kohteeseen on vahvasti läsnä.

POPMUSIIKKI - Laaja musiikin tyyli-suuntaus, joka on suosittua sekä usein suunnattu suurelle yleisölle. Pop-musiikissa on monia alalajeja ja tyylejä, joiden ansiosta se on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä genre.

HENKILÖBRÄNDI - Henkilöbrändi tarkoittaa toisten ihmisten muodostamaa käsitystä siitä, mitä osaamme, miten teemme työtämme sekä siitä, millaisia ihmisiä olemme oman ammattimme osaajina. (Kurvinen, 2017) Tässä yhteydessä sana brändi (brand) tarkoittaa erityisesti muiden ihmisten mielikuvaa siitä, miten henkilö nähdään ammatillisena osaajana työssään. Jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, sillä se on luontaisesti syntynyt ammatillinen status.

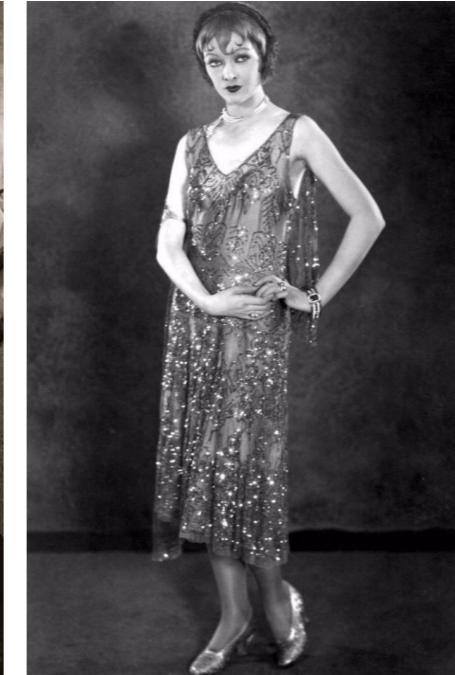
2 POPMUSIIKKI JA MUOTI

2.1 POPMUSIIKIN JA MUODIN HISTORIA

Popmusiikin ja muodin historian aikajana kantaa kauas menneisyyteen. Nykyään on jopa mahdotonta kuvitella maailmaa, jossa musiikki ja muoti eivät ole itseilmaisuuden ja luovuuden välineitä. Molemmilla on rikottu perinteisiä rajoja, otettu kantaa ja luotu toisiinsa pohjautuvia trendejä alusta asti. Kulttuurillinen linkki muodin ja musiikin välillä on nähty alkavan jo 1920-luvulla, kun naisten muoti rohkaistui jazz musiikin ansiosta. (Friedl, 2020) Tästä eteenpäin musiikin vaikutteet ovat luoneet ikonisia trendejä, joiden ansiosta muoti ja musiikki on yksiä ajan selvimmistä merkeistä.

KUVA 1.

KUVA 2.

Voimme helposti erottaa eri vuosikymmenien trendit, jotka ovat popmusiikin eri genren tuotosta. 1920-luvulla jazz-musiikin vahvat feministiset sävyt muuttivat pukeutumisen lisäksi myös naisten käyttäytymistä. Monet naispuoliset jazz-musiikin fanit pukeutuivat flapper-muotiin. He pukeutuivat lyhyisiin mekkoihin ja väljiin vaatteisiin ilman rintaliivejä. Näin feministit rikkoivat jo silloin perinteisiä yhteiskunnan asettamia rooleja ja normeja. (Sardone, 2021)

1950-luvun tunnettu muusikko Elvis Presleyn omaksuma rock 'n' roll tyyli muutti sitä, miten miehet pukeutuivat ja laittoivat hiuksiaan. Presleyn kapinallinen asenne puski sukupuolinormien rajoja. Tämä voitiin nähdä monissa asuissa, joissa hän esiintyi. Samaan aikaan Marilyn Monroe oli merkittävä inspiraatio monille naisille.

KUVA 3.

KUVA 4.

KUVAT 1. JA 2. 1920-LUVUN FLAPPER MUOTI (TUNTEMATON)
KUVA 3. ELVIS PRESLEY 1950-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 4. MARILYN MONROE 1950-LUVULLA (TUNTEMATON)

Anita Pallenbergia pidettiin maanalaisena kuningatarena ja The Rolling Stones- bändin muusana. Hän loi tyyliin 1960-luvulla, joka elää vieläkin. Tyyliin kuului matalalantioset housut, turkikset, höyhenet ja löysät hatut sekä korut, jotka muuttuivat ikonisiksi.

KUVA 5.

1970-luvun Glam rock ja Punk rock syntyivät ja vaikuttivat vahvasti uusien muotitrendien syntyyn. Näiden muotitrendien keskeinen sanoma oli ihmisten vapaus. Fanit omaksuivat artistien tyyliä ja näin trendit levisivät nopeasti. Tämän ajan trendeihin kuuluivat nahkatakkit, nastat, t-paidat vahvoilla sanoituksilla sekä teatraalinen meikki.

KUVA 6.

KUVA 7.

Samalla vuosikymmenellä Disco-aikakausi sai alkunsa. Myös tähän tyyliin kuului vahvasti ihmisten vapaus pukeutua haluamallansa tavalla, sillä keskiössä oli Disco kokemuksen täydentäminen. Tämä tarkoitti sekä miehille, että naisille seksuaalista vapautumista. Miehet kulkivat tukevakorkoisissa kengissä ja naiset käyttivät mekkoja ja hameita, jotka antoivat heille tilaa tanssia. Lisäksi heijastavat materiaalit, korut, kokopuvut ja fantasiomainen tyyli olivat aikakauden trendejä.

KUVA 8.

1980-luvun alussa Gianni Versace, Thierry Mugler ja Claude Montana käyttivät samanlaisia elementtejä suunnitelluissaan. Näitä olivat esimerkiksi epäsymmetria, voimakas kaksivärisyys ja monokromaattinen yhtenäisyys. Muotibrändit kuten PX ja Plaza Lontoossa olivat hyviä esimerkkejä siitä, miten muoti oli vuorovaikutuksessa musiikin kanssa.

KUVA 5. ANITA PALLEBERGIN LUOMA TYYLI 1960-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVAT 6. JA 7. FRED MERCURY 1970-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 8. DISCO-AIKAKAUDEN TUKEVAKORKOISET KENGÄT (TUNTEMATON)

KUVA 9.

Rap genreen kuuluvat rap-battlet ja break dance olivat uusia tapoja välittää ja viestiä tunteita ja sosiaalisia epäkohtia 1990-luvulla. Musiikin genret ja niiden esiintyjät vaikuttivat taas vahvasti muotiin. Hip-hopin suuri suosio näkyi vahvasti kaduilla. Genren tyypilliseen kuvaan kuului hihattomat paidat, verryttelypuvut, tennarit ja ylisuuret vaatteet.

KUVA 12.

KUVA 10.

Ikoni Aleksander McQueen omasi vision, joka tunnettiin teatraalisesta romantiikasta. Hän puki tunnettuja artisteja kuten Lady Gagua ja Björkia jopa surrealistiseen tapaan.

KUVA 11.

KUVA 13.

KUVA 14.

KUVA 9. ABBA- YHTYE 1970-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 10. GIANNI VERSACEN MALLISTO 1980-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 11. THIERRY MUGLERINT SUUNNITTELEMA ASU 1980-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 12. HIP-HOP KATUMUOTI 1990-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 13. LADY GAGA 2010 ALEXANDER MCQUEENIN SUUNNITTELEMASSA PUVUSSA (TUNTEMATON, 2010)
KUVA 14. BJÖRK 2003 ALEXANDER MCQUEENIN SUUNNITTELEMASSA PUVUSSA (GETTY IMAGES, 2003)

2.1 POPMUSIIKIN JA MUODIN SIDOKSET NYKYÄÄN

Trendit, joita näemme ympärillämme tänä päivänä, ovat usein saaneet inspiraationsa tiettyjen musiikkigenrejen piirteistä ja artistien tyyleistä. Muusikoilla on kiistaton voima muokata populaarikulttuuria ja sen muotitrendejä. Nykyään musiikkialan artisteilta vaaditaan enemmän, kuin pelkän musiikin tekemistä. Ennen musiikki genrellä saattoi olla valtava suora vaikutus eri aikakausien yleiseen tyyliin, sananvapauteen, normien ja sääntöjen rikkomiseen, mutta nykyään visuaalinen ilme on jo pelkästään yksittäisille artisteille välttämättömyys. Millerin (2011, 2) mukaan kyky olla aktiivinen ja menestyksenkäs sekä musiikki- että muotimarkkinoilla näyttää olevan yhä enemmän vaatimus artisteille, etenkin naisille.

Uusien vaikuttavien muusikoiden lisäksi meillä on monia uusia musiikki genrejä, jotka vaikuttavat vahvasti näkemyksemme muodista. Näihin kuuluvat esimerkiksi elektronisen musiikin eri genret. Rave-kulttuurin kulmakivenä toimiva tekno on yksi vahvimpia vaikutteita trendeihin ja muotiin. Jo 1980-luvulta peräisin oleva Rave on voitu osoittaa muuttuneen elämäntapamuodoksi.

Julkisuuden henkilöt ovat eturintamassa uusien trendien luomisessa. Yksi vahvimista merkeistä on heidän omat vaatemallistonsa. Beyonce, Rihanna, Bad Bunny, Kanye West, Harry Styles, Billie Eilish, Pharrell Williams ja monet muut ovat vaikuttaneet vahvasti muotitrendeihin, joita olemme todistaneet 2010 vuodesta eteenpäin 2020-luvulle asti. Nykyään on jopa harvinaista nähdä kansainvälisesti tunnettua muusikkoa ilman sopimusta vaatebrändin kanssa. 46-vuotias Pharrell Williams on toiminut yhteistyössä lukuisten tunnettujen muotibrändien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Chanel, Bape ja Adidas. Kuuluisa rap-artisti Kanye West omistaa Yeezy nimisen brändin, joka tunnetusti vaikuttaa siihen, miten näemme katumuodin 2020-luvulla. Billie Eilishin suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Hänen faniensa ja tunnetun tyyliinsä ansiosta hän saa ihmiset

ympäri maailmaa käyttämään hänen nimellään varustettuja pipoja ja paitoja. Fashion e-commerce-alusta Lystin mukaan tämä on vaikutusvaltaisin brändi tällä hetkellä. Olkoon tämä elävä todiste siitä, miten musiikki ja muoti ovat kytköksissä.

Sosiaalisen median vaikutus popmusiikin ja muodin sidoksiin on kieltämätön. Tämä voidaan todistaa popmusiikin suosion valtavalla kasvulla, joka on tapahtunut viime vuosina, sillä olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa globaaleihin ilmiöihin sosiaalisen median kautta. Varsinkin nuorien keskuudessa suosittu sosiaalisen median muodot ja applikaatiot mahdollistavat vahvat kytkökset kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu. Olemme jatkuvasti alttiita vaikutteille interaktiivisessa tilassa, joita otamme eniten varsinkin musiikkialalla toimivilta julkisuuden henkilöiltä. Muoti tarjoaa artisteille mahdollisuuden laajentaa brändin vaikutuspiiriä ja juuri tässä uudet mediat ovat avainasemassa. (Miller 2011)

Viime vuosina keikkailleet poptähdet ovat luoneet massiivisia ilmiöitä muodin ja musiikin kytköksistä. Esimerkiksi Harry Stylesin ja Taylor Swiftin kiertueilla nähtiin monia kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka olivat luoneet itselleen artistien asuja ja tyylejä muistuttavat vaatteet. Näiden ilmiöiden suuret mittakaavat ovat selvästi yhteydessä fanikulttuurin kytköksiin sosiaalisen median ansiosta.

Emme voi aliarvioida musiikin ja muodin yhteyttä ja vaikutusta toisiinsa. Jatkuvien yhteistyösopimusten ja artistien omien tuotemerkkien myötä on selvää, että musiikki ja artistien henkilöbrändit jatkavat merkittävää vaikutusta muotitrendeihin. Uudet musiikkialan artistit vaikuttavat muotiin enemmän, kuin koskaan aiemmin. On vaikea sanoa mikä on seuraava askel muodin ja musiikin suhteessa, mutta näiden kahden välinen suhde ei tule eroamaan lähitulevaisuudessa, jos koskaan.

KUVA 15.

KUVA 16.

KUVA 18.

2.3 MUODIN MERKITYS POPMUSIIKKITEOLLISUUDESSA

Muoti ja musiikki luovat taitavasti ja myös itsenäisesti samantaisia teemoja, mutta niiden välillä tapahtuva vuorovaikutus edesauttaa reaktioita, jotka eivät muuten olisi tapahtuneet. Musiikki ja muoti tarjoavat toisilleen enemmän, kuin tietyn teeman tai liikkeen. Joissain tapauksissa esiintyjällä on jo itsestään tietoisuutta muodista, joka vaikuttaa suoraan trendeihin.

Muodin ja popmusiikkiteollisuuden välillä voidaan erottaa kolme yhteistyön muotoa, joista ensimmäinen on suunnittelijan ja julkisuudenhenkilön välinen yhteistyö. Esimerkkejä yhteistöistä on Rihanna ja Puma, Kanye West ja Adidas, Pharrell Williams ja Adidas sekä Harry Styles ja Gucci. Brändiyhteistyöllä on myös voitu lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Toinen yhteistyömuoto toteutuu, kun alakulttuurien ryhmät ilmaisevat itseään muodin avulla. Tällöin puhutaan fanien itselleen toteuttamasta tyylistä, joka pohjautuu ihailun henkilön tyyliin tai musiikkigenrelle tyypillisiin muodin elementteihin. Kolmas muoto voidaan nähdä silloin, kun muotiteollisuus tulkaa musiikista peräisin olevaa temaa tai trendiä. Referenssejä tästä on voitu nähdä läpi alojen yhteisen historian, jota käsitellään luvussa 2.2. Mielestäni yhteistyön muotoja on lisää, kun aihetta tutkitaan tarkemmin esimerkiksi artistin brändäyksen näkökulmasta. Neljänneksi merkittäväksi yhteistyön muodoksi voitaisiin ajatella artistien muodin avulla luotua visuaalisen tyylin vaikutusta heidän henkilöbrändissään.

Musiikin alalla toimivien tunnettujen artistien lisääntyvät kytkökset muodin eri osa-alueisiin ovat merkityksellisiä nykyaikaiselle käsitykselle musiikin faniudesta, koska muoti ja tyyli kehollisina ilmaisuina tarjoavat faneille tavan luoda kulttuureja ja yhteisöjä sekä tehdä tunnuksensa fanina näkyväksi. (Miller, 2011)

KUVA 15. FENTY X PUMA MALLISTO 2017 (BOYKO, 2016)
KUVA 16. KANYE WEST YEEZY ADIDAS KENGÄT (TUNTEMATON)
KUVA 17. HARRY STYLES X GUCCI "HA HA HA" COLLECTION 2022 (TUNTEMATON)

3 MUODIN MERKITYS SOOLOARTISTIN HENKILÖBRÄNDISSÄ

3.1 BRÄNDI JA HENKILÖBRÄNDI

Sana brändi (brand) on ollut pitkään käytetty termi organisaatioiden ja yritysten omaavasta tunnistettavasta mielikuvasta, joka on syntynyt markkinoinnin tuloksena. Brändi ei toteudu pelkästään luomalla, sillä se on riippuvainen maineesta. Parhaat brändit ovat kehittyneet ajan myötä ja edustavat hyvän maineen jatkumoa.

Brändi on parhaiten rakennettu, kun identiteetti ja arvot ovat suhteessa toisiinsa. Täten teot kertovat enemmän, kuin sanat. Yritysten ja henkilöiden täytyy olla syvemmässä vuorovaikutuksessa, jos he haluavat pärjätä nykyisen kilpailun tasolla. Se tarkoittaa keskeytyksen elementtien, sosiaalisen vastuun ja käyttäjäkokemuksen sisällyttämistä markkinointistrategiaan. Merkityksen hakuinen ajattelu on välttämätön työkalu monille brändeille. (Mandel 2023)

Brändäyksellä tarkoitetaan markkinointikeinoja, joiden avulla tuote tunnistetaan ja tehdään erottuvaksi. Näissä keskitytään esimerkiksi ulkoasuun, tarinaan, nimeen tai symboliin. Ennen 2000-lukua sanalla oli täysin erilainen merkitys kuin nykyään, sillä brändin luomista käytettiin kiillotetun ja vääristetyn mielikuvan luomiseen. 2020-luvulla voimme todeta brändin merkityksen toisin, koska käyttäjät vaativat tuotteilta, yrityksiltä ja organisaatioilta inhimillisempää tarrumapintaa, persoonallisuutta sekä läpinäkyvyyttä. Enää pelkkä kiiltokuva ei vedä puoleensa.

Henkilöbrändi tarkoittaa toisten ihmisten muodostamaa käsitystä siitä, mitä osaamme, miten teemme työtämme sekä siitä, millaisia ihmisiä olemme oman ammattimme osaajina. (Kurvinen, 2017) Tässä yhteydessä sana brändi tarkoittaa erityisesti muiden ihmisten mielikuvaa siitä, miten henkilö nähdään ammatillisena osaajana työssään. Jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, sillä se on luontaisesti syntynyt ammatillinen status. Henkilöbrändäys tarkoittaa statuksen kehittämistä ja osa urasuunnittelua harkituin ja valituin tavoin eri kanavien kautta. Kurvinen toteaa kirjassaan, että parhaimmillaan henkilöbrändi syntyy ja kasvaa luontaisesti, kun teemme työmme hyvin ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa

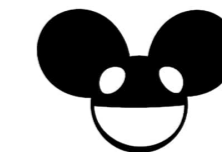
ympäristömme kanssa. 2020-luvulla henkilöbrändin kehittäminen on helposti saavutettavissa sosiaalisen median kautta.

Kilpailuilla aloilla on tärkeä miettiä henkilöbrändin eri osa-alueita laajemmin, sillä brändi on kaikkien havaintojen ja kokemusten summa. Kaikki viestinnän vastaanottajan havainnot vaikuttavat brändimielikuvaan. Mitä useammassa paikassa brändi voidaan havaita, sitä tehokkaammin sen tunnettavuus kasvaa.

Musiikkia tuottavan artistin henkilöbrändiin kuuluu musiikki, ulkonäkö, vaatetus, haastattelut, promootiokuvat, sosiaalinen media ja muu graafinen ilme sekä käyttäytyminen. Kaikki mitä näemme, on visuaalista, joten nopeasti katsottuna vaatteet ja tyyli on helpompia tapoja saada ihmisten huomio ensin. (Loukamaa, 2023)

KUVA 18.

deadmau5

KUVA 20.

KUVA 18. ACDC YHTYEEN LOGO (LOGOS-WORLD, 2024)

KUVA 19. ROLLING STONES YHTYEEN LOGO (LOGOSMARCAS.NET, 2022)

KUVA 20. DEAD MOU5 ARTISTIN LOGO (DJ LOGO DESIGN)

KUVA 21. THE BEATLES YHTYEEN LOGO (LOGOS-DOWNLOAD)

KUVA 22. AVICII ARTISTIN LOGO (LOGOS-WORLD, 2024)

KUVA 19.

THE BEATLES

KUVA 21.

KUVA 22.

3.2 VISUAALINEN HENKILÖBRÄNDI

Visuaalisuus on viestintämuoto. Se on todella tärkeä osa henkilöbrändin rakentamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, sillä visuaalinen ilme on brändin näkyvin osa. Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä on silmin havaittavaa. Näköaisti on tärkein keino havainnoida ja visuaalinen informaatio vaikuttaa eniten päätöksiin. Noin 90 % aivojen vastaanottamasta informaatiosta on visuaalista. (Pohjola 2019, 43) Näin ollen visuaalisuus on aina tärkeä osa ensivaikutelmaa ja merkittävä tekijä luottamuksen sekä kiinnostavuuden rakentamisessa. Näköaistin avulla havaittavat elementit ovat merkittäviä kokemusmaailman ja mielikuvien luoja.

Visuaalisen identiteetin synonyymi on visuaalinen tyyli. Taidehistorioitsija Meyer Schapiron mukaan tyyli on yksilön tai ryhmän taiteessa toistuva muoto. (Pohjola 2019, 143) Toistuvia asioita voi olla esimerkiksi elementit tai ilmaisu. Tyylin avulla ihmisten voidaan nähdä luovan kategorioita ja jäsentää ympärillä olevaa informaatiota.

Tyylin avulla pyritään luomaan kilpailijoista erottuva ja tunnistettava identiteetti. Täten voidaan vahvistaa, että kaikilla silmin havaittavilla elementeillä pyritään vahvistamaan henkilöstä syntyvää mielikuvaa, millä on selvä vaikutus brändin kohtaamispaisteissa. Mitä vahvempi brändin kokonaiskonsepti on kaikilla sen osa-alueilla, sitä nopeammin ja tehokkaammin brändin tunnettavuus kasvaa sen vastaanottajien keskuudessa. Helpoiten tunnistettava ja muistettava mielikuva luodaan toistuvilla visuaalisilla elementeillä. Muoti tarjoaa yksittäisille artisteille mahdollisuuden laajentaa brändin vaikutuspiiriään, ja tässä myös uudet mediat ovat avainasemassa.

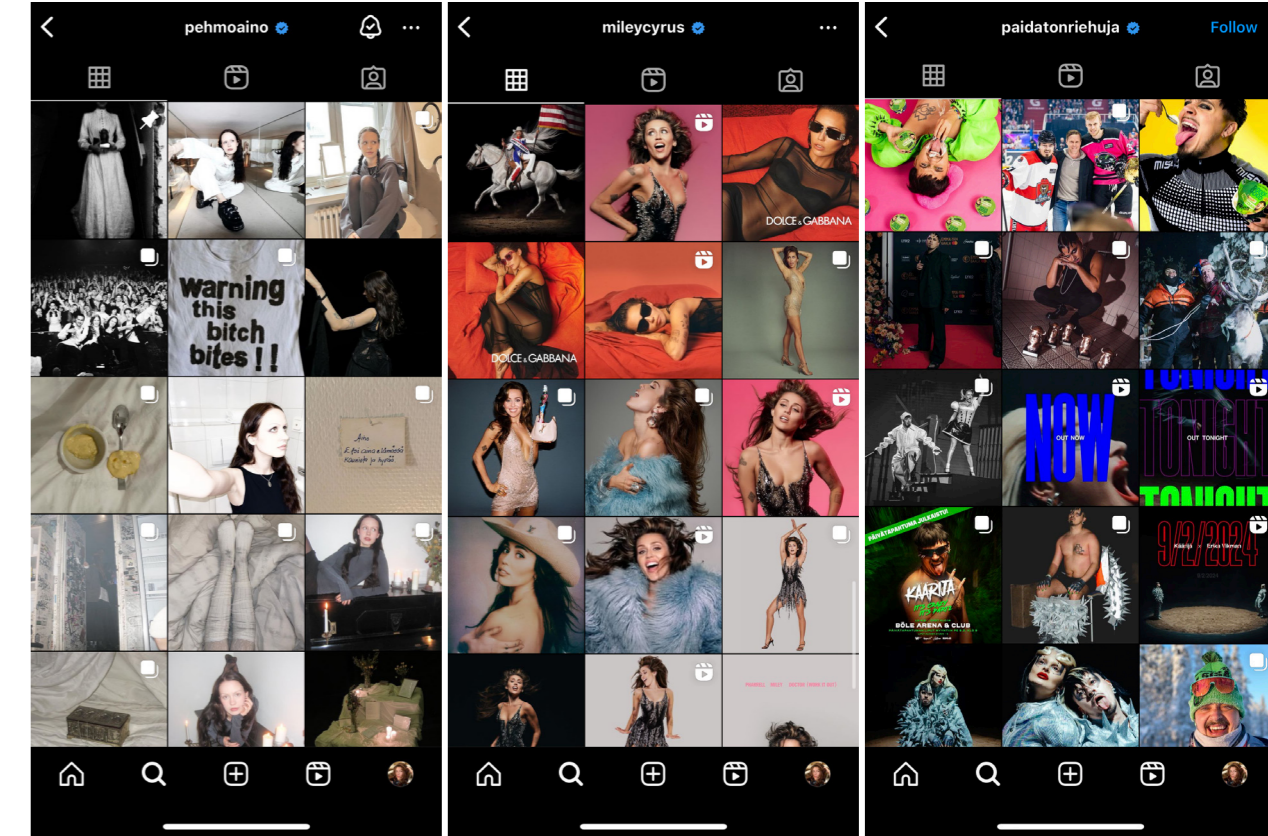
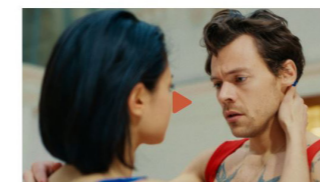
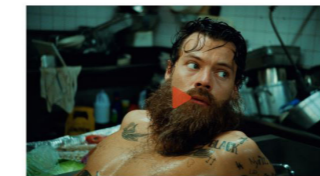
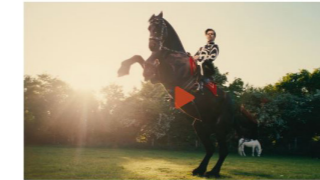
2020-luvun median vaikutuksen kautta visuaalisten mielikuvien merkitys henkilöbrändissä on kiistaton. Interaktiivisessa ympäristössä tiedon virta perustuu käyttäjän omiin mielenkiinnon kohtiinsa. (Pohjola 2019) Täten visuaalisen henkilöbrändin ja identiteetin luomisella on myös suuri rooli oikean kohderyhmän saavutettavuudessa. Jos havainnoiva henkilö törmää sosiaalisessa mediassa puhuttelevaan ja samaistuttavaan tai jopa ihailtavaan tyyliin, mielenkiinto havainnoitavaa henkilöä kohtaan herää huomattavasti helpommin.

Sosiaalisen median avulla toivotun kohdeyleisön kerääminen vaatii visuaalisia keinoja, joiden avulla on mahdollista herättää tunteita ja luoda merkityksellinen yhteys. Emotionaalinen yhteys tunteiden herättämisen avulla on avain brändin muistamiseen ja yleisön sitomiseen. Ihmiset muistavat asioita, joihin liittyy jokin tunne. (Pohjola 2019)

Sopivan kohdeyleisön löytämisellä voi olla dominon tapainen vaikutus henkilön ja hänen henkilöbrändinsä tunnettavuudessa. Tässä henkilöt, jotka kokevat tunneyhteyttä ihailmiinsa henkilöihin, toimivat omien lähtökohtiensa ja tapojensa kautta apuna informaation levittämisessä. 2020-luvun sosiaalisen median räjähtävä vaikutus perustuu sitä käyttävien henkilöiden tapoihin toimia sosiaalisen median alustoilla. Tapoihin kuuluu esimerkiksi oman identiteetin viestiminen informoimalla omia mielenkiinnonkohteita. Jos henkilö kokee tunneyhteyttä artistia kohtaan, hän todennäköisesti jakaa tietoa ja sisältöä artistiin liittyen omille seuraajilleen. Esimerkiksi esiintyvän artistin kohdalla henkilökohtaisen kohtaamisen merkitys korostuu ja silloin visuaalisuuden roolina voidaan todeta olevan luottamuksen vahvistaminen. Onnistuneen visuaalisen henkilöbrändin saavutettavuudella voi olla merkittävät taloudelliset vaikutukset.

KUVA 23.

KUVA 24.

KUVA 25.

KUVA 26.

KUVA 23. HARRY STYLES KOTISIVUT, KUVAKAAPPAUS (KIVISTÖ, 2024)
 KUVA 24. PEHMOAINO INSTAGRAM SIVU, KUVAKAAPPAUS (KIVISTÖ, 2024)
 KUVA 25. MILEY CURYS INSTAGRAM SIVU, KUVAKAAPPAUS (KIVISTÖ, 2024)
 KUVA 26. KÄÄRIJÄ INSTAGRAM SIVU, KUVAKAAPPAUS (KIVISTÖ, 2024)

3.3 MUOTI TYÖKALUNA HENKILÖBRÄNDIN RAKENTAMISESSA

Musiikki on perustavanlaatuisesti epävarma tuote. Tämä johtuu siitä, että se on kulttuurinen hyödyke eikä välttämättömyys. Sen vuoksi on vaikea ennustaa, miten mikä tahansa musiikkiin liittyvä tuote tulee menestymään. (Miller, 2011) Se on yksi syistä, miksi artistin henkilöbrändin ympärille rakennetaan sosiaalisen kysynnän kautta toisiinsa liittyviä tuotteita, esimerkiksi vaatteita. Alakulttuurinen pääoma antaa statusta. Alakulttuurinen pääoma on tapa niille, jotka haluavat vahvistaa nimellisen erottumisensa massasta. Tämä voidaan heijastaa muodin merkitykseen musiikin artistien henkilöbrändeissä. Muodin kautta artistit pääsevät asemaan, jossa heidän aitoutensa on helpommin tunnettavissa ja he ovat erotettavissa kilpailulla alalla. Esiintyjän ja fanin välinen suhde perustuu aina oletukseen siitä, että heidän välillensä on tilaa merkitykselliselle ja tunteikkaille kokemuksille. (Miller 2011)

Muodista tehdyt tutkimukset ovat antaneet meille idean siitä, että muodilla on kyky ilmaista yksilöllistä identiteettiä. Se on henkilökohtainen luovuuden paikka, joka tuottaa iloa ja kipua, toimii kielenä ja puhuu siten monista mahdollisista osa-alueista identiteetteissämme, sukupuolissamme, alkuperästämme, maussamme, samankaltaisuudessamme ja erilaisuudessamme toisiin. Artistien pukeutuminen on siten itsensä rakentamista julkiseen kulutukseen ja suuri osa muodin tutkimuksista keskittyy siihen, miten yksilöt voivat luoda merkityksiä tämän prosessin kautta.

Perimillään muoti on tapa ilmaista itseään vaatetusvalinnoillaan. Kyky viestiä esteettisyyttä ja yksilöllistä ulkonäköä pukeutumisen ja kehon kautta on jatkuva ja rakentava osa itsetuntemuksen tunnustamista ja ymmärtämistä. Vaatetuksen avulla artistit voivat viestiä omia arvojaan ja tuntemuksiaan. Kun ihmiset jakavat muodin avulla itsensä harjoittamista, prosessointia ja esittämistä, he muodostavat tärkeän osan heidän identiteettinsä ymmärtämisestä. (Armstrong, McDowell, 2018, 10) Fanien ja esiintyjien symbioottisen suhteen seurauksena on lähes yllätyksetöntä, että niin monet starat markkinoivat tai suunnittelevat muotia. Luovassa työssä identiteetti muotoutuu ympärillä olevan materiaalsen kulttuurin kanssa läheisessä suhteessa. (Armstrong, McDowell, 2018, 19)

Julkisuuden henkilöitä on alettu ymmärtämään henkilöinä, jotka jatkuvasti kehittävät kykyään kuuluisuuteen erottamalla persoonallisuuden kilpailijoistaan. (Miller 2011) Nykyculttuurissa jopa lahjakkaimpien artistien on panostettava omaan markkinaan visuaalisin keinoin. Lady Gaga on yksi merkittävimmistä artisteista maailmanlaajuisessa popmusiikissa. Hän yhdistää äänekkäästi muodin ja musiikin kaikissa esiintymisissään ja esityksissään.

KUVA 27.

KUVA 28.

KUVA 29.

KUVA 30.

KUVA 27. LADY GAGA (TUNTEMATON)
KUVA 28. LADY GAGA 2010 MTV MUSIC AWARDS (BROWN, 2010)
KUVA 29. LADY GAGA 2010 GRAMMY AWARDS (GETTY IMAGES, 2010)
KUVA 30. LADY GAGA 2008 NEWNOWNEXT TAPAHTUMA (TUNTEMATON)

3.4 ARVOT JA KANNANOTTO PUKEUTUMISEN KAUTTA

Pukeutuminen yhtenä itseilmaisun välineenä antaa vapauden kertoa arvoja sanattomasti kehon kautta. Jo monien vuosikymmenien ajan pukeutuminen on ollut keino ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tässä julkisuuden henkilöt ovat olleet etuasemassa suurien yleisöjensä ansioista. Jopa arkisella pukeutumisella artisti tuo omia arvojaan esille. Itsensä toteuttaminen voi jo sinällään tuoda esiin arvoja kuten pikamuodin vastustamista, pienien yritysten tukemista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. (Kaipainen, Loukamaa, Escartin, 2023)

Muoti on tutkittu kielimallien rinnalla ja se voidaan ymmärtää laajalti potentiaalisena sanattomana kielenä. (Miller 2011) Muodin sanaton kieli suurelta osin ilmentää yksilön yhteiskunnallista asemaa. Näin ollen muoti ilmaisee samalla myös identiteetin osa-alueita, kuten mieltymyksiä, sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa, etnisyyttä ja kansallista identiteettiä.

Muodin yhdistäminen musiikkiin on antanut aiemmin syrjityille ja hiljennetyille äänille mahdollisuuden puhua kovempaa. (Miller 2011) Yksi tällainen muodin ja musiikin yhdistyminen ilmaisussa on tunnistettu Jazz-musiikissa 1900-luvun alkupuolella. Jazzin miesesiintyjä tuli synonyymiksi yhdelle tietylle monimutkaiselle puvulle, joka nimettiin Zoot-puvuksi. Puvusta tuli myöhemmin nuorten mustien ja meksikolaisten katujengien käyttöön voimakkaaksi etnisyyden tunnuksi ja identiteetin neuvottelun tavaksi. Cosgrove väittää, että Zoot-puku oli alakulttuurinen ele, jolla kieltäydettiin myöntymästä alamaisuuden tapoihin. Puku alkoi merkitsemään symbolista alakulttuurista vastarintaa.

KUVA 31.

Monet naisartistit voidaan tunnistaa symbolisena vastarintana rajoituksille, joita musiikkiteollisuus ja yhteiskunta asettaa naisille monin tavoin. Tästä tunteita herättävimpiä ja näkyvimpiä esimerkkejä on Sinead O'Connor (1966–2023). Hän ajeli hiuksensa 1980-luvulla ja loi voimakkaan kuvan itsestään vastareaktion levy-yhtiönsä pakotuksiin esiintyä naisellisempänä ja seksuaalisituvampana. Hän osoitti kehonsa kautta huolet asemastaan musiikkiteollisuudessa naisena ja jatkoi sen tekemistä menehtymiseensä asti. (Miller, 2011) Toinen hyvä esimerkki on Madonna, joka rohkaisi pukeutumisellaan ja olemuksellaan naisia olemaan itsevarmoja ja hallitsemaan omaa tulevaisuuttaan.

KUVA 32.

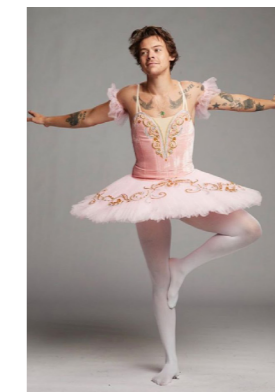
KUVA 33.

KUVA 34.

David Bowie käytti vaatteita haastaakseen aikaisia sukupuoli- ja seksuaalikäsitteitä. Hän osoitti pukeutumisellaan monimutkaisen ymmärryksen ihmisten identiteettejä ja subjektiivisuutta kohtaan kokeilemalla rooleja ja asuja, jotka eivät esittäneet hänen todellista itseä. Hän kieltäytyi mukautumasta normeihin ja paljasti sukupuolen, joka ei sopinut sukupuolimäärittelmiin. Tällaisten kohtien ilmentäminen on ollut erittäin tärkeää queer-muusikoille ja -yhteisöille.

Hyvä esimerkki tämän hetken artisteista on Harry Styles, joka on ottanut kantaa merkittävästi sukupuolien väliseen tasa-arvoon pukeutumisellaan 2010- ja 2020-luvulla.

KUVA 35.

KUVA 36.

KUVA 31. ZOOT- PUKU (TUNTEMATON)
KUVA 32. MADONNA 1980-LUVULLA
(REX FEATURES)
KUVA 33. SINEAD O'CONNOR
1980-LUVULLA (BERGEN)
KUVA 34. DAVID BOWIE 1973
(TUNTEMATON)
KUVA 35. HARRY STYLES 2019
(TUNTEMATON)
36. HARRY STYLES 2020
(TUNTEMATON)

3.5 MUOTI, FANI- JA KULUTUSKULTTUURI POPMUSIIKKITEOLLISUUDESSA

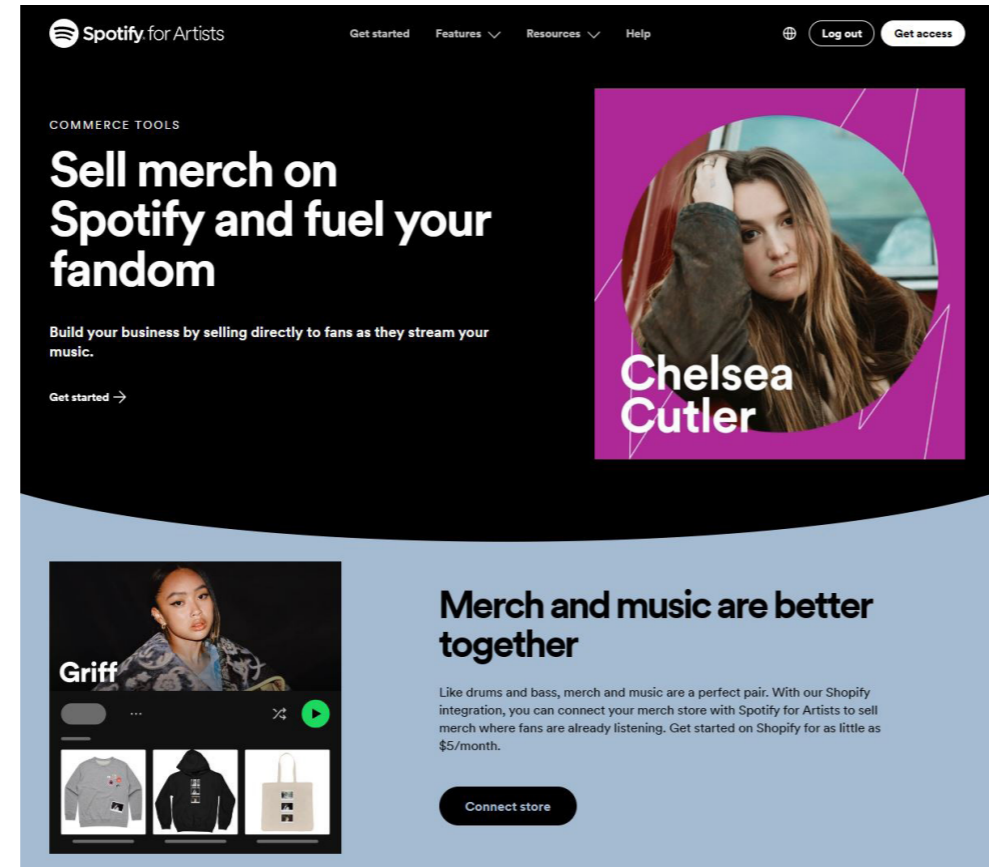
Toisen maailmansodan jälkeen monet maat kokivat massiivisia menetyksiä, taloudellista tuhoa ja kokonaisten rakenteiden romahtamista. Viidentoista vuoden jälkeen maailma alkoi keräämään tasapainoan palautuessaan sodan aiheuttamista vaurioista. Kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen apu jakaantuneelle Euroopalle aiheutti kulutuskulttuurin kasvun. Yhdysvallat auttoivat Eurooppaa saavuttamaan taloudellisen vakauden, tehden Euroopan maista suurimmat yhdysvaltalaisen tuotteiden kuluttajat. Don Slaterin mukaan modernin teollistumisen tuomat yhteiskunnallisten rakenteiden ja arvojen muutokset merkitsivät massiivista identiteettikriisiä. (Miller 2011, 31) Ihmiset siirtyivät tuottavasta työroolistaan heidän identiteettinsä tuntemiseen. Identiteetti koettiin yhä merkittävämmäksi ihmisten kannalta ja sen vuoksi ihmiset kokivat suurempaa tarvetta kommunikoida omaa identiteettiä. Näin kulutuskulttuuri kasvoi.

Fanikulttuuri on iso osa kulutuskulttuuria ja toisin päin. Fani toimii matkijana ja silloin muodilla sekä vaatetuksella on iso rooli. Heidän identiteettinsä toteutuu usein kehon kautta. Pukeutumisen rooli fanikulttuurissa tarjoaa tilaisuuden tulla joksikin. Fanina toimiminen on yhtä paljon joukkoon kuulamista ja siitä erottumista.

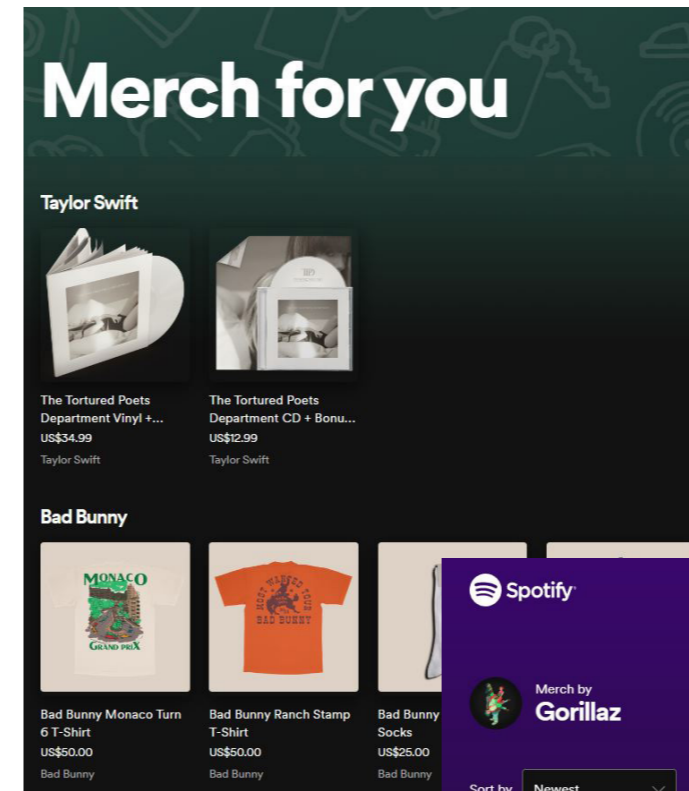
Esitys edellyttää yleisön olemassaoloa. (Miller 2011) On selvää, että musiikkialalla toimivien artistien ura on riippuvainen faneista ja kuuntelijakunnasta. Monien esiintyjien, suunnittelijoiden ja stylistien yhteistyön lopputulos yleensä vahvistaa olemassa olevaa nuorisoalakulttuurin muotia. Uusia näkökulmia, menetelmiä ja kaikuja tuodaan esille muodissa, kun se liitetään musiikin kanssa alakulttuuriseen ilmaisuun.

Kuten ammattimaisuus, myös luovuus muuttuu sosiaaliseksi ihanteeksi. Luovien alojen jatkuvat ja nopeat muutokset ovat määrittäviä piirteitä uusliberalismin markkinataloudessa, jossa kilpailu on kiristynyt voimakkaasti. Tämä voidaan tunnistaa monilla eri aloilla ja monissa eri käytännöissä, kuten muodissa. (Armstrong, McDowell 2018, 7)

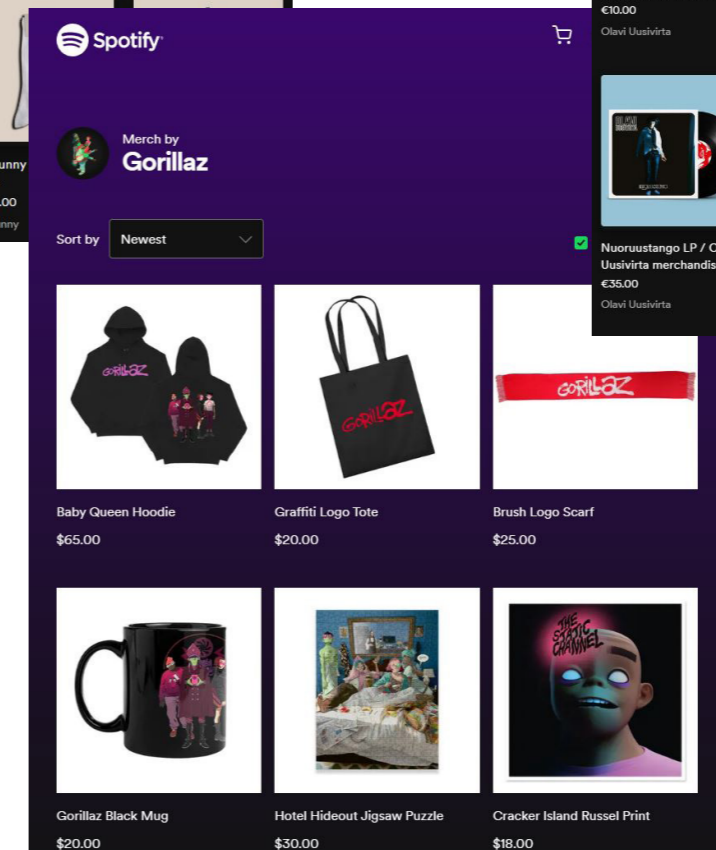
Havaintoja musiikin ja muodin kytköksistä fani- ja kulutuskulttuuriin voimme huomata myös musiikin suoratoistopalveluista kuten Spotifysta. Spotify on digitaalisen musiikin, podcastien palvelu, jonka avulla käyttäjillä on mahdollista päästä käsiksi miljooniin lauluihin ja muuhun kuunneltavaan materiaaliin tekijöiltä ympäri maailmaa. Vuoden 2023 syksyllä Spotify julkaisi palvelun, jonka kautta tekijät voivat myydä omia merkkituotteitaan, joita fanit ja kuuntelijat voivat ostaa.

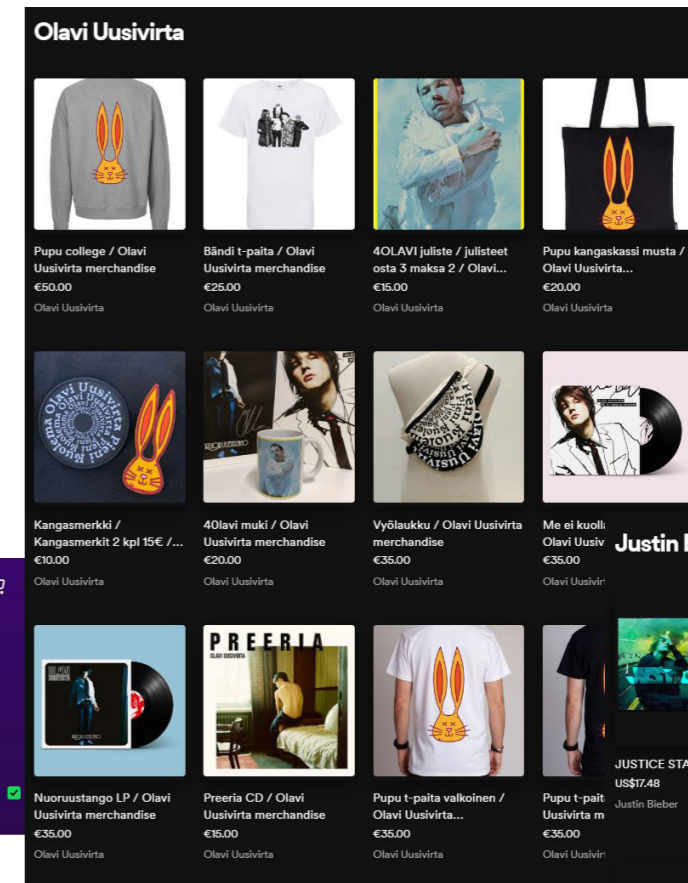
KUVA 37.

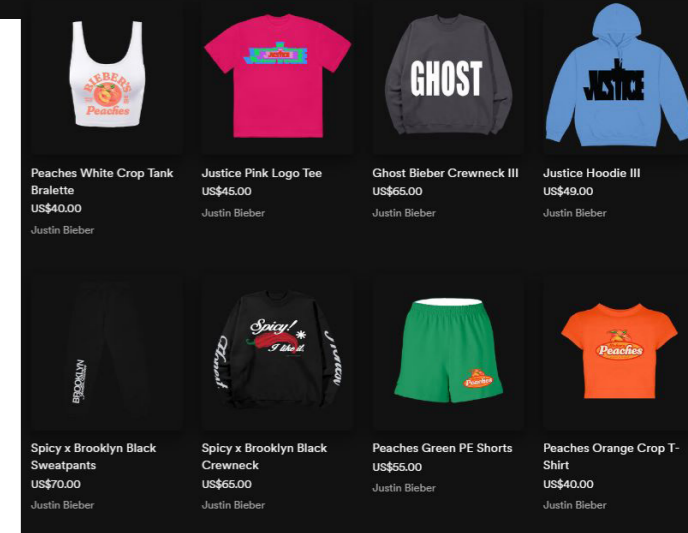
KUVA 38.

KUVA 39.

KUVA 40.

KUVA 41.

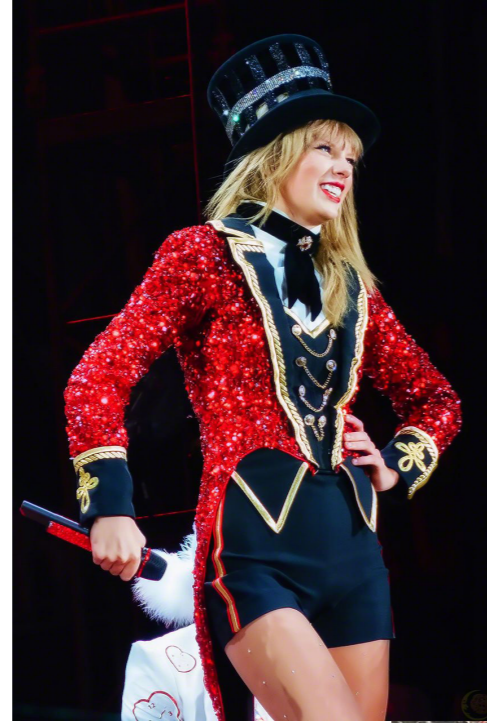
Esiintyvää artistia fanittavat henkilöt hakevat kehollista yhteyttä artistiin pukeutumisen kautta. Ilmiö on näkynyt vahvasti Harry Stylesin sekä Taylor Swiftin 2020-luvun kiertueilla.

KUVA 42.

KUVA 43.

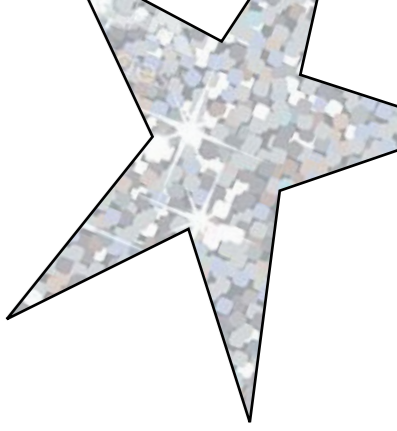

KUVA 44.

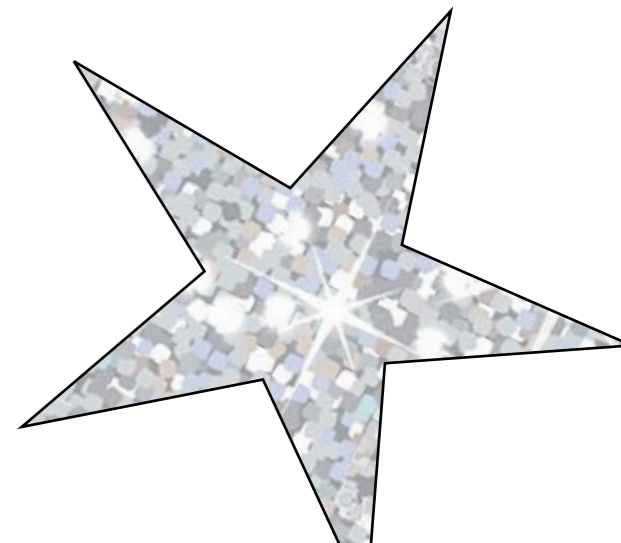
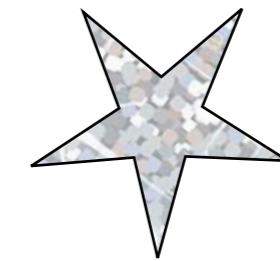

KUVA 45.

KUVA 42. HARRY STYLES KIERTUEELLA 2020-LUVULLA (PHAM, 2021)
KUVA 43. HARRY STYLESIN FANIT (TUNTEMATON)
KUVA 44. TAYLOR SWIFT KIERTUEELLA 2020-LUVULLA (TUNTEMATON)
KUVA 45. TAYLOR SWIFTIN FANI (KIMBERLY)

4 ESIINTYMISASUT POPMUSIIKISSA

4.1 ESIINTYMISASUJEN MERKITYYS

On sanomattakin selvää, että vaatetuksella on merkittävä rooli esityksen kokonaisuuden, esitystä katsovan henkilön ja esiintyvän artistin kannalta. Suurimpien kansainvälisten artistien esityksiä on lähes mahdoton kuvitella ilman näyttäviä esiintymisasuja. Suurimpien tapahtumien, kuten gaalojen ja keikkojen jälkeen muotimaailmasta kiinnostuneet henkilöt analysoivat julkisesti esiintyneiden henkilöiden asukokonaisuuksia. Vaatetuksen kautta on mahdollista välittää tunteita, ottaa kantaa, tuoda omaa identiteettiään esille ja luoda tarinaa.

Maailman kiertueella ollut Taylor Swift sisällytti esiintymiseensä 16 eri asukokonaisuutta. Eras Tour -niminen kiertue (2023–2024) sisälsi artistin tähän mennessä tehdyt studio albumit ja hänen uransa tärkeimmät aikakaudet. Vaatteet olivat isossa osassa tarinan kerrontaa, sillä jokainen asukokonaisuus oli tarkasti harkittu edustamaan jokaisen yksittäisen albumin tunnelmaa.

KUVA 46. (WINTER)

KUVA 47. (MAZUR)

KUVA 48. (HILL)

KUVA 49. (SHEARER)

KUVA 50. (HILL)

KUVA 51. (HILL)

KUVA 52. (ELSEN)

KUVA 53. (SHEARER)

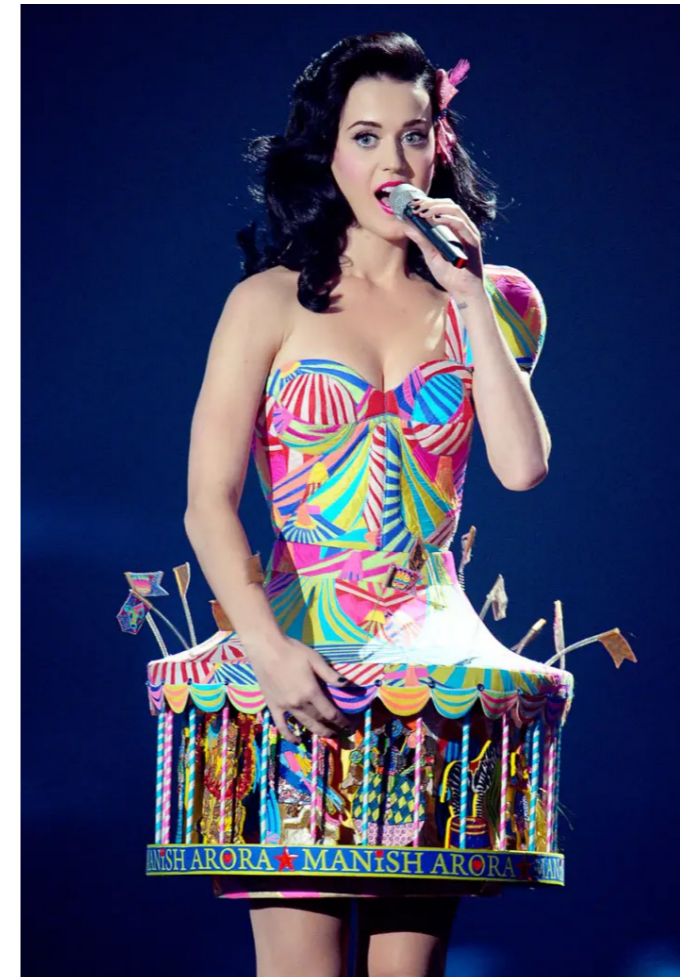
KUVA 54. (MAZUR)

KUVA 55. (JONES)

KUVAT 46.-55. TAYLOR SWIFT ERAS TOUR

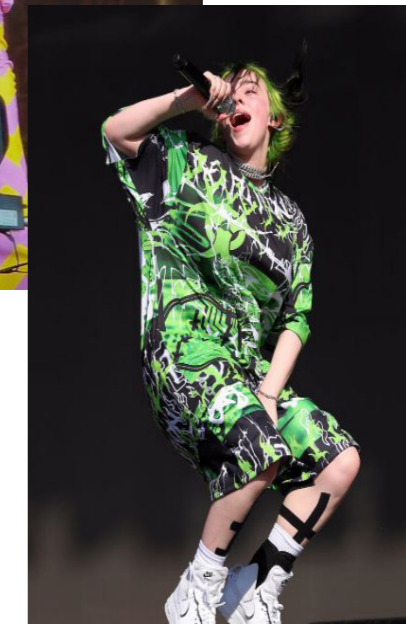
On tärkeää kertoa tarinaa myös vaatteilla, koska lavalla esiintyminen saattaa olla ainut kerta, kun kuulijat näkee artistin. (Loukamaa, 2023) Loukamaan mielestä on myös katsojan puolesta tärkeää, että esiintyminen ja puvustus sopii samaan tunnelmaan. Visuaalinen brändi on esiintyvälle artistille tärkeä ja joissain tapauksissa vaatetus ilmentää ainoa visuaalista elementtiä. Huomiota herättämätönkin vaatetus puhuu puolestaan ja luo mielikuvan. Yleisöllä ei ole tietoa artistin motiiveista asuvalintojen takana, joten on luonnollista mieltä ne aina osaksi esiintyjän roolia. (Suzko, 2014)

KUVA 56.

KUVA 57.

KUVA 58.

KUVA 59.

Lisäksi vaatetus vaikuttaa esiintyvän artistin kykyyn esiintyä. Artisti Ilari Kaipainen kertoo arvostavansa vaatetusta erittäin paljon esiintymisessä. Hänen mielestään se on suurin osa kaikesta vaikutuksesta siihen, onko lavalla mukava esiintyä. Esiintymisasu antaa parhaimmalla tapauksella esiintyjälle voimaa ja tukea olla lavalla. (Escartin, 2023)

Vaikka popmusiikissa nähdyt ikoniset esiintymisasut voivat luoda mielikuvan todella näyttävistä, erikoisista ja koristeellisista asukokonaisuuksista, osa artisteista käyttää esiintyessään minimaalista tyyliä. Ed Sheeran pukeutuu lähes aina todella arkisesti, mutta tästä tyylistä on tullut tunnettu hänen kohdallaan.

KUVA 56. KATY PERRY (CARDINALE, 2008)
KUVA 57. HARRY STYLES (TUNTEMATON)
KUVA 58. BILLIE EILISH (POP SUGAR)
KUVA 59. ED SHEERAN (LAMPARSKI)

4.2 ESIINTYMISASUT POPMUSIIKIN HISTORIASSA

Popmusiikin historiaa tutkiessa löytyy merkittäviä teoksia ja esiintymisiä, joissa esiintymisasut ovat olleet keskeisessä osassa.

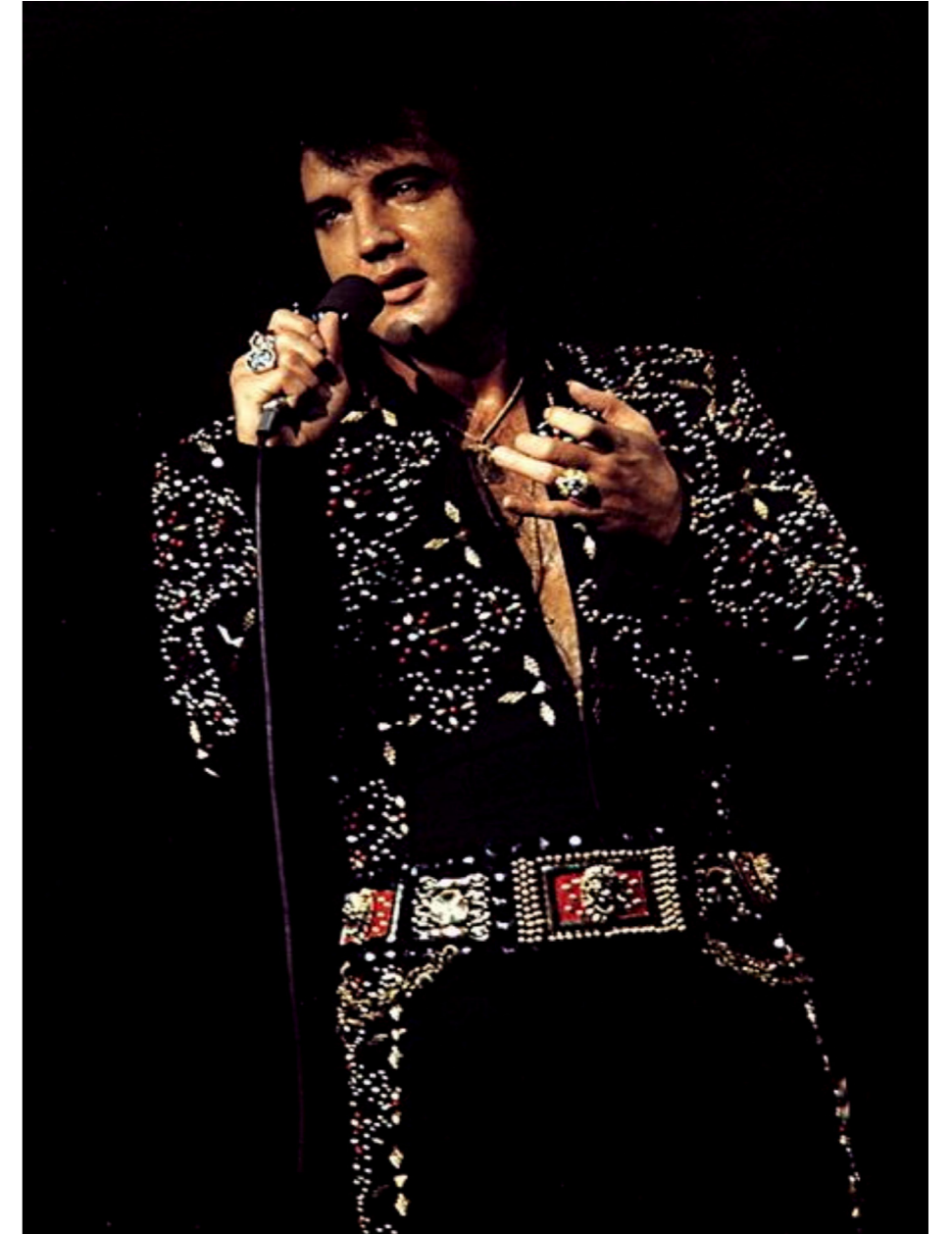
KUVA 60. MICHAEL JACKSON (TUNTEMATON)

KUVA 61. ELTON JOHN (TUNTEMATON)

KUVA 62. TINA TURNER (STILL, 1985)

KUVA 63. ELVIS (TUNTEMATON)

KUVA 64. THE SUPREMES (BETTMANN, 1965)

KUVA 65. MADONNA (MAZUR, 2023)

KUVA 66. ABBA (TUNTEMATON)

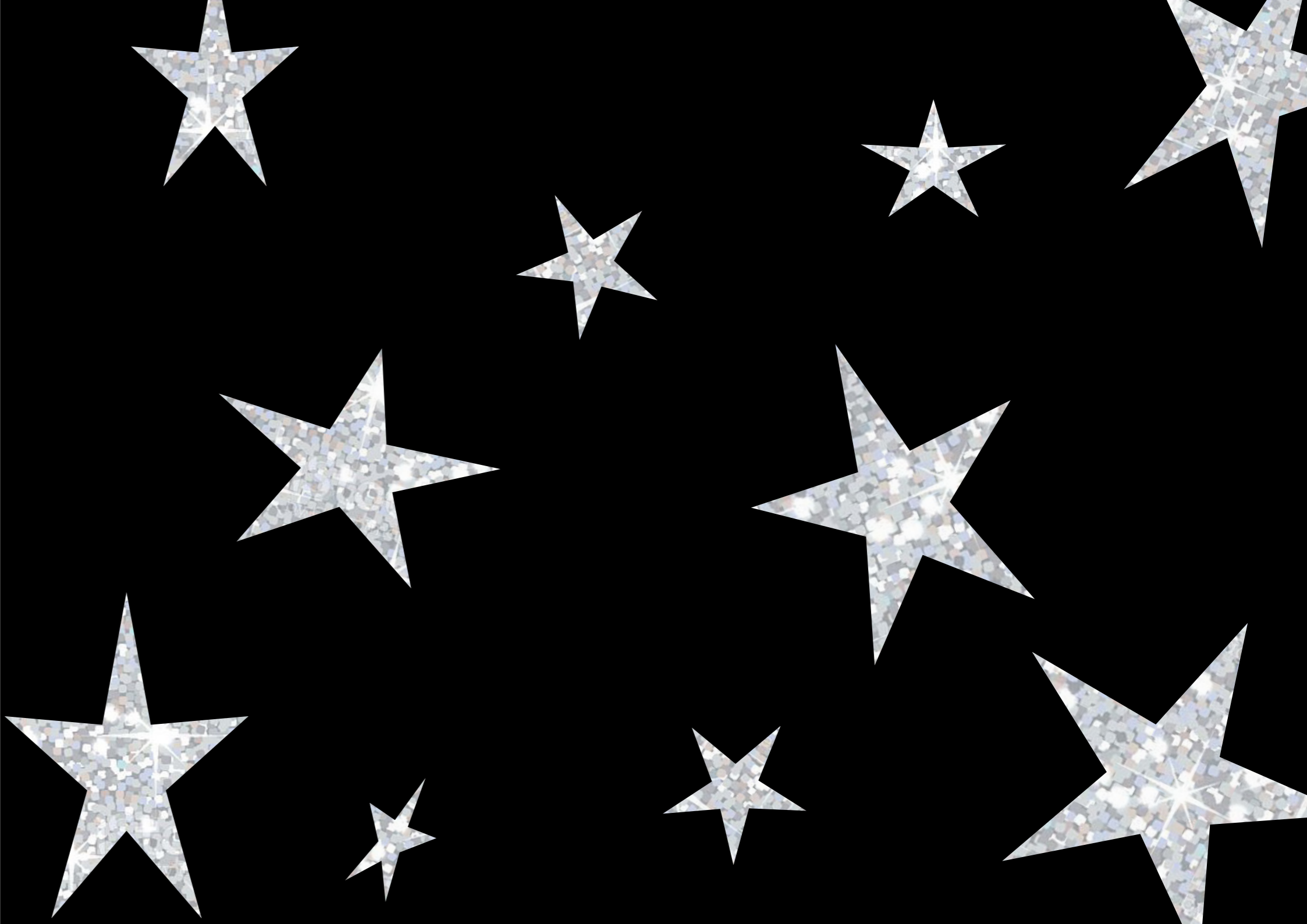
KUVA 67. DAVID BOWIE (PUTLAND)

KUVA 68. KISS (TUNTEMATON, 2000)

KUVA 69. THE BEATLES (GROSS)

4.3 ESIINTYMISASUJEN PIIRTEET POPMUSIIKISSA

KUVA 70.

Esiintymisasuihin liittyy tiettyjä stereotyyppisiä. Esimerkiksi rock henkisyys yhdistetään mustaan nahkaan, niitteihin ja rajumpiin asusteisiin, kun taas rap-kulttuuri löysiin ylisuuriin ja katuhenkisiin vaatteisiin. Popmusiikin esiintymisasuihin liittyy myös ekspressiivisyys, näyttävyyttä ja koristeellisuus. Stereotyyppien lisäksi popmusiikkia tuottavien artistien pukeutumiseen vaikuttaa myös vahvasti aikakauden trendit ja muoti.

Stailaaminen on myös yksi tapa saada esiintymisasu näyttävämmäksi. Vaatekapaleet eivät välttämättä yksittäisinä ole erikoisia, mutta niistä voi syntyä jotain todella mielenkiintoista yhdistettynä muihin vaatteisiin. (Suzko, 2014)

KUVA 71.

KUVA 72.

KUVA 70. ESIMERKKI ROCK TYYLISTÄ, KOLLAASI (KIVISTÖ, 2024)
KUVA 71. ESIMERKKI POP TYYLISTÄ, KOLLAASI (KIVISTÖ, 2024)
KUVA 72. ESIMERKKI RAP JA HIP HOP TYYLII, KOLLAASI (KIVISTÖ, 2024)

5 PROSESSI

5.1 KOHDERYHMÄ

Mallisto on lähtökohtaisesti suunniteltu popmusiikkia tuottaville sooloartisteille, joille ekspressiivinen pukeutuminen on olennainen itseilmaisun muoto. En ole rajannut kohderyhmää sukupuolen perusteella, vaan olen pyrkinyt keskittymään siihen, että malliston vaatteet sopisivat kaikille sukupuolta katsomatta. Mallistolla haluan myös osoittaa, että mielestäni vaatteilla ei ole sukupuolta.

Suunnittelemani vaatteet sopivat käyttöön lavaesiintymiseen sekä muihin esiintymisiin, kuten musiikkivideoihin kuvauksiin tai juhliin. Koska en suuntaa malliston vaatteita yksittäisille esiintyjille, olen pohtinut väripalettia ja ulkoasua koristeellisuuden ja näyttävyuden näkökulmasta.

Olen ottanut vaikutteita popmusiikin ja siihen kytköksissä olevan muodin historiasta sekä popmusiikin genreihin liittyvistä stereotyypeistä. Suurin inspiraatio on kuitenkin lähtenyt omista näkemyksistä ja pohdinnoista, mitä nykyaikainen esiintymisasu tarvitsee ja mikä mielestäni näyttää hyvältä esiintyessä.

Esiintymisiä seuratessa huomioni kiinnittyy usein vaateen muotoon, mielenkiintoon, koristeellisuuteen sekä materiaaleihin. Mielestäni esiintymisasussa kiinnostavinta on tarina, jota voi mahdollisesti kertoa kerroksellisuudella. Mallistossa olen ottanut tämän huomioon ja siksi päällimmäiset vaatteet ovat helposti riisuttavissa. Pidän erityisesti vaatekappaleiden hullunkurisesta ja jopa sopimattomasta yhdistelemisestä. Tämä takaa myös malliston monipuolisuuden, sillä vaatekappaleita voi vapaasti yhdistellä keskenään ja rakentaa mieluisen asukokonaisuuden.

Vaatteet on suunniteltu niin, että esiintymisasun funktionaaliset ominaisuudet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Materiaaleina käytän käytettyjä vaatteita, varastoon jääneitä kankaita, ketjuja, koruja ja muita koristamiseen käytettäviä tuotteita. Valmistin malliston niin, etten ostanut mitään uutta.

5.2 FUNKTIONAALISUUS

Koska vaatteet on suunnattu ensisijaisesti lavaesiintymisiin, olen pohtinut vaatteiden funktionaalisia tarpeita. Kysyin kolmelta artistilta mitä ominaisuuksia esiintymisasulla tulisi olla.

Vaatteissa tulisi pystyä liikkumaan hyvin ja siten, miten normaalistikin pystyy liikkumaan. Esiintymisasun funktionaalisten ominaisuuksien tarve riippuu paljon siitä, ketä esiintyy. (Loukamaa, 2023) Vaikka liikkumista rajoittavat vaatteet sopisivat käytettävyydeltään joillekin artisteille, mallistossa keskityn siihen, että ne sopisivat kenelle vaan. Siksi olen välttänyt tiukkoja mekkoja tai muita vaatekappaleita, joissa on vaikea liikkua.

Vaateen materiaalin tulisi olla hengittävä, jotta esiintyjälle ei tule liian kuuma. Tämän funktion toteutumiseksi olen pohtinut hengittäviä materiaaleja tai esimerkiksi hengitysaukkoja sekä lisäksi vaateen peittävyttä. Kerroksellisuudessa pitää ottaa huomioon se, että päällimmäiset vaatteet ovat helposti riisuttavissa.

5.3 LUONNOKSET JA VISUAALINEN ILME

Prosessi luonnosten ja visuaalisen ilmeen kanssa sai alkunsa popmusiikista sekä rönsyilevästä punk henkisyydestä. Lisäksi päällimmäisenä mielessäni oli kimaltavat yksityiskohdat, mielenkiintoiset materiaalit ja kerroksellisuus. Tavoitteena oli löytää kulmainen keskittie funktionaalisten ominaisuuksien ja näyttävyyden välistä.

Koska halusin malliston sisältävän leikkisyyttä ja monipuolisuutta, olen suunnitellut vaatekappaleet niin, että suurinta osaa niistä voi käyttää sekaisin toistensa kanssa. Kerroksellisuus on rakennettu niin, että päällimmäiset vaatekappaleet ovat näyttäviä ja helposti pois otettavia. Niiden kohdalla en keskittynyt niin paljon muihin funktionaalisiin ominaisuuksiin kuten keveyteen tai hengittävyyteen. Päällimmäiset vaatteet sopivat hyvin näyttävän sisään tulon luomiseksi tai esimerkiksi kuvauksiin.

Näyttävyyttä olen luonut asusteilla, koruilla sekä erikoisilla muodoilla. Keskityin myös siihen, että esiintyjällä voisi olla hyvä olo itsestään vaatteessa.

KUVA 73. LUONNOKSIA (KIVISTÖ, 2024)

5.4 MATERIAALIT

Malliston materiaalit ovat käytettyjä vaatteita, jotka eivät enää ole käyttökelpoisia tai muusta syystä ovat jääneet hylätyiksi. Lisäksi keräsin käyttämättä jääneitä kankaita oman varastoni pohjalta. Materiaaleja valitessa pyrin pitämään yhteen sointuvan väripaletin. Kokeilin leikkiä eri tekstuurien yhdistämisellä vaatteiden mielenkiinnon lisäämiseksi. Koska materiaalit löytyivät varastostani, en ollut varma mitä osa niistä olivat. Testasin materiaalit - LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Materiaalit testattiin FTIR-laitteella. Molekyylien tunnistaminen perustuu FTIR-menetelmään. Menetelmällä on mahdollista analysoida materiaalin koostumusta. Analyysissa käytetään infrapunasäteilyä. Näytteen sisältämät molekyylit väliset sidokset absorboivat itselleen säteilyä itselleen ominaisilla aallonpituuksilla. Detektori havaitsee näytteeseen absorboitun ja sen läpi kulkeutuneen IR-valon määrän. Raakadata muunnetaan matemaattisella kaavalla Fourier muunnokseksi, joka on tavallista IR-spektriä muistuttava muoto. Laitteella mitattu data verrataan spektrikirjastoon. (Measurlabs, 2024) Materiaalista ja spektrikirjastosta riippuen tulokset eivät ole välttämättä 100 % luotettavia, mutta antavat silti joitain mahdollisia tietoja. Opin näytetyössä kirjasin vain niiden materiaalien tiedot, jotka olivat luotettavia.

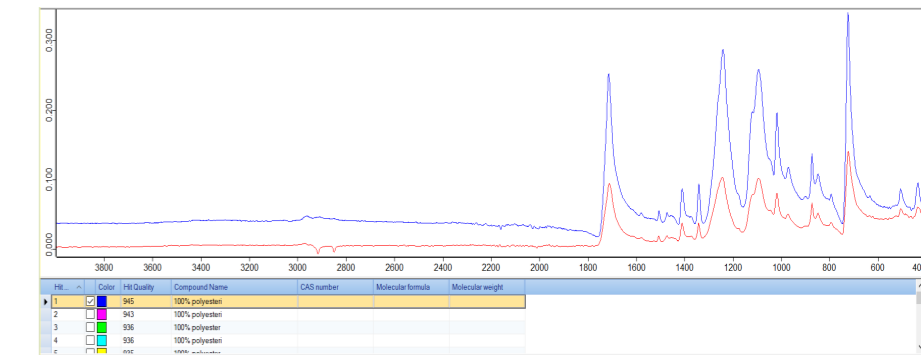
Materiaaleja valitessa keskityin myös niiden ominaisuuksiin. Hengittävyyteen, näyttävyyteen, keveyteen ja laskeutuvuuteen. Koristeellisuuden lisäämiseksi käytin mallistossa ketjuja, koruja ja muita metallisia osia.

Valitsin neuloksen haalariin ja takkiin, sillä se on todella hengittävä. Haalari on vaatekappaleena kokonaan peittävä, joten pidin materiaalivalintaa erittäin tärkeänä funktionaalisuuden näkökulmasta. Hengittävyden ja keveyden kannalta valitsin mallistoon myös mesh- kankaan.

Lisäksi käytin mallistossa kolmea valmiiksi olemassa olevaa vaatetta. Kaksia farkkuja sekä yhtä puvun takkia. Shortseihin tein hengittäviä aukkoja Chenille-tekniikalla mesh- kankaan kanssa. Farkkuihin käytin hengittävää neulosta samalla tavalla.

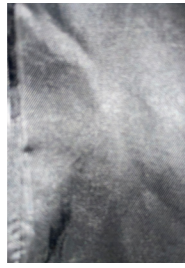
KUVA 74. FTIR-LAITE (KIVISTÖ, 2024)

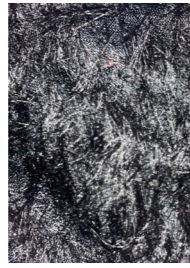
KUVA 75. LAITTEELLA MITATTU DATA (KIVISTÖ, 2024)

MATERIAALITietoja
ei saatavilla

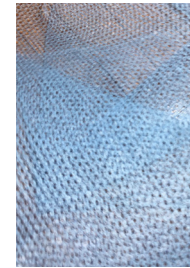
MATERIAALITietoja
ei saatavilla

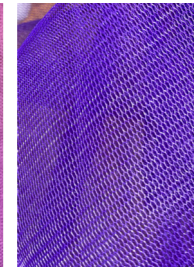
MATERIAALITietoja
ei saatavilla

MATERIAALITietoja
ei saatavilla

100% POLYAMIDI

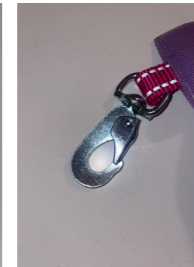
100% POLYESTERI

100% PUUVILLA

100% PUUVILLA

KUVA 76. MATERIAALIT (KIVISTÖ, 2024)

5.5 ERIKOISTEKNIIKAT

Mallistoa valmistaessa käytin muutamia valittuja erikoistekniikoita, joista yksi oli chenilletekniikka. Chenilletekniikassa kangaskerrokset tikataan toisiinsa kiinni, joka jälkeen päällimmäinen kangas leikataan auki. Leikkaamisen jälkeen pintaa käsitellään tai pestään niin, että päällimmäinen kangas alkaa liestymään. Tekniikkaa toteuttaessa käytin hiomiseen tarkoitettua työkalua.

Tekniikkaa käytetään tavanomaisesti materiaalin pinnan muokkaamiseen, mutta mallistossa käytin sitä muotojen luomiseen. Halusin luoda shortseihin tähtikuviot sivuille, joten tikkasin tylliä kiinni tähden muotoisesti ja hioin koneella päällimmäisen kankaan auki.

KUVA 77. CHENILLE-TEKNIikka (KIVISTÖ, 2024)

Koristuksellisuuden ja näyttävyyden lisäämiseksi käytin rypytystekniikkaa ja kankaan taittelua. Ompelin kankaan keskeltä ensin suoralla tikillä, jonka jälkeen kiristin langat vetämällä niistä, jotta kangas rypytyisi. Sitten taitoin kankaan tikin kohdalta ja tein taitoksia, jotka tikkasin kiinni. Taitetut palat ompelin saumojen väliin.

KUVA 78. MESH KANKAAN RYPYTYS JA TAITTELU (KIVISTÖ, 2024)

Koska valmistin osan vaatekappaleista vanhoista vaatteista, käytin upcycling menetelmää. Upcycling-termille ei vielä löydy suoraa suomennosta. Menetelmä on kierrättämisen muoto, jossa vanhasta vaatteesta suunnitellaan uusi vaate. Käyttäessäni menetelmää varmistin, että myös uuden vaateen valmistamisesta tullut materiaali jätetään käyttöön.

KUVA 79. UPCYCLING MENETELMÄN KÄYTTÖ PUVUN TAKISSA (KIVISTÖ, 2024)

5.6 KAAVOITUS JA OMPELU

Koska kaavoitus ja ompelu on minulle aikaisemmilta vuosilta tuttua, prosessi eteni helposti ja nopeasti. En valmistanut prototyyppejä, sillä osa vaatteista rakentui vanhoista vaatteista ja muiden vaatteiden tekemisessä luotin taitoihini. Vaatteita kaavoittaessa ja valmistessa keskityin siihen, että ne olisivat monikäyttöisiä ja sopivat eri kokoisille henkilöille.

Asuihin, jotka vaativat kaavat, tein peruskäävan pohjalta. Suurin osa niistä vaatekappaleista, jotka vaativat kaavoitusta, olivat yksinkertaisia. Yhteen asuun halusin koristeellisuuden vuoksi lisätä rypyttettyjä paloja saumoihin. Tämän asun kaavoitus vaati enemmän työtä ja pohdintaa, sillä kaava piti leikata moneen osaan samalla varmistaen, että koko pysyy samana.

Farkuissa ja shortseissa muutin valmiita vaatekappaleita kaventamalla vyötäröä. Farkkuihin lisäsin pituutta, hengittävyttä ja koristeellisuutta muilla kankailla. Shortseja varten leikkasin valmiit farkut lyhyeksi. Lisäksi käytin chenille-erikoistekniikkaa koristeellisuuden lisäämiseksi. (Kuva 76)

Upcycling menetelmän kanssa oli pohdittava, miten uudesta vaatteesta jäljelle jääneet kappaleet käyttäisin. Näitä vaatekappaleita oli puvun takista valmistettu liivi, sekä farkuista valmistetut shortsit. Puvun takista ja farkuista jääneistä materiaalikappaleiseta rakensin vyön kaltaisen asusteen.

KUVA 80.

KUVA 81.

KUVA 80. TAITETTUIJEN PALOJEN KIINNITTÄMINEN VAATTEEN SAUMOIHIN (KIVISTÖ, 2024)
KUVA 81. VYÖ JÄLJELLE JÄÄNEISTÄ MATERIAALEISTA (KIVISTÖ, 2024)

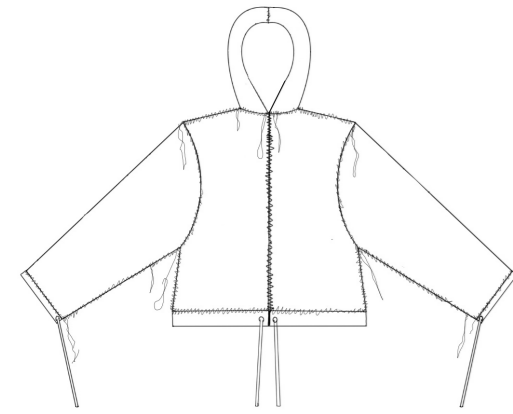

6 MALLISTO

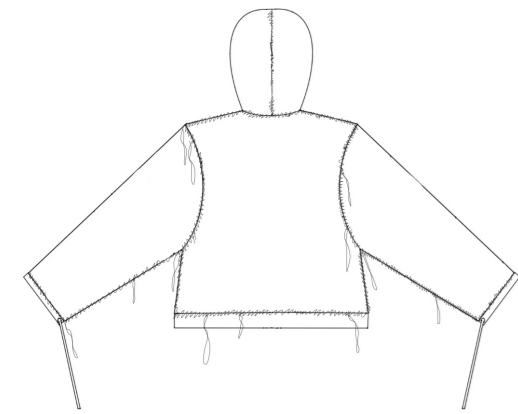
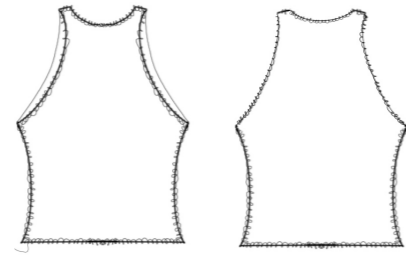

6.3 ESITYSKUVAT PALAUTETTAVISTA ASUKOKONAISUUKSISTA

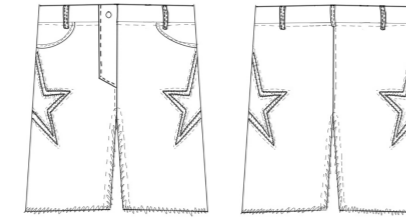
TOPPI

LÄPINÄKYVÄSTÄ MESH-KANKAASTA. SAUMAT HUOLITeltu VALKOISELLA LANGALLA SEKÄ JÄTETTY OIKEALLE PUOLELLE. LANGANPÄTKÄT JÄTETTY LEIKKAAMATTA RÖNSYILEVYYDEN VUOKSI.

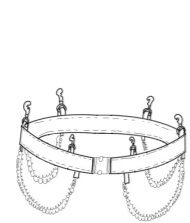
SHORTSIT

VALMISTETTU VANHOISTA FARKUISTA. SIVUILLE LEIKATTU TÄHTIKUVIOT CHENILLE-TEKNIKALLA TYLLIÄ KÄYTTÄEN. HAARASAUMA OMMELTU UDESTAAN JA JÄTETTY OIKEALLE PUOLELLE.

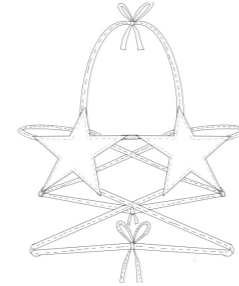
TAKKI

SAUMAT JÄTETTY OIKEALLE PUOLELLE. LANGAN PÄTKÄT JÄTETTY LEIKKAAMATTA RÖNSYILEVYYDEN LISÄÄMISEKSI. HIHANSUISSA SEKÄ HELMASSA SATIININAUHAT, JOILLA MAHDOLLISTA MUOKATA ISTUVUUTTA. MATERIAALINA LÄHES LÄPINÄKYVÄ KORISTEELLINEN NEULOS.

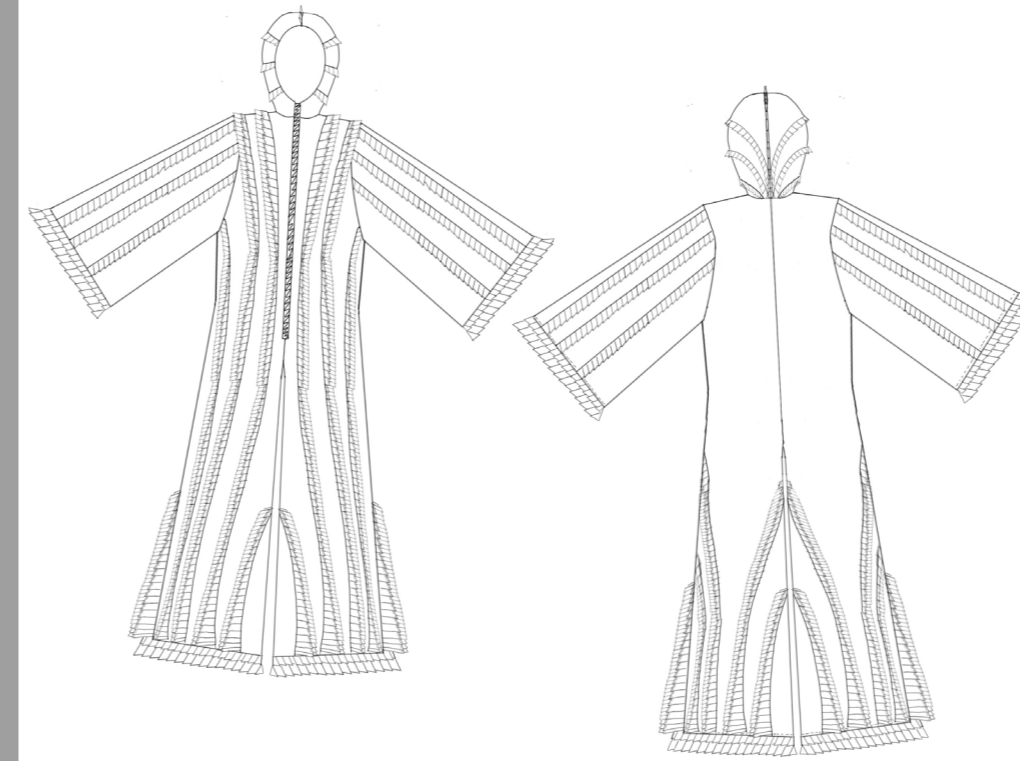
VYÖ

KIINNITETTÄVÄ HOUSUN VYÖLENKKEIHIN KARABIINILUKKOJEN AVULLA. KETJUT OVAT HELPOSTI POIS OTETTAVAT. EDESSÄ AVATTAVA KARABIINILUKKO.

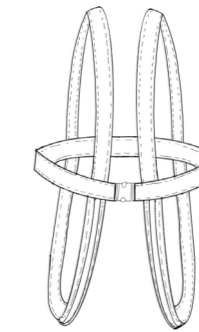
TÄHTIRINTALIIVIT

NAUHAT ON MAHDOLLISTA KIRISTÄÄ KAULAN TAKAA SEKÄ KAHDESTA KOHTAA SELÄSTÄ.

HAALARI

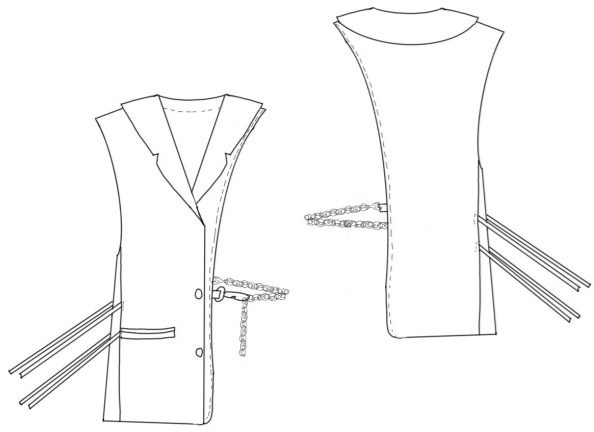
TAITETTUJA JA RYPYTETTYJÄ KANGASPALOJA SAUMOISSA SEKÄ HIHANSUISSA SEKÄ LAHKEISSA. MATERIAALI HENGITTÄVÄÄ LÄHES LÄPINÄKYVÄÄ NEULOSTA.

VALJAAT

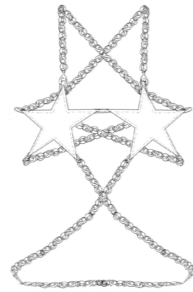
TUOMAAN KORISTEELLISUUTTA JA NÄYTTÄVYYTTÄ ASUUN. LISÄYKSENÄ HEIJASTAVAA NAUHAA. EDESSÄ KARABIINILUKKO.

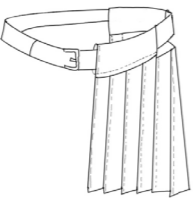
LIIVI

TEHTY PUVUN TAKISTA. SIVUSSA KAKSI KIRISTETTÄVÄÄ NAUHAA. TOISELLA PUOLELLA KIRISTETTÄVÄ KETJU.

TÄHTIRINTALIIVIT

KETJUT MAHDOLLISTA KIRISTÄÄ SIVUISTA.

VYÖ

TAITOKSET TIKATTU KIINNI. VYÖHÖN JÄTETTY TILAA VYÖLENKEILLE.

FARKUT

TEHTY FARKUISTA. LAHKEISIIN LISÄTTY HENGITTÄVIÄ KOHTIA CHENILLE TEKNIIKALLA NEULOSTA KÄYTTÄEN. HAARASAU- MAT OMMELTU UUDESTAAN JA SAUMA JÄTETTY OIKEALLE PUOLELLE.

3

7 LOPPUPÄÄTELMÄT

Kirjallisen osion tavoitteenani oli tutkia miten popmusiikkia tuottavat sooloartistit käyttävät muotia työkaluna henkilöbrändin rakentamisessa sekä sitä, miten suuri rooli vaateuksella on itseilmaisun työkaluna heidän henkilöbrändissään 2020-luvulla.

Historiallisesti linkki muodin ja musiikin välillä on syntynyt jo 1920-luvulla. Monet tunnetut artistit ovat ilmaisseet musiikkia lavaesiintymisen kautta. Tässä muoti on näytellyt suurta osaa. Alusta asti fanit ja kuulelijat ovat omaksuneet artistien tyylejä ja levittäneet musiikin johdolla tuotuja muotitrendejä.

Monet nykymuodin trendit tulevat populaarikulttuurista ja eri musiikin genreistä. Artistit pukeutuvat näyttävästi ja ovat valmiita luoviin kokeiluihin. He panostavat esiintymiseen yhtenä ilmaisukeinona. Sosiaalisen median kautta trendit leviävät nopeasti. Myös fanikulttuuri saa voimansa sosiaalisen median virroista.

Muotia käytetään henkilöbrändin luomisessa ja sillä on erittäin tärkeä rooli. Henkilöbrändäys on suuri osa harkitusti ja tarkoin mietittyä uraa. Kilpailulla alalla visuaalinen brändi on todella merkittävä. Vaatteet luovat helposti ja nopeasti mielikuvaa artistista ja hänen tyylistään. Muoti näkyy itseilmaisun välineenä vahvimmin artistien sosiaalisen median kanavoissa sekä julkisissa esiintymisissä. Vaatetus luo artistin tyylin, joka on ainutlaatuinen. Fanit ilmaisevat itseään useimmin kehon kautta, jolloin artistin tyyli on keskeisessä osassa yhteyden luomisessa. Sosiaalisen median visuaalisten kanavien kautta muoti ja tyyli on kaikkien nähtävillä.

Omassa mallistossani tein ja suunnittelin vaatteita, jotka sopivat laajasti artistien käyttöön. Huomiota on kiinnitetty funktionaalisuuteen, mutta myös huomiota herättäviin yksityiskohtiin. Tavoitteena on ollut löytää sopiva tasapaino näiden kahden asian välillä. Brändi näkyy mallistossa asujen yhteensointuvuudessa. Vaatekappaleita voi myös käyttää toistensa kanssa haluamallaan tavalla.

Muotia käytetään laajasti artistien henkilöbrändin rakentamisessa. Artistin visuaalista tyyliä pohditaan myös levy-yhtiöissä. Visuaalinen henkilöbrändi näkyy vahvasti kaikessa, mitä artisti tekee. Visuaalisuuden ja brändin avulla välitetään tunteita, otetaan kantaa ja luodaan tarinoita, joista tulee myös klassikoita.

8 KIITOKSET

Perhe
Ystävät

Joalin Loukamaa
Ilari Kaipainen
Alvar Yrjänä Escartin

Minna Cheung
Susanna Björklund
Tuuli Pursiainen
Niko Rintala

LÄHDELUETTELO

KIRJALLISET LÄHTEET

Miller, J. (2011). Fashion and Music. Oxford: Berg Publishers.

Armstrong, L. & McDowell, F. (2018). Fashioning Professionals: Identity and Representation at Work in the Creative Industries. London: Bloomsbury Publishing Pic.

Pohjola, J. (2019). Brändin ilmeen johtaminen. Helsinki: Alma Talent.

Mandel, J. (2023). Brand Strategy in Three Steps: A Purpose-Driven Approach to Branding. London, New York: Kogan Page.

SÄHKÖISET LÄHTEET

Suszko, A. 2014. "Case Mia Suszko: Esiintymisasut kaupallisen malliston inspiraation lähteenä." Opinnäytetyö. Savonia Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80798/Suszko_Amanda_CASE_Mia_Suszko_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sardone, A. Elokuu 2021. A Cmeline of music's influence over fashion. University of Fashion. <https://www.universityoffashion.com/blog/a-Cmeline-of-musics-influence-over-fashion/>

Doby, J. Toukokuu 2022. The Future of Personal Branding for Artists. The Hype Magazine. <https://www.thehypemagazine.com/2022/05/the-future-of-personal-branding-for-artists/>

Friedl, C. 2020. The Influence of Music On Fashion Throughout the Decades. ALT Magazine. <https://www.altmagazine.org/blog-post/the-influence-of-music-on-fashion-throughout-the-decades#:~:text=Using%20music%20and%20fashion%20as%20mechanisms%20of%20defiance,-to%20fashion%20styles%20that%20still%20live%20on%20today.>

Stafford, J. (Elokuu 2020). The Musicians Using Fashion as a Plaxorm for Radical Self-Expression. W Magazine. <https://www.wmagazine.com/culture/musicians-fashion-Cm-walker-porxolio-music-issue2020>

Measurlabs. 2024. FTIR-mikroskopia. <https://measurlabs.com/fi/menetelmat/ftir-mikroskopia/>

SUULLISET LÄHTEET

Loukamaa, J. 2023. Artisti. Haastattelu 27.11.2023

Kaipainen, I. 2023. Artisti. Haastattelu 5.12.2023

Escartin, A. 2023. Muusikko, taiteilija. Haastattelu 6.12.2023

KUVALÄHTEET

KUVA 1. Tuntematon. ART DECO Retro Party for conderece participants. Saatavissa <https://www.nispa.org/conference2016.php?sid=1441&cid=24>

KUVA 2. Tuntematon. The Jazz Age Beauty: 38 Photos of American Movie Stars Who Defined the 1920s. Saatavissa <https://www.vintages.com/2017/09/the-jazz-age-beauty-38-gorgeous-photos.html>

KUVA 3. Tuntematon. 1955. Elvis on stage. <https://elvisnyheter.se/1950-talet/>

KUVA 4. Tuntematon. Top 13 Iconic Movie Dresses. Saatavissa <https://reelrundown.com/film-industry/Iconic-Movie-Dresses>

KUVA 5. Tuntematon. Style icon: Anita Pallenberg. Saatavissa <https://dresslikerockchicks.blogspot.com/2012/06/style-icon-anita-pallenberg.html>

KUVA 6. JA KUVA 7. Tuntematon. 40 Fabulous Vintage Photographs of a Young Freddie Mercury in the 1970s. Saatavissa <https://www.vintages.com/2019/09/freddie-mercury-1970s.html>

KUVA 8. Tuntematon. A Brief Fashion History Of England Part 3 - The

1970's. Saatavissa <https://discover.hubpages.com/style/A-Brief-Fashion-History-Of-England-Part-3-The-1970s>

KUVA 9. Tuntematon. The Yearly GELT's TOP 1970-1974. Saatavissa <https://currentsingleschart.blogspot.com/p/the-yearly-gelts-top.html>

KUVA 10. Tuntematon. Gianni Versace's Passion for Fashion. Saatavissa <https://zigoeight.blogspot.com/2013/10/gianni-versaces-passion-for-fashion.html>

KUVA 11. Tuntematon. 1980s Party Dresses for Women – Sparkle Sequins from Diana Influence. Saatavissa <https://www.vintage-retro.com/1980s-party-dresses-for-women-sparkle-sequins-from-diana-influence/>

KUVA 12. Tuntematon. 90s Hip Hop Fashion. Saatavissa <https://hearta-fact.com/90s-hip-hop-fashion/>

KUVA 13. Tuntematon. 2010. MTV VMA Red Carpet Arrivals. Saatavissa <https://hausofjj.wordpress.com/2010/09/12/mtv-vm-red-carpet-arrivals/balancing-act-lady-gaga-braves-the-stairs-in-her-fierce-alexander-mcqueen-shoes-at-the-2010-mtv-video-music-awards-2/>

KUVA 14. Getty Images. 2003. Factinate. Fashionable Facts About Alexander McQueen. Saatavissa <https://www.factinate.com/people/41-fashionable-facts-alexander-mcqueen>

KUVA 15. Boyko, V. 2016. Fashionista. Rihanna Cannels a Street-wear-loving Marie Antoinette for Her Latest Fenty x Puma Collection. Saatavissa <https://fashionista.com/2016/09/fenty-puma-spring-2017-review>

KUVA 16. Tuntematon. Impossible Kicks. Saatavissa <https://edition.cnn.com/2023/02/27/business/yeezy-sneaker-resale-demand/index.html>

KUVA 17. Tuntematon. Harry Styles x Gucci. Saatavissa <https://animated-times.com/harry-styles-has-officially-lost-it-after-olivia-wilde-breakup-disgusts-the-world-by-drinking-beer-from-his-shoe/>

KUVA 18. Logos-world. 2024. AC/DC Logo. Saatavissa <https://logos-world.net/ac-dc-logo/>

KUVA 19. Locosmarcas.net. 2022. Rolling Stones Logo. Saatavissa https://logosmarcas.net/rolling-stones-logo/#google_vignette

KUVA 20. DJ Logo Design. Deadmau5. Saatavissa <https://djlogodesign.co.uk/deadmau5/>

KUVA 21. Logos-download. The Beatles. Saatavissa [\[load.com/8317-the-beatles-logo-download.html\]\(https://logos-down-load.com/8317-the-beatles-logo-download.html\)](https://logos-down-</p></div><div data-bbox=)

KUVA 22. Logos-world. 2024. Avicii Logo. Saatavissa <https://logos-world.net/avicii-logo/>

KUVA 23. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://www.hstyles.co.uk/>

KUVA 24. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://www.instagram.com/pehmoaino/?ref=P67820985D&hl=en>

KUVA 25. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://www.instagram.com/mileycyrus/>

KUVA 26. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://www.instagram.com/paidatonriehuja/?hl=en>

KUVA 27. Tuntematon. Lady Gaga. Saatavissa <https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-qdvzf>

KUVA 28. M. Brown, F. 2010. Lady Gaga at the 2010 MTV Video Music Awards. Saatavissa <https://www.usmagazine.com/stylish/news/lady-gaga-reveals-why-she-toned-down-her-style-w445328/>

KUVA 29. Getty Images. 2010. Lady Gaga at the 2010 Grammys. Saatavissa https://www.yahoo.com/lifestyle/lady-gagas-memorable-grammy-looks-184513899.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly-93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIZG0bfDnntH0-7PPOvh5jkv9GUu7kkn9NiPP-IluIrVjavlg0IviWKJzbXpZ8tV4-o7XpJlX-IUoJzLqq_X862ehIQYQ-fBrnaXMUHuvnPCM8k6aNNnWzLdWDkT-3GqbsUixXhqVBXkjtqKw6AAFcSKx-pimmhMhRrXcW-9EOyuReY

KUVA 30. Tuntematon. 5 best outfits Lady Gaga has ever worn. Saatavissa <https://www.iwmbuzz.com/music/photos-music/5-best-outfits-lady-gaga-ever-worn/2021/02/14>

KUVA 31. Tuntematon. A Zoot Suit Style Wedding. Saatavissa <https://www.mylesanthony.co.uk/zoot-suit-style-wedding/>

KUVA 32. Rex Features. Shoulder pads, high waists and leggings - how we have the 80s to thank for some of our favourite trends today. Saatavissa <https://www.glamourmagazine.co.uk/gallery/80s-style-icons>

KUVA 33. Bergen, P. These Celebrities Got Offered Major Awards And Honors, And Said, "Nah, I'm Good, Thanks". Saatavissa <https://www.buzzfeed.com/marycolussi/celebrities-who-turned-down-major-awards>

KUVA 34. Tuntematon. 18 Vintage Photos Capture The Iconic Androgynous Style of David Bowie. Saatavissa [\[photos-capture-the-iconic-androgynous-style-of-davide-bowie/\]\(https://art-sheep.com/18-vintage-photos-capture-the-iconic-androgynous-style-of-davide-bowie/\)](https://art-sheep.com/18-vintage-</p></div><div data-bbox=)

KUVA 35. Tuntematon. Harry Styles for SNL bumbers. Saatavissa <https://www.pinterest.com/pin/15973773672960694/>

KUVA 36. Tuntematon. Harry Styles Rocks A Dress For Vogue's December Issue. Saatavissa <https://thatgrapejuice.net/2020/11/harry-styles-rocks-dress-for-vogues-december-issue/>

KUVA 37. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://artists.spotify.com/merch>

KUVA 38. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa <https://open.spotify.com/genre/0JQ5DACFo5h0jxzOyHOsI9>

KUVA 39. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa https://shop.spotify.com/en/artist/3AA28KZvwAUcZuOKwyblJQ/store?utm_medium=app-artistprofile&utm_source=spotify&utm_content=&utm_term=&utm_promo=&container_platform=&utm_campaign=

KUVA 40. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa https://shop.spotify.com/en/artist/5LbUBFEG2qciScT9kwFqmV/store?utm_medium=app-artistprofile&utm_source=spotify&utm_content=&utm_term=&utm_promo=&container_platform=&utm_campaign=

KUVA 41. Kivistö, E. 2024. Kuvakaappaus. Saatavissa https://shop.spotify.com/en/artist/1uNFoZAHBGtllmzznpCI3s/store?utm_medium=app-artistprofile&utm_source=spotify&utm_content=&utm_term=&utm_promo=&container_platform=&utm_campaign=

KUVA 42. Pham, A. 2021. The Best Of Harry Styles' On-Stage Fashion. Saatavissa <https://www.thelist.com/868590/the-best-of-harry-styles-on-stage-fashion/>

KUVA 43. Tuntematon. Harry Styles Fans. Saatavissa (471) [Pinterest](https://www.pinterest.com/mavink/explore/Taylor-Swift-Tour-Costumes)

KUVA 44. Tuntematon. Taylor Swift Tour Costumes. Saatavissa <https://mavink.com/explore/Taylor-Swift-Tour-Costumes>

KUVA 45. Kimberly, R. 18 The Eras Tour Outfits That Swifties Have Worn To Taylor Swift Shows. <https://www.buzzfeed.com/kristenharris1/swifties-the-eras-tour-outfits>

KUVA 46. Winter, K. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 47. Mazur, K. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 48. Hill, T. Saatavissa [\[ion/taylor-swift-eras-tour-looks/\]\(https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/\)](https://www.voguehk.com/en/article/fash-</p></div><div data-bbox=)

KUVA 49. Shearer, J. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 50. Hill, T. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 51. Hill, T. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 52. Elsen, S. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 53. Shearer, J. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 54. Mazur, K. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 55. Jones, O. Saatavissa <https://www.voguehk.com/en/article/fashion/taylor-swift-eras-tour-looks/>

KUVA 56. Cardinale, S. 2008. Katy Perry on stage at the 2008 MTV Europe Music Awards in Liverpool, UK. Saatavissa <https://time.com/3550978/katy-perry-halloween-cheeto-costume/>

KUVA 57. Tuntematon. Harry Styles On Stage. Saatavissa [Pin page \(pinterest.co.uk\)](https://www.pinterest.co.uk/pin/11228/grammy-stars-who-learned-instruments-as-kids)

KUVA 58. Pop Sugar. Billie on stage. Saatavissa <https://idolpersona.com/billie-eilish-biggest-story-in-music-how-it-all-began-remarkable-talent>

KUVA 59. Lamparski, J. Ed Sheeran. Saatavissa <https://www.eonline.com/photos/11228/grammy-stars-who-learned-instruments-as-kids>

KUVA 60. Tuntematon. History Tour - on stage. Saatavissa <https://www.fanpop.com/clubs/michael-jackson/images/7593995/title/history-tour-on-stage-photo>

KUVA 61. Tuntematon. Elton John on stage. Saatavissa <https://www.vintag.es/2019/06/70s-elton-john-stage-costumes.html>

KUVA 62. Still, P. 1985. Tina Turner on stage. Saatavissa <https://www.chron.com/life/article/Happy-birthday-legendary-tina-turner-turns-79-13421765.php>

KUVA 63. Tuntematon. Elvis on stage. Saatavissa (471) [Pinterest](https://www.pinterest.com/mavink/explore/Taylor-Swift-Tour-Costumes)

KUVA 64. Bettmann. 1965. The Supremes Performing. Saatavissa <https://photos.com/featured/the-supremes-performing-bettmann.html>

KUVA 65. Mazur, K. 2023. Madonna performs during The Celebration

Tour at The O2 Arena on October. Saatavissa <https://news.artnet.com/art-world/madonna-tour-artist-gabriel-massan-2396591>

KUVA 66. Tuntematon. Abba on stage. Saatavissa <http://m.redeangola.info/os-abba-estao-de-volta-36-anos-depois/>

KUVA 67. Putland, M. David Bowie on stage. Saatavissa <https://www.racked.com/2016/1/14/10755682/david-bowie-stlye-inspiration>

KUVA 68. Tuntematon. 2000. Kiss on stage. Saatavissa <https://www.al.com/life/2018/10/kiss-to-perform-in-birmingham-on-end-of-the-road-tour.html>

KUVA 69. Gross, D. The Beatles on stage. Saatavissa <https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/12/kenneth-womack-explains-why-the-beatles-were-proto-feminists/>

70. Kivistö, E. 2024. Kollaasi. Saatavissa [Leather jacket PNG transparent image download, size: 679x881px \(pngimg.com\)](#)

[Nailheads Spots Studs 2 Prong 3/8 Square Steel With Antique Nickel Finish 100 Pcs - Etsy UK](#)
[emo Outfit | ShopLook](#)

71. Kivistö, E. 2024. Kollaasi. Saatavissa [Spring fashion trend: Looks inspired by pop music \(timeout.com\)](#)

[pikpng.com/transpng/lwiobR/Sunglasses clipart glitter, Sunglasses glitter Transparent FREE for download on WebStockReview 2024](#)
[Feather Boa PNG Picture | PNG Arts](#)

72. Kivistö, E. 2024. Kollaasi. Saatavissa [Thug Life Gold Chain Diamonds transparent PNG - StickPNG](#)

[Head Bandana Png - PNG Image Collection \(tmcgeedesign.com\)](#)
[Adult Reversible Shorts \(customplanet.com\)](#)

[Varsity Jackets \(augustasportswear.com\)](#)

73. Kivistö, E. 2024. Kollaasi.

74. Kivistö, E. 2024.

75. Kivistö, E. 2024.

76. Kivistö, E. 2024. Kollaasi.

77. Kivistö, E. 2024. Kollaasi.

78. Kivistö, E. 2024. Kollaasi.

79. Kivistö, E. 2024.

80. Kivistö, E. 2024.

81. Kivistö, E. 2024.

LIITE 1. HAASTATTELU JOALIN LOUKAMAA

Haastattelija: Eevi Kivistö

Pvm., aika, paikka: 27.11. 20:05

Haastateltavan nimi: Joalin Loukamaa

Ikä: 22 v

Ammatti/ Titteli: Artisti

Nimeä ja titteliä saa käyttää opinnäytetyössä

Kuinka pitkään olet työskennellyt alalla?

Ensimmäinen duuni oli kuusitoistavuotiaana, kun liityin Now United ryhmään tanssijaksi. Musiikkia oon tehnyt 2–3 vuotta.

Miten mielestäsi muoti ja musiikki liittyy toisiinsa?

Koen, että ainakin nykymaailmassa, jossa me ollaan niin näkyvillä koko ajan kaikki, niin esteettisyys antaa musiikille uuden levelin. Fanitan itse muutamia eri artisteja eniten sen takia, että pidän niiden estetiikasta ja tyylistä, enkä pelkästään niiden musiikista. Mielestäni on kiva, kun kuuntelet artistin musiikkia ja näet, miten artisti pukeutuu sekä musiikin että estetiikan samanlaisuuden. Mun mielestä musiikki ja muoti menee käsikädessä ja kuuluu yhteen. Samaan aikaan on tosi paljon artisteja ja ihmisiä, jotka ei ole paljoa näkyvillä ja mulla ei ole mitään hajua miltä ne näyttävät ja mitä ne pukevat.

Koetko, että pyrit esimerkiksi muodin avulla luomaan sinun faneillesi itsestäsi sellaista kuvaa, jonka kautta he pystyisi luomaan yhteyden sinuun?

Joo 100 % ja olen viime aikoina pukeutunut ehkä vähän rohkeammin, kuin mitä pukeutuisin, jos en olisi artisti. Kun teen artistina töitä, niin musta tulee automaattisesti vähän sellainen hahmo, ja tietysti kaikki ihmiset voi olla hahmoja. Ei sun tarvitse olla artisti sitä varten. Mutta musta tuntuu, että oon näkyvillä koko ajan somessa ja tosi moni ihminen ei tule koskaan kohtaamaan mua henkilökohtaisesti, vaan he näkevät mut pelkästään somessa. Niin ehkä siksi pukeudun rohkeammin ja huomiota herättävimmmin, kuin normaalisti, jos en olisi niin paljoa esillä. Kyllä mä uskon, että mä saan tuotua mun yleisölle tai seuraajille itseäni esille pukeutumiseni kautta.

Miten ilmaiset itseäsi muodin kautta?

Musta tuntuu usein siltä, että pukeudun sen perusteella, millainen tunne mulla on sinä päivänä. Voin esimerkiksi pukea jonkun kivan asun tänään, mutta viikon päästä se sama asu ei tunnukaan hyvältä. Koitan joka päivä pukea jotain, mikä ehkä jollain tapaa kertoisi, millainen fiilis mulla on sinä päivänä.

Miten ilmaiset itseäsi musiikin kautta? Miten muodin ja musiikin kautta itsensä ilmaiseminen eroaa toisistaan?

Musiikkia ei voi samalla tavalla nähdä, niin on ne aika erilaisia. Mutta oon tosi tunteellinen ihminen, niin molemmilla tavoilla tykkään näyttää miltä musta tuntuu. Molemmat on aika tunnepohjaisia. Mutta musiikki on tosi eri asia, kun sitä ei voi nähdä. Se on ehkä rohkeampi tapa ilmaista itseään.

Millainen ja kuinka suuri rooli ja osa muodilla on sun henkilöbrändissä taiteilijana ja muusikkona?

Kyllä mä sanoisin, että nykyään tosi iso. Nuorempana en välittänyt pukeutumisesta. Oon vasta ehkä viimeisen kolmen vuoden aikana ymmärtänyt, kuinka hauskaa se voi olla. Ja kuinka paljon paremmin sen kautta voi tuoda omaa persoonaa esille, jos mä pukeudun sillä tavalla, miltä mä haluan näyttää. Kyllä mä koen, että sillä on nykyään tosi tärkeä rooli mun urassa. Esimerkiksi meillä oli just mun lafkan kanssa semmoinen pieni juhlistamis- tilaisuus. Sinä päivänä mulla oli tosi itsevarma olo, koska mulla oli sellainen asu, missä tunsin näyttäväni itseltäni. Huomaan, että kun mulla on hyvä fiilis itsestä, niin se heijastuu ympärille. Se on välillä oikeasti tosi paljon niiden vaatteiden ansiota, niin kyllä sillä on tosi tärkeä rooli kaikessa.

Eli periaatteessa myös sen lisäksi, että se loisi jonkunlaisen kuvan faneille, niin se myös boostaa sun itsetuntoa ja saa sut tuntemaan itsesi mukavammaksi sun ihossa?

Joo 100%

Ootko työskennellyt usein stylistin kanssa esimerkiksi eri projektien parissa? Vai päätätkö itse mitä puuet?

Se on ollut aika uusi asia elämässä. Viime aikoina mulla on ollut muutamia kuvauksia, joissa stailisti on ollut mukana. Se on tosi kivaa, koska välillä on paljon asuja, mitä ei ehkä itse osaisi keksiä. Koska oon aika valikoiva sen kanssa mitä puen, pidän sellaisista stylisteistä, kenen kanssa pystyy tekemään yhteistyötä. Jois-sain tilanteissa on kiva, että saa kokeneemmalta ammattilaiselta oppia, mitä esimerkiksi pukee lavalle. Oon aina kuitenkin saanut itse valita mitä puen.

Mitä esiintymisasu merkitsee sulle ja mitä elementtejä pidät tärkeänä esiintymisasussa?

Artistina pukeudun rohkeammin arjessa, mitä pukeutuisin normaalisti. Lavalla esiintyminen ja musiikkivideot on siitä vielä seuraavalla tasolla. Musiikkivideosa tai lavalla ollessa ihmiset näkee sut ja samalla kuulee sen musiikin. Ja voi olla, että se on ainoa kerta, kun ne näkee sua ollenkaan. Siksi ainakin mun mielestä on tosi tärkeää kertoa sitä tarinaa myös vaatteilla.

Välillä se näyttää vähän hassulta, jos meet johonkin tietynlaiseen paikkaan katsomaan tiettyä keikkaa ja se puvustus ei yhtään sovi samaan tunnelmaan. Silläkin tapaa se on aika tärkeä osa sitä esiintymistä.

Onko sulla kokemusten kautta jotain huomioita esiintymisasujen funktionaalisista ominaisuuksista? Onko ollut jotain mikä ei toimi tai mikä toimii?

Joo, esimerkiksi ihan ensimmäiselle keikalle pistin korkkarit ja mekon. Se oli huono siksi, että mua valmiiksi jännitti tosi paljon ja lisäksi mulla oli epämukava olo niissä vaatteissa. En pystynyt liikkumaan siten, miten normaalisti liikkuisin. Tietenkin riippuu keikasta ja keikka tilanteesta, koska Fashcenessä mulla oli korkkarit ja mekko. Mutta niissä mulla oli tosi mukava olo, koska ne näytti multa ja mun ei tarvinnut juosta ympäriinsä. Sain rauhassa kävellä. Se riippuu niin paljon siitä, ketä on esiintymässä.

Koetko artistina, että nykyään on lahjakkuuden lisäksi pakko erottua joukosta persoonallisuudella ja vahvalla kuvalla? Pystyykö näitä tuomaan esille muodin kautta ja asettaako se paineita?

Ei tietenkään ole pakko. Riippuu mihin haluaa tähdätä. On niin monen tyyppisiä artisteja. Mutta henkilökohtaisesti omalla kohdalla ja omien tavoitteiden kanssa musta tuntuu, että kyllä mun pitää erottua joukosta myös muilla tavoilla. Että se lahjakkuus ei pelkästään riitä.

Varsinkin somen takia ja sen, että haluat päästä johonkin pitkälle, niin ihmisillä pitää olla jotain muutakin mihin voi tarttua. Lisäksi koska kaikki mitä näemme, on visuaalista, ja näet nopeasti kaikkea, niin yleensä vaatteet ja muutenkin tyyli on ehkä helpoimpia tapoja saada ihmisten huomio ekana.

Toi on ihan totta ja just se tavallaan tarttumapinta faneille, että tarvitsee jotain muuta, kun sen että kuulee. Että on pakko olla jotain, myös mihin voi samaistua tai mitä voi omaksua. Se, että pystyy omaksumaan vaikka pienen palan jonkun toisen tyyliä, niin sehän on merkittävä yhteyden luoja.

On todella.

Tuotko omia arvoja esille vaatteiden kautta? Näkyykö myös pukeutumisessasi esimerkiksi omia juuriasi tai jotain pientä palaa susta?

Joo aika paljon. Mun mielestä me ollaan kaikki vapaita ilmaisemaan itseämme, miten vaan. Ja ei ole niin, että joku asia kuuluisi jollekkin. Kaikki voi tehdä mitä itse haluaa. Musta tuntuu, että se näkyy kanssa mun pukeutumisessa.

LIITE 2. HAASTATTELU ILARI KAIPAINEN

Haastattelija: Eevi Kivistö

Pvm., aika, paikka: 05.12.2023. 17.57

Haastateltavan nimi: Ilari Kaipainen, KAIP

Ikä: 26v

Ammatti/ Titteli: Artisti

Nimeä ja titteliä saa käyttää opinnäytetyössä

Kuinka pitkään olet työskennellyt alalla?

Alalla aloitin biisin kirjoittajana 2018 eli viisi vuotta. Artistina mä oon julkaissut musaa kolme vuotta.

Miten mielestäsi muoti ja musiikki liittyy toisiinsa omalla kohdallasi ja mitä olet havainnut ympärilläsi?

Mitä mä ympärillä havainnut, niin tiettyihin artisteihin tai bändeihin se liittyy tosi vahvasti. Varsinkin kansainvälisten artistien ja bändien henkilöbrändeissä se näkyy vahvasti. Mutta jos se ei liity brändiin, niin se näkyy kyllä kaikessa visuaalisuudessa. Mitä oon itse artistina tehnyt ja muiden artistien kanssa työskennellyt, niin tausta tiimissä siitä keskustellaan paljon. Se on tosi suunnitelmallista, miten muotia yhdistetään taiteeseen. Kuitenkin musiikki on nykyään tosi visuaalista, niin visuaalisuuteen liittyy aina sitten myös muoti.

Mitä siellä taustalla puhutaan vaatetuksesta?

No yleensä artisti on vahvasti itse ohjat käsissä. Tai ainakin sitä toivotaan, koska se on tietenkin itsessään se, joka pukeutuu. Artistia halutaan aina kuunnella, mutta taustatiimeissä se on enemmän tuotteistamista ja asioiden yksinkertaistamista. Mä en ole itse ollut sellaisissa projekteissa, missä muoti olisi erityisen vahvasti osana kaikessa mitä tehdään.

Miten sä ilmaiset itseäsi musiikin kautta?

Siinä on aika monta aspektia. Mulle luontevin ja läheisin asia on oma ääni ja laulaminen. Pääsen niillä tosi pitkälle ja välitän mielestäni niiden avulla jo päällimmäisen tunnetilan. Toisena tietenkin tekstit ja niissä mennään jo paljon syvemmälle. Mietin musiikin tuottamisessa kuitenkin eniten sitä tunnetta, jonka biisi voi välittää.

Koetko sä, että samat itseilmaisun tavat näkyy myös jotenkin sun vaatetuksessa? Pystytkö ilmaisemaan asioita muodin kautta?

Joo, kyllä. Ne on ehkä paljon suuripiirteisempiä asioita, mitä ajattelen pukeutumisessa. Musiikissa mulla on paljon enemmän osaamista. En ajattele yksittäisiä tunnetiloja muodin kautta, se on enemmän sellaista fiilis pohjaista. Tiettyjen piirteiden korostamista ajattelen silloin. Esimerkiksi joistain asioista mulle tulee

sellainen olo, että se korostaa esimerkiksi mun herkkyyttä.

Kun kyse on brändeistä ja brändiin vaikuttaa niin moni asia, kuin ihmisellä on aisteja. Se visuaalisuus on siksi tosi tärkeä. Mulle henkilökohtaisesti se on ollut asia, mikä on täytynyt opetella. Visuaalisuus ei ole sellainen asia, mikä olisi tullut mulle luonnostaan. Oon kokeillut vähän kaikennäköistä ja koittanut nähdä, mitä muut tekee. Oon kuunnellut porukkaa ja mitä mieltä ne on asioista ja siltä pohjalta lähtenyt rakentamaan.

Liittykö toi mielipide just siihen sun tiimiin sun musiikin takana vai enemmän siihen yleisöön ja faneihin?

Joo kyllä mä omalta tiimiltäkin kysyn. Mutta ehkä enemmän mitä olisin saanut mielipiteitä, mä oon kokenut yksinäisyyttä sen asian kanssa. Joskus toivoisi, että tulisi palautetta enemmän. Enemmän kaverien ja muiden artistien kanssa oon jutellut, jotka on enemmän visuaalisesti orientoituneita.

Koetko artistina, että nykyään on lahjakkuuden lisäksi pakko erottua joukosta persoonallisuudella ja vahvalla kuvalla esimerkiksi muodin kautta tai muuten visuaalisesti?

En koe, että kaikkien tarvitsisi erottua samalla tavalla. Muoti on yksi mahdollisuuksista, miten erottua. Yleisöä on joka lähtöön. On yleisöä, jota ei kiinnosta se muoti ollenkaan tai ainakin luulee, ettei kiinnosta. Sitten on sellaisia, jotka tiedostaa sen tosi vahvasti. Joillekin artisteille se voi olla etu, että on hyvä kaikessa.

Vaikea edes keksiä, että mikä se sääntö on, miten se täytyy tehdä. Aina kun tuntuu että on keksinyt miten tää asia tehdään, niin sitten joku näyttääkin, että se tehdään ihan eri tavalla. On monta tapaa, miten se erottuminen tehdään ja yks aspekti niistä kaikista on muoti.

Koetko, että oman vaatemerkin kautta olisi helppo saada omiin faneihin yhteys?

Joo varsinkin silloin, jos se onnistuu. Se on eri asia, että mikä ajatus on itsellä ja miten se otetaan vastaan. Mutta onnistuessaan todellakin se olisi hieno tapa saada yhteys kuuntelijoihin ja tuoda syvyyttä siihen musiikkiin.

Olisiko oman merkin tuottamisessa enemmän se tausta ajatus, että saisi yhteyden niihin faneihin, kuin se, että sillä olisi jotain taloudellista tuottoa?

No vielä tässä aiheessa todellakin se taiteen syventäminen on se ensisijainen juttu. Taloudellisuudenkin kannalta on tärkeää vain se, että musiikki löytää oikean kohdeyleisön. Sen jälkeen voi vasta alkaa miettimään, mitä liikkeitä alkaa tekemään. Koko mun oma artisti ura on ollut sitä, että haluan saada sen oman musiikin toimimaan ja löytämään yleisönsä. Siihen olen pohtinut tehokeinoja ja yksi niistä on esimerkiksi muoti.

Ootko miettinyt sen niin, että jos jengi kuuntelee sun musiikkia niin niillä tulisi joku vahva kuva susta mieleen?

Sitä on kysytty paljon ja toivottu että sellainen on. Mutta mä en itse kuule musiikkia sillä tavalla, niin mulle ei ole luontevaa keskittyä siihen. Kun sitä on joutunut pohtimaan, niin kyllä sitä on alkanut löytämään. Haluan tiedostaa sen, että vaikka en itse lähtökohtaisesti ole visuaalisesti orientoitunut, niin teen musiikkia sellaiselle, joka saattaa olla. Kyllä visut on mullekin tärkeitä. Mutta siinä, jos jossain on toivonut ja hyötynyt muiden avusta.

Koetko, että esiintymisasuilla tai vaatteilla, mitä käytät tapahtumissa, kuvauksissa tai keikoilla, olisi hyvä olla jatkuvuus? Vai meneekö niiden valitseminen sen mukaan, miten milläkin hetkellä tykkää pukeutua?

Se riippuu siitä, miten paljon sellaisia tilaisuuksia on, joissa on näkyvillä. Jos sellaisella jatkuvuudella on mahdollisuus saada joku vaikutus, niin totta kai. Omalla kohdalla keikkoja on niin vähän, ettei sen pohtiminen ole ollut oleellista. Tietenkin haluan näyttää samalta, miltä näytän mun visuaaleissa. Tietenkin on tärkeää, että ne visuaalit olisi sellaisia, mihin mut voisi artistina yhdistää.

Onko esiintymisasu sulle kuitenkin tärkeä juttu?

Joo, se on ihan hirveän tärkeä. Sillä on tosi paljon tekemistä esiintymisen kanssa. Se on suuri osa siitä kaikesta vaikutuksesta, että onko sulla mukava olo itsestäsi lavalla. Vaatteet on mulla vaikuttanut siihen. Jos on hyvä olo niissä omissa vaatteissa, niin mulla on ainakin ollut sellainen olo, että se välittyy koko tekemiseen ja olemiseen. Arvostan sitä tosi korkealle.

Mulla on esimerkiksi nyt tosi luonnollinen olo mun vaatteissa, sillä mulla on arkiset farkut ja huppari. Tää on minä omimmillani, mutta tämä ei ole minä omimmillani lavalla, koska se ei ole sama asia. Lavalle täytyy osata miettiä mikä siellä näyttää ja tuntuu luontevalta, jotain mikä on tarpeeksi näyttävä eikä liian arkinen. Se ei sitten taas tuntuisi luontevalta arjessa.

Saatko päättää itse mitä pistät lavalle?

Joo tietenkkin. Se on vähän vanha ajatus, että sellaisesta tarvitsisi kysellä. Artisteilta vaaditaan nykyään vaan enemmän sitä, että kaikesta olisi oma mielipide. Melkein joskus toivoisin, että joku kertoisi miten kannattaa tehdä. Mutta se on selkeästi uusi ajattelutapa, että kaikki on kestävämpää, kun asiat lähtee artistista itsestään.

Olisiko susta kivempi työskennellä jonkun stylistin kanssa vai onko sulle toiminut ihan hyvin se, että itse päättää?

No mulle ei ole realistista työskennellä stailistin kanssa. Lisäksi sekin on henkilökemia asia, että jos joku ei ymmärrä tai kuuntele mua, niin ei siitä ole silloin mitään hyötyä. Suurin osa kaikessa mulle on se, että on mukava olo. Sellainen olo, että on oma itsensä ja siten pystyy kantamaan itsensä hyvin. Vaikka olisi mikä hieno fitti, niin ei se hyödytä ilman, että se tuntuu hyvälle. Mutta tietenkkin olisi eri asia, jos olisi tosi osaava stailisti. Mulle ei ole tullut mieleenkään, koska se ei ole realistista omalla kohdalla.

Jos sä mietit sun keskeisiä arvoja, tuotko niitä lisää esille musiikillisen ilmaisun lisäksi myös pukeutumisen kautta? Liittyykö niihin valintoihin jotain arvoja? Mitä sä toivoisit, että voisit välittää sun kehon kautta?

En tiedä. Herkkyys ei välttämättä ole mikään arvo, mutta se on aina ehkä sellainen kantava asia. Haluan korostaa omaa herkkää puoltani, koska mun musiikki on tosi herkkää.

LIITE 3. HAASTATTELU ALVAR YRJÄNÄ ESCARTIN

Haastattelija: Eevi Kivistö

Pvm., aika, paikka: 06.12.2023. 15.20

Haastateltavan nimi: Alvar Yrjänä Escartin

Ikä: 25

Ammatti/ Titteli: Muusikko, Taiteilija

Nimeä ja titteliä saa käyttää opinnäytetyössä

Kuinka pitkään olet työskennellyt alalla?

Kaupallisesti 2019, mutta sinänsä harjoittanut ammattia vuodesta 2012 lähtien.

Miten sun mielestä muoti ja musiikki liittyy toisiinsa?

Siten, että ne molemmat on taiteen muotoja.

Miten sä itse ilmaiset itseäsi musiikin kautta?

Se vahvasti koostuu improvisoinnista. Siitä, että se on mun kehollista toimintaa, joka on täysin impulsiivista ja intuitiivista. Siinä samalla tapahtuu se musiikki, laulu, kirjoitus ja se biisi.

Miten ilmaiset itseäsi muodin kautta? Onko siinä samoja elementtejä?

Ehkä se intuitio liittyy myös siihen. Koska siinä on se, etten tee niitä vaatteita itse. Mutta jos huomaa jonkun asian, eli vaikka vaatekappaleen, värin, maailman, niin senkin valitsee intuitiivisesti. Se on siinä mun mielestä se yhdistävä juttu. Asun Lauttasaarella ja siellä se luonto inspiroi paljon. Se näkyy ehkä suoremmin visuaalisesti tyyliissä, kuin soundissa.

Kulkeeko muoti ja musiikki käsi kädessä? Onko sun oma kokemus se, että ne linkittyvät?

Joo, mä nään niin ainakin. Itse voisin analysoida sitä niin, että mun musiikissa ja pukeutumisessa on koristeellisuutta ja näyttävyyttä. Mä pidän esimerkiksi koruja ja lisäksi siinä on paljon luontoa. Sellaista rehellistä paikkaa ja maaduttavuutta. Se näkyy sävyissä ja mun teksteissä sekä olemuksessa.

Haetko omalla henkilöbrändillä sitä, että kun jengi kuuntelee sun musiikkia, niin niillä tulee vahvasti mieleen myös sun visuaalinen ilme? Onko se tullut myös intuitiivisesti vai onko sitä myös mietitty?

Enemmän se on tullut siitä, mitä mä koen. Sen voi sitten nähdä brändinä, kun toteutan sitä mitä koen. On siinä myös aina dialogi ulkomaailman kanssa. Mulla ei varmasti olisi tällainen tyyli, jos olisin elänyt tyhjiössä. Hiphop kulttuuri on ainakin vahvasti alitajuntaisesti vaikuttanut siihen, miten pukeudun. Mun tyyliin on vaikuttanut myös muut ihmiset. Samat arvot omaavien stailistien kanssa tehdyistä yhteistöistä on saanut irti omalta tuntuvia juttuja. Lisäksi mun tyyliin näkyy vahvasti luonto ja maasto. Julkaisuiden ohessa on tapahtunut sitä, että tulee tietoisemmaksi omasta ulkonäöstä. Esimerkiksi esiintyessä ja ilmaisun muodossa aktivoituu enemmän ajatukset siitä, mitä haluaa pukea.

Onko ollut helpompi tehdä töitä stylistin kanssa, kuin että olisi ihan täysin itse vastuussa siitä mitä pukee?

Joo, se on ollut kiva, kun siinä oppii. Etenkin jos tekee töitä sellaisen henkilön kanssa, kenen kanssa tyyli kolahtaa. Välillä epävarmoihin tilanteisiin se antaa luottoa. Stailistin kanssa oon tehnyt yhteistyötä musiikkivideoiden ja promokuvausten yhteydessä.

Mitä esiintymisasu merkitsee sulle?

Sitä, että se antaa mulle voimaa olla lavalla ja siellä oleminen tuntuu hyvältä. Se on mielestäni hyvää siinä, jos se tukee mua siellä.

Onko sulla kokemusten kautta jotain huomioita esiintymisasujen funktionaalisista ominaisuuksista? Onko ollut jotain mikä ei toimi tai mikä toimii?

No mulla on ollut paljon kerroksia ja pidän siitä, miltä se näyttää. Mutta siitä tulee vaan todella kuuma. Tietenkin riisun sitten myös niitä kerroksia keikan aikana. Olisi se kiva, jos olisi joku super materiaali ja saisi sen avulla paljon kerroksia päälle. Kerrosten kanssa se on aina vähän askartelua, että saako vaatteita helposti pois päältä. Liikun paljon esiintyessä, joten pidän teknisistä materiaaleista esiintyessä.

Se on varmaan myös ihan kiva, että esiintymisen edetessä vaatetuksesta kuoriutuu uusia elementtejä?

Joo se on kyllä tosi kiva tehdä draamaa sillä asulla. Just että se voi muuttua se asu keikan myötä. Kai se antaa myös turvaa sillä tavalla, että voi lämmitellä niillä raskailla vaatteilla. Ihan fyysisesti se lämpö ja myös symbolisesti yltyy se tunnelma artistin ja yleisön välillä.

Koetko, että nykyään pitäisi lahjakkuuden lisäksi erottua persoonallisuudella ja vahvalla kuvalla tai tyyliillä?

No siinähan ei ole mitään oikeaa tapaa. Eikä välttämättä pidä. Se on hyvä juttu, jos se voi olla siinä messissä. Joidenkin artistien kohdalla brändiin liittyy vaatetus ja tyyli enemmän, kuin se musa. Mä sitten oon taas tosi musiikki ihminen. Teen musiikkia musiikin takia. Se on ollut kiva, että videoiden ja kaiken visuaalisuuden parissa oon löytänyt, että se oma taitelijuus on muualla myös. Mutta jotkut erottuu myös tosi perus tyyliillä. Jos mietitään vaikka Ed Sheerania, se on tosi tunnistettava ilman erityistä tyyliä.

Oletko huomannut ympärillä, miten musiikki ja muoti on linkittyneitä? Onko ihmiset stressannut siitä, että pitäisi jotenkin löytää joku tyyli?

Mun kaveri julkaisi just sen ensimmäisen biisin, ja sillä on tullut vähän samanlaisia kysymyksiä. Se pohtii näitä juttuja ja reflektoi esimerkiksi mun tekemiseen. Niin kyllä sitä mietitään. Mutta musta tuntuu, että se on vähän sellainen juttu mitä mietitään hiljaa itsekseen. Ikään kuin jollain olisi se tyyli ja jollain ei ole. Muistan, kun työskentelin yhden stailistin kanssa. Hän sanoi, että monet ei tee kauhean rohkeita juttuja ja haluaa ennemmin perus varmoja tyylejä. Varmasti monet sitten pohtii sitä, ettei ole super räväkkä tai rohkea sen jutun kanssa.

Tuotko sun keskeisiä arvoja esille musiikillisen ilmaisun lisäksi myös vaatteiden kautta?

On siinä sitä, että kun näkee jollain lahjakkuutta ja sinänsä taiteellisuutta, mikä on omaa lähellä. Niin sitä on tukenut. Esimerkiksi nyt teen yhden suunnittelijan kanssa yhteistyötä ja tykkään siitä, että muut tekee niiden taidetta ja siinä voi tehdä yhteistyötä.

Ootko miettinyt omaa vaatemerkkiä?

Yhden suunnittelijan kanssa oli tarkoitus tehdä yhteistyötä sen suhteen. Siinä ei ollut ideana tehdä perus massamerkkiä, vaan jotain sellaisen ja suunnittelija-vaatteen väliltä. Vaatekappaleita olisi tehty kierrätetyistä materiaaleista sen verran, että niitä olisi pystynyt jotenkin myymään. See ei toteutunut, mutta haluaisin toteuttaa just jotain tollasta.

Onko sen taustalla enemmän oman luovuuden ja vision elollistaminen ennemmin, kuin joku taloudellinen voitto?

Joo ja tai sitten sen mielikuvan levittäminen. Se ei ole suoraan se rahallinen hyötyminen siitä merchistä. Sitten ei olisi järkeä tehdä käsityötä niin paljoa. Mutta sinänsä siinä on brändiarvoa, että se on hieno, rajattu ja se on erilainen se merkki.

Koetko, että on tärkeää saada kehollinen yhteys kuuntelijoihin pukeutumisen kautta? Esimerkiksi keikalla, jos näkisit, että jollain on sun merkkiä päällä?

Se olisi hauskaa. Mun kohdalla ne vaatteet voi nähdä isona osana mun tekemistä. Riippuu tietenkin, miten paljon kiinnittää vaatteisiin huomiota. Mutta mun juttuun yhdistyy tietynlainen pukeutuminen. Ja jos siitä pitää on siistiä, että voi pukeutua samoin.

Liittykö sun pukeutumiseen rajojen tai normien rikkominen?

Mä en niin paljon mieli siitä. Se on enemmän itse asiassa toteuttamista. Varmaan siitä nyt voi vetää jotain sellaista normien rikkomista, että mun vaatteet ei ole pikamuotia. Ne on suunnittelijoilta ja taiteilijoilta ostettuja. Yhden ystävän kanssa tehdään nyt yhteistyötä ja vaatteiden materiaalina toimii kierrätetyt materiaalit.

Onko nämä asiat ollut sun pukeutumisessa jo ennen, kun aloit tekemään musiikkia?

Pienissä määrin joo.

Levy-yhtiön kanssa toimivien artistien taustatiimeissä kuulemma joskus on puhetta tai kannan ottoa pukeutumiseen. Itsenäisenä artistina sulla ei tietenkään ole sellaista?

No ei ole sitten sellaista ja mä en tiedä. Se on varmasti tosi vaihtelevaa, että ottaako joku levy-yhtiö kantaa. Ja voisin kuvitella, että kantaa otetaan enemmän naisartistien kohdalla.

Tuleeko mieleen jotain, mitä olet esimerkiksi nähnyt ympärillä aiheesta? Onko jotain, mitä mun tulisi tietää tai ottaa huomioon, kun teen opinnäytetyötä aiheesta?

No ainakin nyt vaatetus on tosi vahvasti hiphop skenessä. Vaatetus on läsnä, mutta eettisyys ei. Siisti brändi pesee sen eettisyyden pois. Varmasti levy-yhtiöt tykkää, jos artistin merkki myy. Mutta myös siellä on tietenkin se, että noi jutut on taiteilija lähtöisiä. Halutaan levittää sitä brändiä ja myydä mahdollisimman paljon ja sitten myös saada siitä rahaa. Ja sitten jos haluaa vaikuttaa jotenkin, se tapahtuu yleensä niin, että pääsee massan tietoisuuteen. Ja yleensä massan tietoisuuteen pääsee jonkun tuotteen avulla.

