
STRUCTURE OF LIVING THINGS

LIIKE JA RYTMİ

Mari Kempinen

Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti

Muoti- ja vaateussuunnittelu

Syksy 2011

TIIVISTELMÄ

Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoilu- ja taideinstituutti
Muotoilun koulutusohjelma
Muoti- ja vaate suunnittelu

Mari Annika Kemppinen

opinnäytetyö

66 sivua

syksy 2011

Opinnäytetyöni on kaupallinen naisten syksy/talvi mallisto, joka on saanut inspiraationsa hip hop -kulttuurista ja etenkin sen musiikista, pukeutumisesta ja tanssista. Työssäni olen myös pohtinut liikkeen ja rytmin ilmenemistä vaatteessa. Lähteinä on käytetty kirjallisuutta, musiikkia, musiikkivideoita ja elokuvia.

Tavoitteena on ollut luoda mallisto, jonka väreistä, materiaaleista ja muotokielestä koostuu tasapainoinen kokonaisuus ja jonka tuotteet ovat ideoituneita, selkeitä ja käyttökelpoisia.

avainsanat: naisten mallisto, kaupallinen, hip hop -kulttuuri, liike, rytmi

ABSTRACT

Lahti University of Applied Sciences

Institute of Design

Degree Programme in Design

Fashion Design

Mari Annika Kemppinen

Graduation work

66 pages

fall 2011

My graduation work is commercial women's collection for fall/winter. It's inspired by hiphop culture and especially it's music, fashion and dance. In my work I've reflected on expression of movement and rhythm in a garment. For source material I used literature, music, music videos and movies.

My goal has been to create a collection which is well-balanced in colours, materials and design and products that are functional, clear and full of ideas.

keywords: women's collection, commercial, hiphop culture, movement, rhythm

7	Johdanto
8	Teeman valinta
10	Hip hop
12	Break dance
14	Liike Rytmi, Jännite, Tasapaino
16	Työn lähtökohdat, tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet
18	Materiaalit
22	Värimaailma
24	Suunnitteluprosessi
27	Viitteet hip hop-muotiin
29	Kaavoitus
32	Structure of Living Things
33	Kirjallisen työn visuaalinen ilme
34	Mallisto
36	Runkosuunnitelma
38	Lineup
40	Asu 1
42	Asu 2
44	Asu 3
46	Asu 4
48	Asu 5
50	Asu 6
52	Asu 7
54	Asu 8
56	Toteutettujen asujen valokuvat
60	Arviointi
62	Kiitokset
63	Lähteet
65	Liite: Jenni Heikkisen haastattelu

JOHDANTO

Opinnäytetyöni Structure of Living Things on naisten kaupallinen mallisto syksy/talvi sesongille. Kaupallinen ei tarkoita tylsää tai tavanomaista. Mielestäni se tarkoittaa vain tuotetta, jota ihmiset oikeasti haluavat käyttää. Pyrin siis tekemään käyttövaatteita, jotka sopivat moneen tilanteeseen, monille henkilöille. Halusin tehdä rentoa, tyylikästä ja mielenkiintoista suunnittelua.

Inspiraatiota olen hakenut hip hop -kulttuurista ja musiikista. Tanssin kautta vaatteiden liikkuvuus ja toisaalta liikkeen kuvaaminen visuaalisesti tulivat tärkeäksi osaksi työtä. Elokuvat ja musiikkivideot antoivat liikkuvan kuvansa ansiosta työhön oivaa lähdemateriaalia. Lisäksi käytin lähteinä kirjoja, lehtiä ja ihmisten kanssa keskustelua. Hip hop -muodista tuli tuotetyypit, jotka halusin osaksi mallistoa. Liikkeen ja rytmin ilmentämisestä tuli se tuntu ja visuaalinen maailma, jolla nuo tuotteet toteutuivat ja materiaalit määrittivät tarkemmin millaiseksi tuote lopulta muodostui.

Hip hopissa tärkeää on aitous, vapaus ja tyyli. Toivottavasti edes osa näistä välittyi myös valmiisiin tuotteisiin ja mallistooni.

TEEMAN VALINTA

Lähtiessäni pohtimaan teemaa opinnäytetyöhöni halusin löytää aiheen, joka ei olisi ainoastaan inspiraation lähde vaan myös itselleni jollakin tapaa henkilökohtainen. Sitähän muoti on. Muoti antaa jokaiselle päivittäin tilaisuuden ilmaista omaa persoonallisuuttaan tai jopa luoda oman persoonansa uudestaan. Mielenkiintoisinta muoti mielestäni onkin silloin, kun sillä viestitään omia mielenkiinnon kohteita ja kuulumista johonkin tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. Etenkin eri alakulttuureissa pukeutumisen ja ulkonäkö ovat suuressa osassa, kun halutaan ryhmänä erottautua suuremmasta massasta.

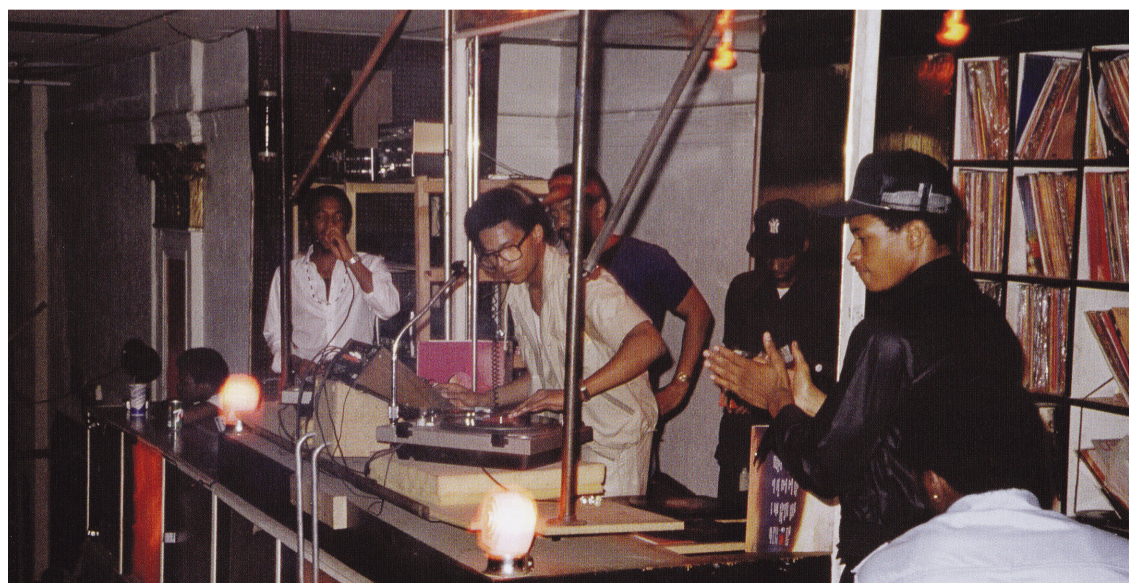
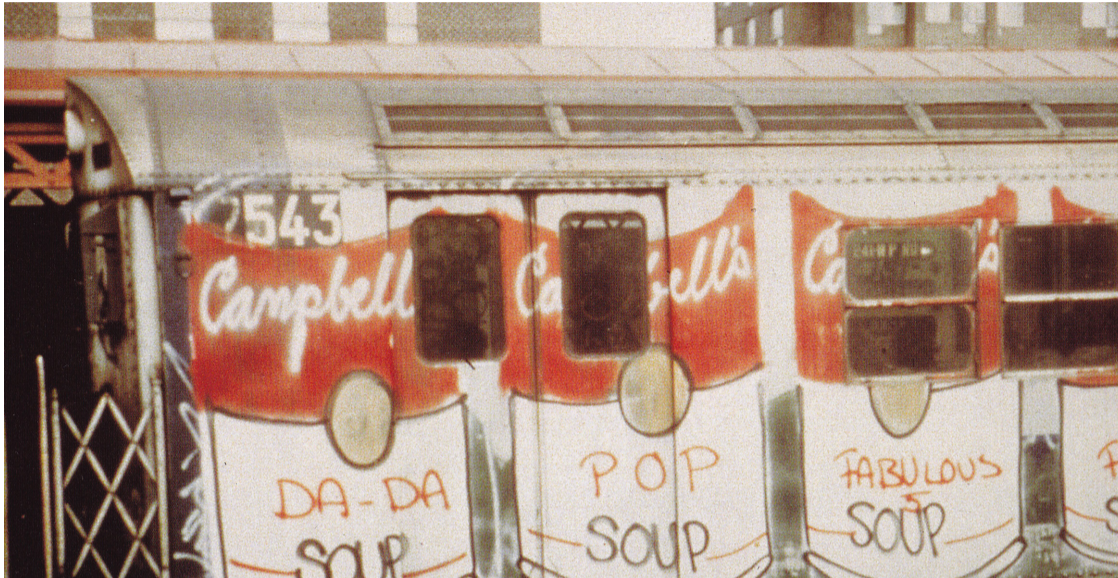
Pohtiessani alakulttuureita ja toisaalta opinnäytetyön teeman omakohtaisuutta päädyin hip hop -kulttuuriin. Se on ainoa alakulttuuri, johon koen itse kuuluneeni aina teinivuosista vähän päälle kahdenkymmenen ikäiseksi asti. Teinivuosina hip hop kiehtoi monipuolisuutensa takia. Tanssin lisäksi sen visuaalinen maailma viehätti ja siihen sisältyi paljon aatteita ja ajatuksia, jotka koin itselleni läheisiksi.

Hip hop -kulttuuri tuli itselleni tutuksi usean eri vaikuttimen kautta. Alun perin kiinnostus heräsi tanssiharrastuksen mukana ja siihen liittyneen musiikin innoittamana. Vuonna 1983, omana syntymävuotena, Suomeen rantautui ensimmäinen breakdance aalto, kun elokuvat *Breakdance* ja *Beat Street* tulivat ensi-iltaan. Helsingin Tanssiopistolle kutsuttiin opettamaan amerikkalainen Charles Salter, joka toi mukanaan uusimpia levyjä Englannista ja Yhdysvalloista. Tunnit saavuttivat valtavan suosion ja niille osallistui myös hiphopista kiinnostuneita kuunteluoppilaita. (Isomursu & Jääskeläinen 1998, 25.)

Reilut kymmenen vuotta myöhemmin Salter

oli edelleen opettajana tanssiopistolla ja minä oppilaana Charlesin street dance- ja break dance-tunneilla. Tanssin kautta tutustuin myös rap-musiikkiin, sillä musiikki on erittäin oleellinen osa näitä tanssilajeja. Musiikki on se mistä kaikki lähtee, ei ole katutanssia ilman musiikkia (Heikkinen, 2011.). Teini-iän kynnyksellä myös pukeutumiseni muuttui hiphop-muodin mukaiseksi ja löysistä farkuista, tennareista ja huppareista tuli arkipäivää.

Kuvat: Shabazz. 2007., Ahern. 2007.

HIP HOP

KULTTUURI

Hip hop sai alkunsa 1970-luvun lopussa New Yorkin Etelä-Bronxissa, joka Texasin yliopiston journalismin professori Robert Jensenin mukaan oli tuolloin ”pikemminkin köyhyyden ja sosiaalisen romahduksen tila kuin maantieteellinen paikka (Chang 2005, 32.)”. Se kehittyi afroamerikkalaisten ja Karibian alueelta kotoisin olevan väestön keskuudessa ammentaen vaikutteita molempien kulttuuriperinnöstä.

Hip hop koostuu musiikista (rap), tanssista (break dance) ja graffiti-taiteesta. Sen monimuotoisuus (ääni, liike, kuva) antaa jokaiselle mahdollisuuden löytää ilmaisukanavan, joka on itselleen luontaisin. Hip hop on hyvin vapaamuotoista. Sen tekemisen keinot ovat kaikkien ulottuvilla. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa maalata graffitiä, tehdä rap-musiikkia tai tanssia. Jos se on rehellistä ja aitoa, se on hyvää.

Hip hop -kulttuurin monimuotoisuus ja vapaus lienevätkin syitä siihen, miksi se on levinnyt New Yorkista ympäri maailmaa. Siinä missä yhdysvaltalaisen suurkaupungin gheton kasvatti voi kokea hip hopin mustien kansalaisoikeustaitelun suoraksi jatkumoksi, saattaa se japanilaiselle nuorelle Tokion esikaupungissa olla keino murtautua vapaaksi yhteiskunnan asettamista paineista ja normeista ja löytää oma yksilöllisyytensä. Pertti Kempainen kuvaa teoksessaan *Nuoruuden taikaa - kurkistuksia nuorisokulttuureihin* hip hop -kulttuuria rennoksi, spontaaniksi ja suvaitsevaksi ja toteaa sen aidoimmillaan olevan ”vastakulttuuria kilpailu- ja suoritus-painotteiselle kulttuurille” (Kempainen 1998, 55.). Hip hop on itseilmaisua, kapinaa ja yhteisöllisyyttä.

MUSIIKKI

Jamaikalaisnyntyinen Kool Herc alkoi järjestää bileitä, joissa ei soitettu valtavirran radiohittejä, vaan musiikki soi liikuteltavista äänentoistolaitteista. Cool Herc sotti funk-musiikkia yhdistäen siihen reggaessa käytettyjä riimitettyjä puhejaksoja ja tästä kehittyi rap-musiikki, niin sanottu puhelaulanta. Toinen alkuaikojen mestari Grandmaster Flash toi mukanaan esiintymisiin räppäreitä, jotka mikrofonisiin huudellen hauskuttivat yleisöä ja yllyttivät tanssijoita parempiin suorituksiin. Nämä niin kutsutut MC:t eli seremoniamestarit (master of ceremony) olivat hyvän shown lisäksi käytännöllisiä, kun haluttiin hallita yleisön mielialoja ja välttää joukkotappeluita. (Isomursu&Jääskeläinen 1998)

SANASTOA

STREET DANCE SUOM. KATUTANSSI = TERMI, JOTA KÄYTETÄÄN KUVAAMAAN TANSSITYYLEJÄ, JOTKA OVAT KEHITTYNEET TANSSISTUDIOIDEN ULKOPUOLELLA VAPAAS- TI AVOIMISSA TILOISSA KUTEN KADULLA, KLUBEILLA, PUISTOISSA JA KOULUJEN PIHOILLA. PERUSTUVAT USEIN OSAKSI IMPROVISAATIOON JA OVAT LUONTEELTAAN SOSIAALISIA SITEN, ETTÄ TANSSIJAT OTTAVAT USEIN KONTAKTIA YLEISÖÖN JA MUIHIN TANSSIJOIHIN. (HTTP:// EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/STREET_DANCE)

BREAK DANCE A. K. A. B-BOYING = AKRO-BAATTINEN JA VOIMISTELULLINEN TANSSI- TYYLII YLEENSÄ RAP- TAI FUNK-MUSIIKIN TAHTIIN (HASKINS 2000, 136).

BREAKDOWN = VANHA AFRIKKALAISAMERIK- KALAISSA TANSSISSA KÄYTETTY NIMI SEKÄ NOPEILLE, ETTÄ MONIMUTKAISILLE ASKELKUVIOILLE ETTÄ KILPAILUMUODOLLE. (CHANG 2005, 180-181.)

BREAK = TARKOITTA JAZZISSA SOLISTIN IMPROVISOITUA VÄLISOITTOA MELODIOIDEN VÄLISSÄ. (CHANG 2005, 180-181.)

Kuvat: Samuli Ronkanen, Sade katutanssi festivaali 3.10.2010 Kulttuurikeskus Gloria, Helsinki

BREAK DANCE

”Breikkaus ei ole ainoastaan väistämätön reaktio rytmikkääseen musiikkiin. Se on myös rituaalinen taistelu, joka muuttaa aggression taiteeksi. ”Breaking tarkoittaa tanssilattialle menemistä hullun lailla. Se tarkoittaa oman tyylin luomista.” (Chang 2005, 180-181.)”

Näin kuvasivat Martha Cooper ja tanssiprofessori Sally Banes breakdancea vuonna 1981 Village Voicen artikkelissaan ”To the Beat Y’all: Breaking Is Hard to Do”. Se oli ensimmäinen kunnollinen lehtikirjoitus breakdancesta ja ensimmäinen kirjoitus, jossa yhdistettiin graffiti, rap-musiikki ja breakdance. (Chang 2005, 179-181.)

Vaikka näiden taidesuuntausten edustajat eivät aina välttämättä kokeneetkaan kuuluvansa samaan nuorisoliikkeeseen ja ryhmään, yhteistä näillä kaikilla oli kuitenkin vallankumoukselliset aatteet. Kyse oli itseilmaisusta, joka oli valtaapitävien kieltojen ja sääntöjen taivoittamattomissa. Ne lähtivät liikkeelle kaupungin vuokratulojen täyttämistä itäisen Brooklynin ja eteläisen Bronxin betonihelvetin kasvattamista nuorista, joita yhdisti kokemus näkymättömyydestä. Ketä kiinnostaisi näiden nuorten tekemiset? Näkymättömyyden tuomassa vapaudessa tilivelvollisia oltiin vain toisille itsensä kaltaisille. (Chang 2005, 26,130-131.)

Oli kysymys sitten tanssista, maalaamisesta tai musiikista, omien riittien ja sääntöjen ympäröimänä haluttiin kehittää jotakin tyhjäästä, jotakin mitä kenelläkään muulla ei ollut. Tässä maailmassa omintakeisuus, oma tyyli, haluttiin nostaa joukon yläpuolelle. Haluttiin erottautua muista. Haluttiin esittää ja todistaa muille, että ”oli itse suurempi ja villimpi kuin olosuhteet milloinkaan sallisivat”. (Chang 2005, 26,130-131.)

Tanssijat tarvitsivat väljiä vaatteita, joissa oli tilaa liikkua ja tehdä näitä akrobaattisia liikkeitä. Nuoriso alkoi

pukeentua löysiin housuihin ja hupulisiin college-puseroihin joiden huppu suojasi päällä tehtävissä liikkeissä päälakea. Tanssiessa tarvittiin myös mukavat kengät, joten erilaisten urheilujalkineiden kuten tennistossujen ja lenkkikenkien käyttö lisääntyi. Löysien, roikkuvien housujen käyttöön oli helpon liikkumisen lisäksi toinen synkempi syy ja esikuva, joka sai alkunsa vankiloista. Siellä vartijat poistivat vangeilta vyöt mahdollisten itsemurha tapausten takia. Kun nämä vankiloissa olleet nuoret palasivat vanhoille asuinsijoilleen, he toivat mukanaan tyylin ja tavan roikottaa housuja lantiolla. (Haskins 2000, 47-48.)

Samalla tavalla, kun tanssijoiden vaatteissa, halusin mallistoa suunnitelllessani pitää mielessä, ettei vaate saa rajoittaa liikkumista ja olemista. Samaa painotti myös Jenni Heikkinen haastatellessani häntä. Katutanssilajien harrastajilla oikea tyyli ja omanlaisensa muodikkuus ovat ehkä suuremmissa osassa, kuin esimerkiksi balettitanssijoilla. Vaatteiden ei tarvitse olla urheiluvaatteita. Tanssia voi vaikka farkuissa ja kauluspaidassa, kunhan ne eivät ole liian kapeita ja puristavia. Yllä on usein myös asusteita kuten koruja ja hattuja.

”Eri vaatteissa on eri filis tanssia. Välillä oikeasti ei tanssi suju, kun vaatteet tuntuu väärältä. Tärkeintä kuitenkin on vaateen tuntuma liikkeessä, mutta melkein yhtä tärkeätä on tyyli. Vaatteiden pitää olla rentoja, löysiä, mutta kuitenkin muotoon leikattuja.”
(Heikkinen,2011.)

Kuvat: Samuli Ronkanen, Sade katutanssi festivaali 3.10.2010 Kulttuurikeskus Gloria, Helsinki

LIIKE

TODELLINEN LIIKE

Elämä ympärillämme on jatkuvassa liikkeessä.

KUVITTEELLINEN LIIKE

Liike vangitsee katsojan huomion kaikkein tehokkaimmin. Liike voi olla nopeaa tai hidasta. Kuvapinnan liike on sommittelun sydän.

KINEETTINEN LIIKE

Kuvapinnassa tapahtuva liike sykkivänä, värisevänä, aaltoilevana.

RYTMI, JÄNNITE, TASAPAINO.

Rytmi on toistoa ja toiston vaihtelua. Rytmi voi olla sidottu tai vapaa.

Jännite on keino luoda tapahtumaa kuvapintaan. Vastakohdat luovat jännitystä, eli jännite saadaan aikaan vastakkaisia voimavaroja rinnastamalla.

Dynaaminen tasapaino sisältää jännitteen, esimerkiksi kokoeron, muodon, liikkeen, tai värin vastakkaisuuden. Tasapainoon vaikuttaa liikkeen suunta ja muotojen voimakkuus. Dynaamisen tasapainon vastakohta on jännitteetön staattinen tasapaino.

Koemme kuvapinnassa suuremman muodon voimakkaampana kuin pienen.

Epäsäännöllinen ja avonainen muoto tuntuu hajoavan, sen sijaan, säännöllinen ja suljettu muoto on voimakas.

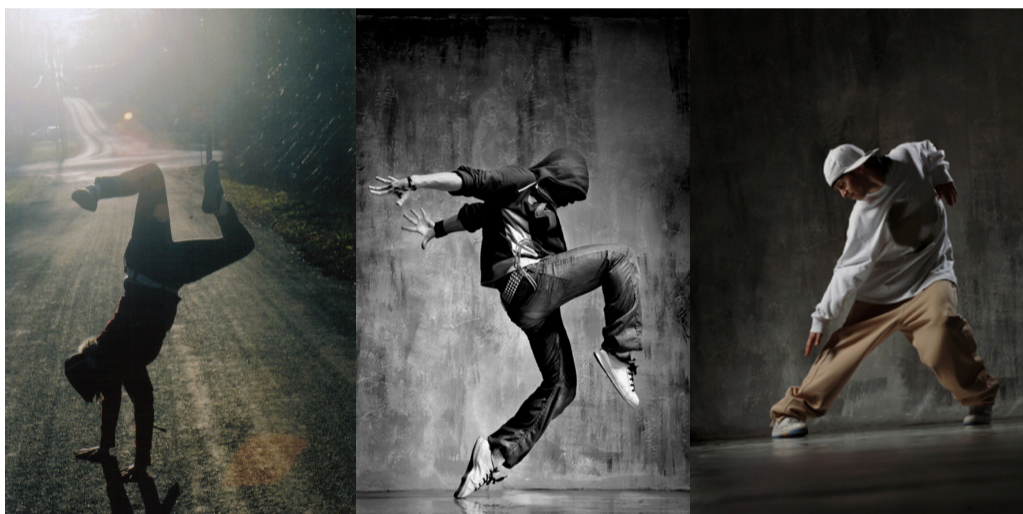
Koemme selkeän ja kiinteän muodon voimakkaampana kuin rakenteeltaan epämääräisen muodon, vaikka se kooltaan olisi suurempi.

Yksinkertainen muoto on voimakkaampi kuin ryhmä muotoja.

Muoto joka on kuvapinnan reunassa on vahvempi kuin keskellä kuva-alaa olevat muodot.

Liikkeessä oleva muoto on voimakkaampi kuin paikallaan oleva muoto.

(otteita Kari Lohkon luento muistiinpanoista)

TYÖN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

LÄHTÖKOHDAT

Opinnäytetyö on syksy/talvi sesongin mallisto naisille.

Lähtökohtana on ollut tehdä selkeästi kaupallinen työ, joka sellaisenaan, tai joidenkin tuotteiden kohdalla hieman yksinkertaistettuna, olisi valmis kaupan hyllylle ja teolliseen tuotantoon. Tarkoituksena oli tehdä käyttövaatteita, jotka eritavoin yhdisteltyinä soveltuisivat useampaan eri tilaisuuteen ja vastaisivat näin paremmin käyttäjänsä eri tarpeisiin.

Lähtökohtana oli myös suunnitella vaatteita aikuiselle naiselle kaupunkiympäristöön, astetta siistimpää pukeutumista arkeen sekä asuja joita voi käyttää myös business-ympäristössä. Toisaalta mallistossa on vaatteita myös pieneen juhlaan unohtamatta tiettyä rentoutta ja käyttömukavuutta.

TAVOITTEET

Tavoitteenani oli saada aikaan hallittu kokonaisuus, joka tyylin sekä materiaali- ja värivalintojen avulla olisi kaunis, käyttökelpoinen, idearikas ja monipuolinen. Halusin, että mallistossa näkyisi tässä päivässä kiinni oleva mielenkiintoinen muotokieli, kuitenkin niin että mallit kestäisivät aikaa eivätkä vaikuttaisi vain yhden sesongin tuotteilta.

Opinnäytetyön tehtävänä on näyttää tekijänsä oppimat tiedot ja taidot konkreettisessa muodossa. Omana tavoitteenani oli etenkin ilmentää identiteettiäni suunnittelijana ja tarkentaa omia suunnitteluperiaatteitani. Tavoitteenani oli, että itse prosessi saisi aikaan oivalluksia omasta tyylistä ja tavasta suunnitella, niin jotta tästä olisi hyötyä myös tulevaisuudessa.

SUUNNITTELUPERIAATTEET

Suunnitelleessani kiinnitän huomiota yleensä kahteen periaatteeseen. Haluan vaatteiden olevan käyttökelpoisia. Sellaisia, jotka tuntuvat päällä hyvältä ja joiden malli ja yksityiskohdat eivät rajoita käyttäjänsä liikettä tai ylipäänsä olemista. Itselläni vaatteet, jotka ovat liian konstikkaita tai vaativat jatkuvaa asettelua jäävät aina kaapin perälle käyttämättöminä. Mielestäni vaatteiden tulee lisätä hyvää oloa ja itseluottamusta, ei tehdä kantajastaan nykivää mallinukkeaa, joka ei pysty istumaan tai kävelemään kunnolla johtuen kantamiensa vaatteiden ominaisuuksista.

Toiseksi haluan suunnittelussani antaa ideoiden hengittää. Pyrin tekemään rikasta muotokieltä, mutta niin että ideoilla on tarpeeksi tilaa nousta esille. Liian paljon hienoja kaavoitus kokeiluita yhdessä tuotteessa, saa aikaan sen ettei vaatteesta oikein huomaa mitä siinä tapahtuu. Pyrin siis tietynlaiseen selkeyteen. Lisäksi liiallinen monimutkaisuus lisää monesti yllä mainitsemaani konstikkautta ja laskee vaatteiden käyttömukavuutta.

MATERIAALIT

Helpon yhdisteltävyyden aikaansaamiseksi sekä ideoimisvaiheen inspiraation takia, materiaalivalinnoista tuli oleellinen osa työtä. Kaikkien materiaalien tuli sopia yhteen ja halusin myös värimaailman olevan yhteen sointuva.

Halusin käyttää materiaaleja, jotka ovat miellyttävän tuntuisia iholla. Kangasvalinnoissa päätekijänä ei ollut kankaan koostumus, vaan sen herättämä tunnelma ja mielikuvat. Sillä oliko materiaali luonnon kuitu vai tekokuitu, ei ollut minulle tämän malliston kohdalla merkitystä. Käytin villaa, silkkiä, polyesteriä, viskoosia ja puuvillaa. Halusin suunnitella tuotteita, jotka ovat uskollisia materiaalilleen eli kankaan tuli soveltua juuri kyseiseen vaatteeseen. Liikkeen aikaan saamiseksi halusin löytää myös kankaita, jotka ovat keveitä ja laskeutuvat kauniisti.

Värien lisäksi tärkeää oli eri tekstuurit ja pinnat etenkin, kun mallistossa on niin paljon mustaa. Jos kankaiden tekstuuri ja muut ominaisuudet vaihtelevat paljon ei vaikutelma ole yksitoikkoinen tai tylsä, vaikka kankaan väri olisikin sama. Kiiltävän ja matan vaihtelu, paksun materiaalin ja ohuen läpikuultavan materiaalin kontrasti sekä laskeutuvuus ja jämäkkyys tekevät kokonaisuudesta mielenkiintoisen ja lisäävät kerroksellisuuden tuntua. Halusin tehdä myös yhdistelmiä, joissa kankaan läpikuultavuus paljastaisi alla olevan vaatteiden värin. Esimerkiksi kullanhohto, joka näkyy verkkomaisen trikoopaidan alta tai kahden eri sifongin päällekkäinen läpikuultavuus, joka saa aikaan vaikutelman kolmannelle sävystä.

Kahden eri materiaalin käyttäminen samassa vaatteessa antoi mielestäni tuotteelle mielenkiintoisen ulkonäön. Esimerkiksi toisessa jakkupuvussa käyttämäni villakankaan ja sifongin yhdistelmä oli mielenkiintoinen, kun ohut ja valuva sifonki yhdistyi jämäkämpään ja tiiviimpään villakankaaseen. Samoin toppaliivissä käytetty resori tuotteen selkäpuolella loi vaatteeseen kaksi mielenkiintoista pintaa.

100% polyester

100% polyester

100% polyester

100% polyester

100% polyester

100% polyester

100% viskoosi

100% polyester

100% polyester

100% silkki

100% silkki

100% silkki

100% villa

100% villa

100% silkki

100% puuvilla

VÄRIMAAILMA

Värimaailman teema on ”concrete jungle” eli betoniviidakko. Siinä yhdistyvät hip hop- kulttuurin urbaani luonne ja viidakon vihreät värit. Auringon kultaama keltainen taivaanranta, jota vasten piirtyy betonikaupungin siluetti ja musta yö, jossa kimaltavat kaupungin valot.

”BROKEN GLASS EVERYWHERE

*PEOPLE PISSING ON THE STAIRS,
YOU KNOW THEY JUST DON’T CARE*

*I CAN’T TAKE THE SMELL, I CAN’T
TAKE THE NOISE NO MORE*

*GOT NO MONEY TO MOVE OUT, I
GUESS I GOT NO CHOICE*

*RATS IN THE FRONT ROOM, ROA-
CHES IN THE BACK*

*JUNKIE’S IN THE ALLEY WITH A
BASEBALL BAT*

*I TRIED TO GET AWAY, BUT I
COULDN’T GET FAR*

*’CAUSE A MAN WITH A TOW-TRUCK
REPOSSESSED MY CAR*

*DON’T PUSH ME CAUSE I’M CLOSE
TO THE EDGE*

I’M TRYING NOT TO LOSE MY HEAD,

*IT’S LIKE A JUNGLE SOMETIMES
IT MAKES ME WONDER*

HOW I KEEP FROM GOING UNDER”

*GRANDMASTER FLASH - THE
MESSAGE*

Betoniviidakko (concrete jungle) on hip hop –lyriikassa usein käytetty vertauskuva, jolla saatetaan viitata esimerkiksi kaupunkien ghettoihin, joiden kaduilla vallitsee viidakon laki. Mielestäni termi sopii hyvin kuvaamaan opinnäytetyöni värikarttaa. Se liittyy inspiraatio materiaaliin ja kuvaa hyvin sitä tunnelmaa, jota koetin työssäni tavoittaa.

AURINGON KULTA

Lämpimän keltaiset ja kultaiset sävyt sopivat mielestäni syksyyn. Ne tuovat valoa ja piristystä pimeyteen. Loistava kultainen kangas on kuin sulaa metallia tai aamuauringon ensisäteet. Se toimii sellaisenaan tai jonkun ohuen kankaan alla, jolloin vaikutelma on kuin verhon takaa pilkistävä päivänvalo. Kulta on myös suora viittaus hip hop –muodissa paljon käytettyihin massiivisiin kultakoruihin.

Keltamustassa sifongissa näen kaupungin ääriiviivat. Autiot korttelit ja korkeuksiin kohoavat rakennustelineet. Ikkunaruudut, joista loistava syksy ei pääse sisälle.

YÖN MUSTA

Musta on pohjana kaikelle. Sitä vasten muut värit loistavat ja siinä muoto on etusijalla.

Musta on yö. Kaupungin hiljaisuus, jossa ei valojen läpäisemästä avaruudesta loista tähdet vaan talojen silmät, syt-tyen ja sammun sen mukaan missä on elämä. Yö, joka on pimeä muttei hiljainen.

BETONIVIIDAKON VIHREÄT

Vihreä uhkuu elämää. Se muistuttaa yhdessä ruskeiden sävyjen kanssa elämän kiertokulusta, kasvusta, uudistumisesta ja välttämättömästä kuolemasta, kun vanha raivataan uuden tieltä. Siinä on viidakon salaperäinen voima ja se hehkuu kuumaa elinvoimaa.

SYVYYTTÄ JA SÄVYJÄ

Värimaailma koostuu maastonvihreän ja ruskean erisävyistä, keltaisesta, kullasta ja mustasta – laskevasta aurin-gosta, viidakon kasveista, yön pimey-destä ja tähtitaivaasta. Kulta on myös suora viittaus hip hop –muodissa paljon käytettyihin massiivisiin kultakoruihin.

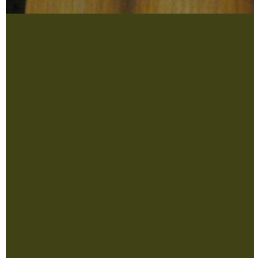
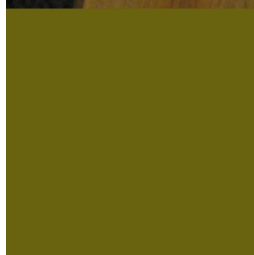
Värimaailman suunnittelussa kaikki alkoi keltamustasta sifongista, jonka löysin kangaskaupan palalaaatikosta. Sen väri on niin kaunis ja sen herättämät mielikuvat olivat niin voimakkaita, että päätin rakentaa koko opinnäytetyön värikartan sen ympärille. Pidän myös keltaisen lämpimästä sävystä, joka mielestäni so-pii hyvin syksyyn varsinkin, kun löysin sen rinnalle muita maanläheisiä silti voimakkaita sävyjä kontrastina mustalle.

Olin aikaisemmin tilannut toista koulu-työtä varten kellertävän maastonvihreää silkkiä ja huomasin sen sopivan täydellisesti opinnäytetyöni värikarttaan. Se oli lähes saman sävyinen maastonvihreän viskoosin kanssa, mutta sen ollessa ohutta silkkisifonkia se antoi täysin erilaisen vaikutelman. Se näyttää hehkuvalta varsinkin kun auringonvalo osuu siihen. Sen läpikuultavuus ja keveys toimii hyvin yhdessä mustien materiaalien kanssa. Sifongin kude ja loimi ovat erivärisiä, joten kangas siftaa kauniisti ja näyttää eri sävyiseltä ollessaan eri asennoissa.

Tämä silkki yhdessä viskoosin kanssa tuo hyvin esille sen kuinka erilaiselta sama väri näyttää eri materiaaleissa. Tällainen saman värin eri materiaaleissa rinnastaminen antaa mielestäni syvyyttä malliston väreille ja tekee niistä moniulotteisia. Etenkin, jos siihen lisätään vielä rypytysten tai laskosten tuoma tekstuuri.

Löysin myös muita silkkisifonkeja, jotka ovat sopusointuisia maastonvihreän kanssa. Tummempaa vihreää ja vaaleaa kultaan vivahtavaa beigeä. Mielestäni nämä rinnakkaissävyt tukivat ja korostivat oikealla tavalla kirkkaampaa sävyä.

Musta on viimevuodet ollut lempivärini ja halusin sen mukaan yhdeksi pääväriksi. Musta väri antaa tilaa muodolle. Tuntuu usein siltä, että mustassa materiaalissa vaatteen malli, muoto ja leikkaus pääsevät paremmin esille. Mustan ei tarvitse myöskään olla tylsää, sillä sitä löytyy niin monessa muodossa ja jopa sävyssä, ettei se koskaan näytä samanlaiselta. Löysin työhön kauniita erilaisia mustia materiaaleja, joissa on vaihteleva pintarakenne. Mieleisin musta itselleni on kuitenkin tumma, kiilto-ton ja syvä musta jota on muun muassa paksussa polyesterissä, jota käytin laskosmekossa.

SUUNNITTELUPROSESSI

LÄHTEET

Teeman hahmotuttua aloin keräämään lähdemateriaalia. Kiersin kangaskauppoja materiaaleja etsien. Kaivoin esiin vanhoja cd-levyjä ja kuuntelin paljon musiikkia. Musiikkivideot olivat myös hyvää inspiraatiomateriaalia, sillä niissä näkyy hyvin kullekin ajalle tyypillinen pukeutuminen ja asenne.

Keskustelin ystäväni Jenni Heikkisen kanssa, joka harrastaa ja opettaa tanssia muunmuassa Helsingin Tanssiopistossa ja muistelimme teiniaikoja ja tanssitunteja. Haastattelin Jenniä siitä, mikä juuri hiphop-kulttuurissa ja tanssissa häntä viehättää ja mikä sen muodissa on oleellista tanssijan näkökulmasta.

Myös elokuvat olivat tärkeää lähdemateriaalia, sillä niistä löytyy samanaikaisesti musiikki, muoti ja itse maailma, jossa koko kulttuuri on syntynyt. Wild Style- elokuvassa näkyy myös ne autenttiset henkilöt, jotka olivat osaltaan tekemässä hiphopista sitä ilmiötä joksi se muodostui. Charlie Ahearnin vuonna 1980 ohjaamaassa elokuvassa seurataan South Bronxissa nuoria fraffiti-maalareita ja filmissä näkyy myös rap-musiikin alkuaikojen kuvausta.

Selasin kirjoja, joita haalin kokoon kavereilta ja kirjastosta. Muutaman kirjan hankin vielä kesken projektin New Yorkista, jossa kävimme luokan kanssa viikon matkalla. Nuo valokuvakirjat olivat hyvää lähdemateriaalia, sillä niiden näkökulma poikkeaa esimerkiksi muoti- ja musiikkilehtien valokuvista. Jamel Shabazzin valokuvakirjasta Seconds of my life välittyy välähdyksiä New Yorkista, hip hopin syntysijoilta, viimeisen 30 vuoden ajalta. Autenttisia katukuvia, joista on nähtävissä myös hip hop-muotia ja sen muutoksia ajan kuluessa. Tässä kirjassa käy hyvin ilmi, kuinka hiphop on jo monta vuosikymmentä vanha ilmiö ja kuinka etenkin sen muoti on muuttunut vuosien varrella.

Työn alkuvaiheessa materiaalin keräämisen ja siihen tutustumisen ohella yritin löytää teemaan itselleni sopivaa näkökulmaa. Vaikka aihe oli itselleni

rakas, siitä oli hankala saada otetta ja rehellisesti sanottuna siitä oli hetkellisesti vaikea innostua. Ja harkitsinkin koko teeman vaihtamista. Olin kiinnostunut aiheesta, mutta kiinnostus koski enemmänkin musiikkia ja hip hopia kulttuurihistoriallisessa mielessä ja koin, että siinä oli visuaalisesti kovin vähän inspiroivaa ja omiin silmiini uutta. Sitten katsoin Lee Bensonin vuonna 2007 valmistuneen dokumenttielokuvan Planet B-boy, joka seuraa break dance-tanssijoita ympäri maailmaa. Rupesin ajattelemaan hip hopia abstraktimmalla tavalla musiikin ja tanssin kautta liikkeenä ja rytminä. Selatessani vanhoja koulupapereita silmiini osui Kari Lohkon luentojen muistiinpanot, joissa puhuttiin liikkeestä, rytmistä, jännitteestä ja tasapainosta. Nämä kaikki tekijät ovat tärkeitä osia kuvan rakentamisessa. Miksei niitä siis voisi hyödyntää myös vaatesuunnittelussa.

LIIKKEEN JA RYTMIN ILMENTÄMINEN

Halusin löytää keinoja, joilla rytmin ja liikkeen voisi tuoda osaksi vaatetta. Ja suunnitella tyylikästä, siistiä jälkeä unohtamatta rentoutta. Halusin tuoda liikkeen ideaa mallistossa esille diagonaalein, viistoin linjoin ja kaarevin muodoin. Toistuvuudella tavoittelin rytmin ideaa. Mieleeni tulee silloin aallot, meren aallot tai ääniaallot. Käytin myös paljon valuvia avolaskoksia, sillä näin sain tuotteeseen mahtumaan paljon kangasta, joka antaa tilaa liikkeelle.

MALLISTON YHTENÄISEN ILMEEN RAKENTAMINEN

Yritin antaa mallistolle yhtenäisen ilmeen myös yksityiskohtien avulla. Koetin säilyttää johdonmukaisuuden esimerkiksi hameen helmojen ja housujen lahkeiden huolittelussa. En halunnut lahkeisiin tai helmoihin näkyvää tikkausta, jolla helmapäärme on ommeltu kiinni, joten päädyin ompelemaan ne joko pussiin, tai käsin piilopistoilla. Näin vaatteen oikealle puolelle ei tule näkyvää ommelta. Mielestäni tämä sopii etenkin housuihin, jotka on tehty ohuehkoista laskeutuvista kankaista ja joissa on paljon laskoksien

tuomaa volyyymia ja joissa ei muutenkaan ole näkyviä ompeleita yksityiskohdissa. Takeissa selkeät kaksoistikkaukset taas ovat tarkoituksen mukaisesti viittauksia denim-vaatteisiin.

Pohtiessani yksityiskohtia ja viimeistelytapoja selasin Otavan suurta ompelukirjaa sekä Lynda Mynardin Dressmaker's handbook of couture sewing techniques- kirjaa.

MATERIAALIT

Yritin aloittaa tuotteiden suunnittelutyön heti prosessin alussa, mutta konkreettiset toteutuskelpoiseksi kelpaavat ideat alkoivat syntyä vasta, kun edes osa lopullisista materiaaleista oli käsissäni. Niinpä oma suunnitteluni oli hyvin materiaalilähtöistä, koska materiaalin tunteminen sormissani antoi aina idean millaisen vaatteen siitä haluaisin valmistaa. Hip hop teemana antoi työhöni sen rakenteen siten, että hip hop –muodista löytyi ne tuotetyypit, jotka halusin sisällyttää mallistooni. Liikkeen pohtiminen ja rytmin ilmentäminen puolestaan auttoivat rakentamaan malliston yleisilmettä ja sitä miltä halusin yksittäisten tuotteiden tuntuvan ja näyttävän. Materiaalit olivat inspiraationa siinä millainen tuote lopulta sitten tulisi olemaan. Mielikuva ja toive tuotteesta sai materiaalista konkreettisen muodon ja kangas omalta osaltaan määrittäi tai rajoitti sitä millainen lopputuloksesta tulee. Kun mielessä oli tuote, jonka halusin sisällyttää mallistoon ja sormissa materiaali, josta sen aikoo valmistaa, yksityiskohtaisempi tuoteidea syntyi silloin hyvin nopeasti.

LUONNOSTELU

Aloin miettimään asukokonaisuuksia ja luonnostelin asujen suurpiirteisiä siluetteja ideoiden mistä osista ne koostuvat. Pohdin yleistä tunnelmaa ja värien tasapainoisuutta, mitä tuotteita mallisto sisältää ja tyyliseikkoja kuten vaatteiden juhlavuusastetta ja naisellisuutta. Yritin saada kokoon malliston suurpiirteisen rungon ja rakenteen. Lopullinen runkosuunnitelma vahvistui prosessin kuluessa.

Luonnostelin oikeastaan suhteellisen vähän. Aloitin työn materiaalista ja siluettiluonnoksesta, josta käy ilmi asun vaatekappaleet. Kunnollisen idean saatuaani pohdin kutakin vaatekappaletta yksinään yrittäen keksiä millainen se on ja mikä on paras tapa sen toteutukseen. Mietin niiden yksityiskohtia ja toteutustapaa kunnes pystyin aloittamaan kaavoituksen. Sen aikana ideat selkiintyivät, kun vaatteet joutui miettimään konkreettisesti kohta kohdalta uudestaan.

HARMONINEN = SOPUSOINTUINEN, SOPUSUHTAINEN, TASAPAINOINEN, RAUHALLINEN (HARMONISET VÄRIT) (NURMI, T., REKIARO, I., REKIARO, P. & SORJANEN, T. 2001. 151.)

ANATOMIA = 1. IHMISRUUMIIN RAKENNE 2. OPPI ELIÖIDEN RAKENTEESTA 3. RAKENNE (NURMI, T., REKIARO, I., REKIARO, P. & SORJANEN, T. 2001. 29.)

STRUKTUURI = RAKENNE (NURMI, T., REKIARO, I., REKIARO, P. & SORJANEN, T. 2001. 433.)

DIAGONAALI (<KREIK.) = TARKOITTA A GEOMETRIASSA LÄVISTÄJÄÄ. TAITEESSA SE ON SOMMITTELUN KÄSITE, JOKA TARKOITTA A VIISTOA VÄREISTÄ JA MUODOISTA KOOSTUVA A VYÖHYKETTÄ TAI VIIVAA. DIAGONAALI VOI LÄVISTÄÄ KOKO KUVATILAA TAI VAIN OSAA SIITÄ. DIAGONAALIEN KATSOTAAN LISÄÄVÄN KUVAN DRAMATIikka JA DYNAA-MISUUTTA. (HTTP://FI.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/DIAGONAALI)

VIITTEET HIP HOP MUOTIIN

Lähdemateriaaliin tutustumisen aikana keräsin listan vaatekappaleista, jotka itselleni edustivat hiphop -muotia ja sen eri puolia. Halusin sisällyttää nämä vaatekappaleet opinnäytetyöhöni omanlaisena versionaan tai niin, että mallistosta voisi löytää niihin viittauksia. Suunnittelussa oli tarkoitus käyttää hip hop -muodin elementtejä tuoreella tavalla.

PARKA

Parka- ja mähinnousutakki ovat eri muodoissaan oleellinen osa streetwear -pukeutumista. Erilaisia versioita parka-takista on nähtävissä lähes joka sesonki esimerkiksi sellaista hiphop-merkkien, kuten Rocawear ja Sean John Clothing mallistoissa.

MINIMEKKO

Minimekko on naisten hiphop-muodin kulmakiviä monesti yltiönaisellisenä ja paljastavana versiona. Itselleni tulee mieleen etenkin Spike Leen Do the Right Thing- elokuva ja 80- ja 90-lukujen vaihteen tiukat trikoomekot, joita vilisi kaikkissa 90-luvun rap-videoissa. Hip hop -muodissa naisten pukeutuminen vaihtelee miesten pukeutumisesta mallia ottavista ylisuurista vaatteista ja urheilupaidoista yltiönaisellisiin ja paljastaviinkin vaatteisiin. Mallistostani löytyy piirteitä kummastakin tyylistä, vaikka paljastavuus ilmeneekin lähinnä hameiden lyhyydessä.

MC HAMMER-HOUSUT

"MC Hammer housut" eli harem -housut, joita artisti MC Hammer käytti toistuvasti musiikkivideoissaan

PUKU

Miesten puku on kunnianosoitus gangsteri-romantiikalle, joka oli suosittua etenkin 90-luvulla sellaisten artistien videoissa kuten Jay-Z, Notorious B.I.G ja Nas. Näissä videoissa pukeuduttiin kuten italialaiset mafiosot liituraitapukuihin ja haettiin vaikutteita esimerkiksi Kummisetä elokuvista. (Ogbar 2007, 112).

HAALARI

Haalari 90-luvun musiikkivideot vilisevät haalareita etenkin denimistä tehtyinä ja kiiltävinä vinyyli versioina Blackstreet-yhtyeen videoissa.

FARKKUTAKKI

Denim-vaatteet ja työvaatteista vaikutteensa ottavat vaatemerkit kuten Dickies, Carhartt ja Fubu Jeans ovat suosittuja hiphop-kansan keskuudessa.

KAAVOITUS

Kaavoituksen aikana ideat kehittyivät edelleen ja saivat lopullisen muotonsa. Itse koen kaavoituksen tavallaan osaksi luonnosteluprosessia, koska koen kankaalla muotoilun ja kaavojen piirtämisen luovemmaksi ja idearikkaammaksi vaiheeksi kuin luonnostelun paperille. Tieteenkin kaavaa piirtämään lähtiessä on oltava joku kuva, siitä mitä lähdetään tekemään, mutta itselläni kaavoituksen aloittaminen ainakin antaa lisää täysin uusia ideoita. Kaavoituksen aikana luonnoksen tuotteesta saattaa joskus muovautua hyvinkin erilainen, kuin ensin oli tarkoitus, kun alkuperäinen idea ei toimikkaan halutulla tavalla tai esimerkiksi materiaali menekki osoitautuu järjettömän suureksi kuten mustan jakkupuvun harem-housuissa. Joissain tapauksissa lopputulos vastaa täysin alkuperäistä ideaa. Itse huomasin, että vaikka välillä kaavoitusprosessin aikana muutin tuotteita, niin lopulliset tuotteet ovat silti hyvin lähellä niiden alkuperäisiä luonnoksia tai vähintään sitä mielikuvaa mikä minulla kaavoittamaan lähtiessä tuotteesta oli.

Joskus kaavoihin voi tehdä paljonkin muutoksia sen muuttamatta tuotteen perusolemusta tai perusidea. Toisinaan pienikin väljyyden lisäys saa aikaan valtavan eron alkuperäiseen tuotteeseen. Taitoa onkin tietää missä kohdissa on varaa tehdä radikaaleja muutoksia. Tästä johtuen kaavoitusprosessin aikana saattaa välillä yllättyä lopputuloksesta. Joskus näistä yllätyksistä saa uusia ideoita ja tuotteet ottavat muodon, jota ei olisi paperin ja kynän kanssa luonnostellessa osannut koskaan edes ajatella. Näin kävi esimerkiksi mustan paljettimekon kohdalla. Siinä saumat ja leikkaukset vastaavat alkuperäistä suunnitelmaa, mutta lopullisen mekon päällimmäinen sifonkiosa on huomattavasti väljempi, kuin ensimmäisissä luonnoksissa. Mallikappaleen liika väljyys näytti mielenkiintoiselta ja sai mekon mallin näyttämään persoonallisemmalta, joten päätin jättää sen lopulliseen tuotteeseen.

HOUSUT

Mallistossa on kolmet housut. Yhdet

haalarit ja kahdet housut, joihin kuuluu myös jakku. Housujen idea oli, että niiden volyymi ikään kuin kasvaisi aina siirryttäessä seuraavaan. Näyttävimmät housut ovat mustan jakkupuvun harem-housu tyyliset housut. Niissä lahkeen kaavaa on avattu niin paljon, että se muistuttaa malliltaan kanttarellin muotoa. Housujen valmistus vaatii yli kolme metriä kangasta, joten sellaiseen housu tuskin päätyisivät kaupan hyllylle, sillä hinta nousisi huimaksi. Toisaalta mallia on mahdollista kaventaa ja silti säilyttää ainakin osaksi alkuperäinen idea. Itse kavensin prototyypin tekemisen jälkeen kaavaa jo aika paljon, sillä kangas jäi lahkeisiin sisälle eikä oikeastaan näkynyt tai lisännyt mitään malliin.

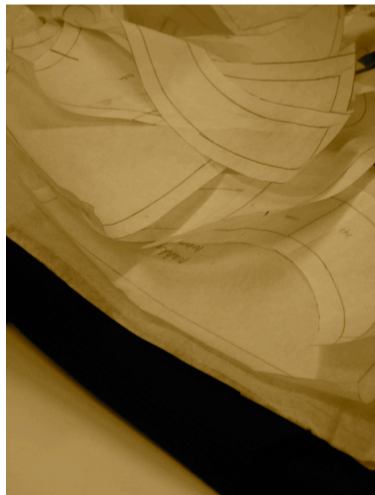
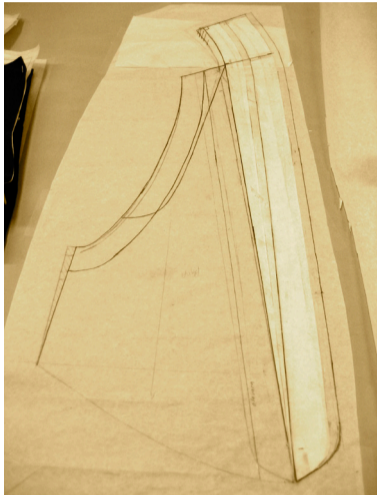
Peruskaavaa on avattu viuhkamaisesti säärenkohdalta ylöspäin ja tästä syntynyt ylimääräinen kangas on kerätty vyötärönauhaan avolaskoksin. Haarakoukku on laskettu reilusti ja keskietua on siirretty kietaisuhame-tyylisesti lähes sivusaumaan asti, jolloin eteen muodostuu ikään kuin läppä, johon kaikki laskokset on kiinnitetty. Housun mallista tulee näin hyvin väljä ja lähes hamemainen. Kangasta on paljon ja se laskeutuu laskosten ansiosta kauniisti.

Haalarin kohdalla haarakoukku on laskettu vähemmän, kaavaa avattu hillitymmän ja keskiedun ylittävää kieleke on pienempi ja se levittyy noin puoliväliin etukappaletta. Housuosan laskokset asettuvat säännöllisesti ja housut ovat symmetrisemmät. Mustan jakkupuvun housut ovat ikään kuin kaikessa suhteessa villiintynyt versio haalarin housuosasta.

Itse olin laittanut ensimmäisiin kaavoihin housujen kohdalla liikaa väljyyksiä etenkin paikoissa, joissa on laskoksia ja rypytyksiä. Oli vaikea arvioida miten laskokset laskeutuvat ja mikä väljyys riittäisi halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Toisaalta turhan väljyyden poistaminen on helppo kaavamuutos ja protokappaleesta oli selkeämpää mitata ja kokeilla mikä väljyys olisi oikea ja lopullinen, joten ehkä vaatteen muoto näissä tapauksissa olikin helpompi määritellä liian väljän proton avulla.

JAKUT

Halusin sisällyttää mallistoon jakkupuvun tai kaksi, sillä ne ovat mielestäni mielenkiintoisia. Jakkupuvun ei tarvitse olla aina olla se kaikkein perinteisin, vaan myös sen kanssa voi kokeilla. Keskityin kahdessa malliston jakussa kauluksiin, niin että itse jakun runko on hyvin selkeä ja kaikki tapahtuma on kauluksissa. Toteutetussa jakussa on myös liepeet, jotka toistavat kauluksen muotoa. Ne on kaavoitettu olalta ja kädenteiltä miehustan kaavan mukaan ja sitten jätetty vapaaksi helmaan tultaessa.

STRUCTURE OF LIVING THINGS

Halusin työssäni tarkastella hip hop -kulttuurin ja tätä kautta myös hip hop -muodin rakennetta - anatomiaa. Mistä palasista kyseinen kulttuuri ja pukeutuminen koostuvat ja mistä nämä palaset juontavat juurensa? Englanninkielinen Wikipedia määrittelee sanan anatomia lauseella "structure of living things", elävien asioiden rakenne. Mielestäni tämä sana sopii käytettäväksi myös hip hop -kulttuurin yhteydessä, onhan se elinvoimainen sekä jatkuvasti muuttuva ilmiö. Ohjaajana toimineen Heikki Saroksen väliseminaarissa annetusta kehotuksesta päätin nimetä koko työn näin.

KIRJALLISEN TYÖN VISUAALINEN ILME

Mitä tulee graafiseen ilmeeseen, pidän itse hyvin selkeästä ja minimalistisesta tyylistä tai vaihtoehtoisesti hyvin runsaasta ja rönsyilevästä visuaalisesta maailmasta. Opinnäytetyöhöni valitsin minimalistisen tyylin, sillä mielestäni se tukee hyvin omia suunnitteluperiaatteitani ja lähtökohtiani tässä kyseisessä mallistossa. Niin tuotteet, kun niistä Heikki Ahon ottamat valokuvatkin on riisuttu turhasta ja ylimääräisestä. Jopa kirjoitustyyliissäni pyrin tiiviiseen ja selkeään tyyliin.

Työn ulkoasun suunnittelu lähti liikkeelle mono space-fontista, joka on ollut oma suosikkini jo vuosia. Siinä jokaiselle kirjaimelle on annettu sama tila riippumatta kirjaimen leveydestä. Mielestäni fontti muistuttaa vanhan kirjoituskoneen tekstiä ja näyttää kauniilta varsinkin, jos sille antaa tarpeeksi tilaa ympärille. Tämän kaiken minulle on aikoinaan opettanut ystäväni Tuomas Pajuniemi, joka on graafinen suunnittelija ja joka antoi minulle vinkkejä myös opinnäytetyön taittoa tehdessäni. Tuomas neuvoi säilyttämään johdonmukaisuuden sivujen yleisessä asettelussa kuten marginaaleissa, kappaleiden ja kuvien asettelussa ja fontin koossa. Hän myös muistutti, että taiton ensisijainen

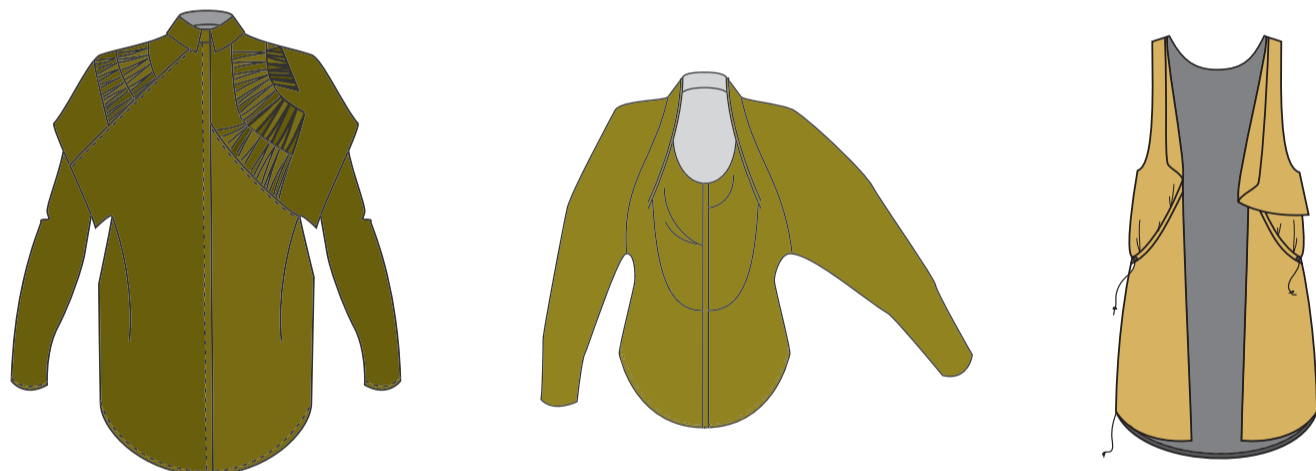
tehtävä on tehdä informaatiosta helposti luettavaa, joten esimerkiksi eri koosten fonttien käyttö ei ole mitenkään välttämätöntä. Tekstin eri osiot voi erotella myös asettelun ja kappalejaon avulla. Näitä neuvoja pyrin noudattamaan tehdessäni taittoa.

Esityskuvissa asut on esitetty mustien hahmojen yllä. Näin huomio kiinnittyy vaatteisiin eikä esimerkiksi kasvoihin ja hiuksiin, joiden piirtämisessä itselläni menee todella kauan aikaa, eikä lopputulos sittenkään ole aina kovin hyvä. Ajattelin tämän tyylin myös sopivan taiton yleisilmeeseen. Kuvien hahmot on ensin piirretty käsin lyijykynällä, jonka jälkeen hahmo on skannattu koneelle. Sitten vaatteiden ääriiviivat on piirretty Adobe Illustrator-ohjelmalla. Viimeiseksi hahmot ja vaatteet on väritetty Adobe Photoshopissa, jossa osaan vaatteista, kuten paljettimekossa, olen lisännyt tekstuuria skannattujen materiaalien avulla.

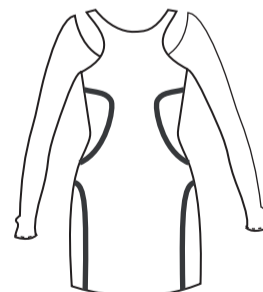
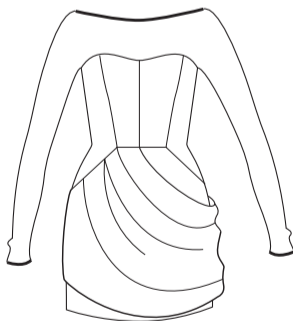
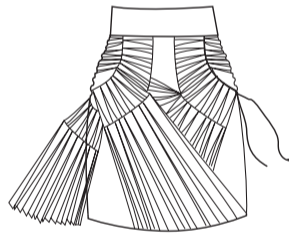
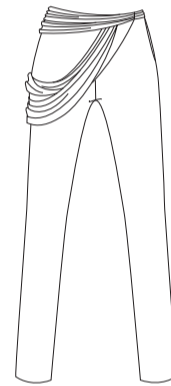
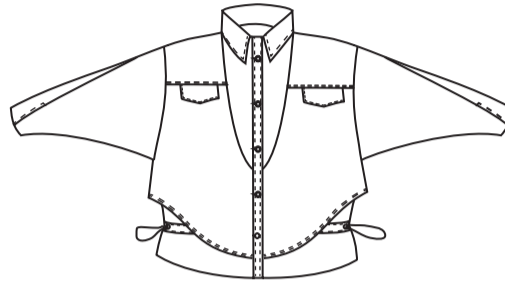
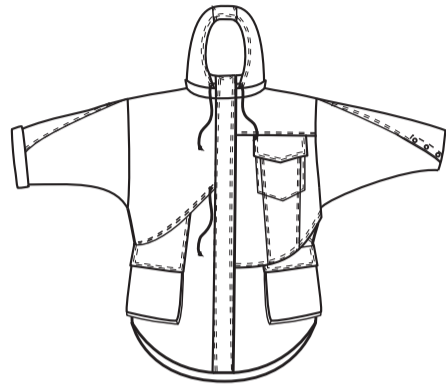
Paperiksi valitsin luonnonvalkoisen 150 grammaisen Munch Pure paperin. Yhdessä mustien kansien ja mono space-fontin kanssa se muodostaa kauniin ja tapapainoisen lopputuloksen, joka on graafinen ja selkeä.

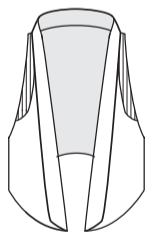
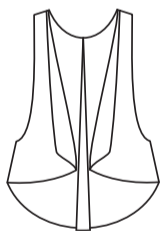
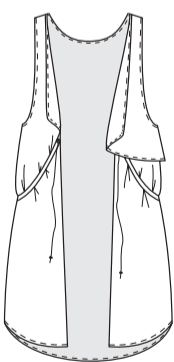
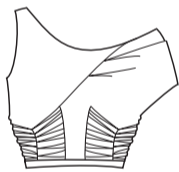
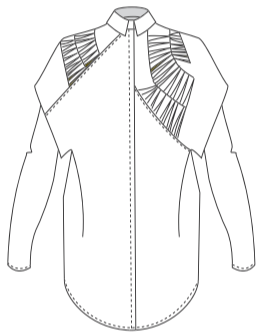
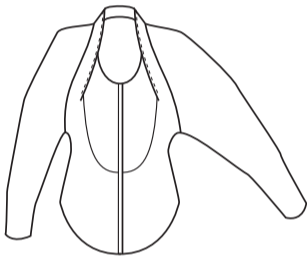
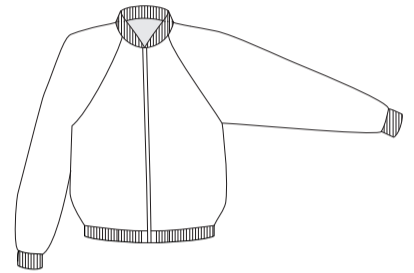
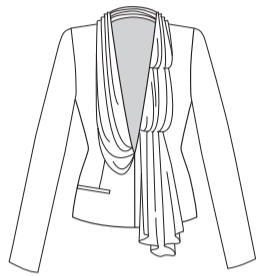
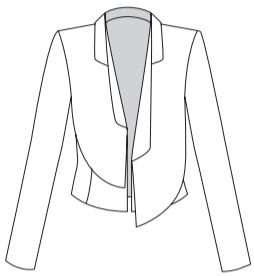
STRUCTURE OF LIVING THINGS - MALLISTO

RUNKOSUUNNITELMA

LINEUP

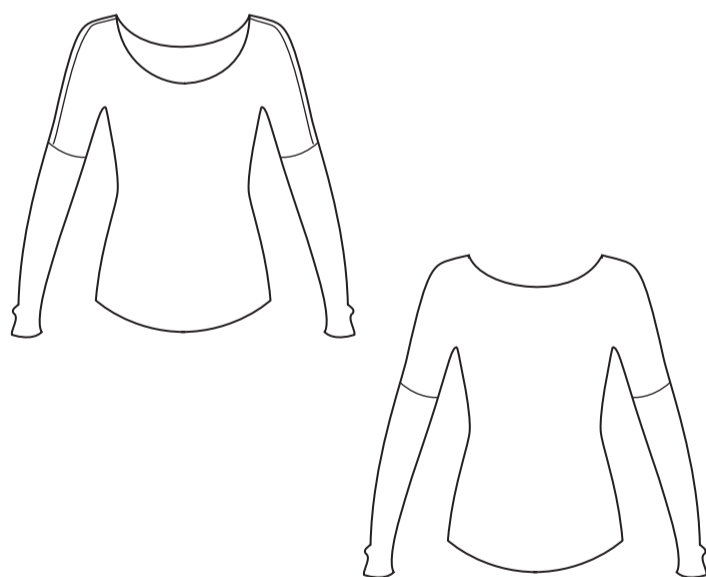
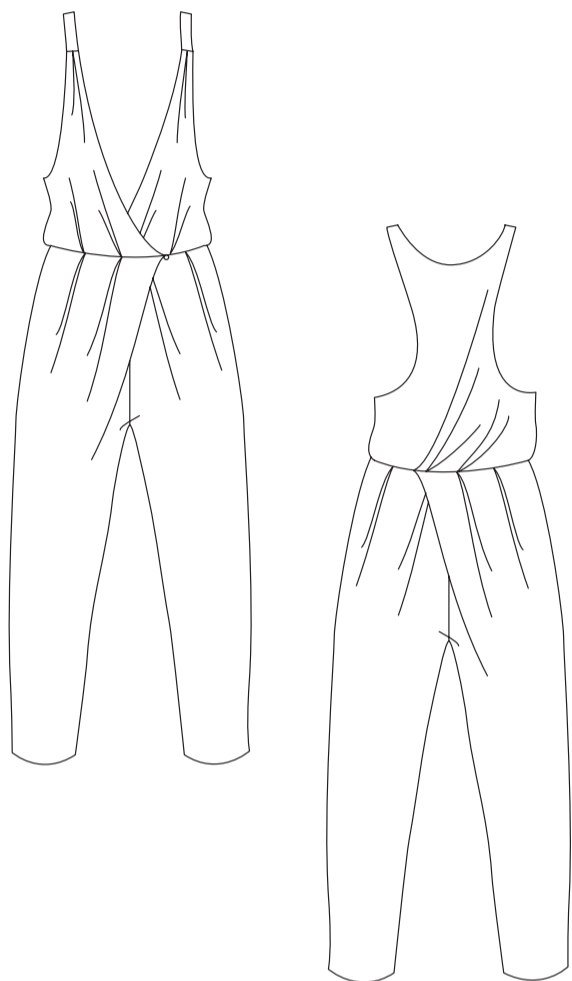
ASU 1

Suunnittelu lähti kankaasta tai oikeastaan sen intensiivisestä ruskeanvihreästä väristä. Koska väri oli yksi värikartan kulmakivistä, halusin materiaalin olevan kunnolla esillä siksi päädyin tekemään siitä haalariin. Haalarissa on luotu väljyyttä ja rytmiä laskoksilla, joita on edessä ja takana. Toinen etukappale ylittää keskiedun ja on se kiinnitetty nepparilla. Saman tyyllisen mallin olisi saanut aikaan myös kiristysnarulla, mutta halusin että materiaali pysyy paikoillaan joten päädyin käyttämään laskoksia, jotka on ommeltu paikoilleen keskisaumaan. Olkasauma olkaimissa tulee etupuolelle ja niihin on myös koottu väljyyttä laskoksiin. Halusin tuotteesta sellaisen, joka olisi helposti muunnettavissa arkipukeutumisesta juhlaan. Vaihtamalla haalarin alle tulevaa paitaa voi muuttaa koko asua.

Verkkomaisessa trikoopaidassa idea oli saada aikaan yksinkertainen tuote, jossa olisi kuitenkin jokin juju. Mielenkiintoisuus on pyritty saamaan aikaan saumaratkaisuilla. Paidan kädentie on siirretty käsivarren kohdalle ja olkasauma jatkuu kaula-aukosta tähän saumaan asti. Näin saumat toimivat myös koristeina. Hihansuut, helma ja kaula-aukko on huoliteltu saumurilla, koska halusin niiden olevan mahdollisimman huomaamattomat ja näkymättömät, muuta kuitenkin siistit. Inspiraatio tähän paitaan tuli urheilupukeutumisesta, etenkin balettitanssijoiden käyttämistä jumppapuvuista.

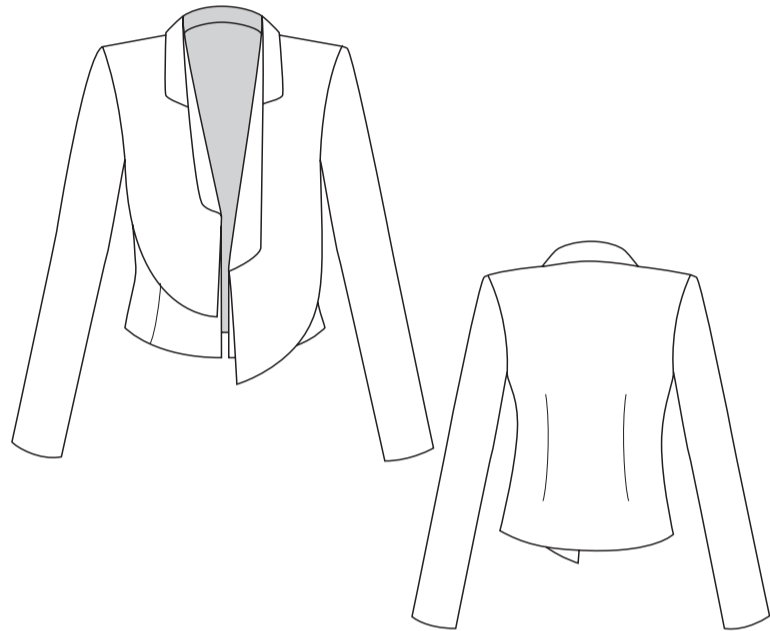

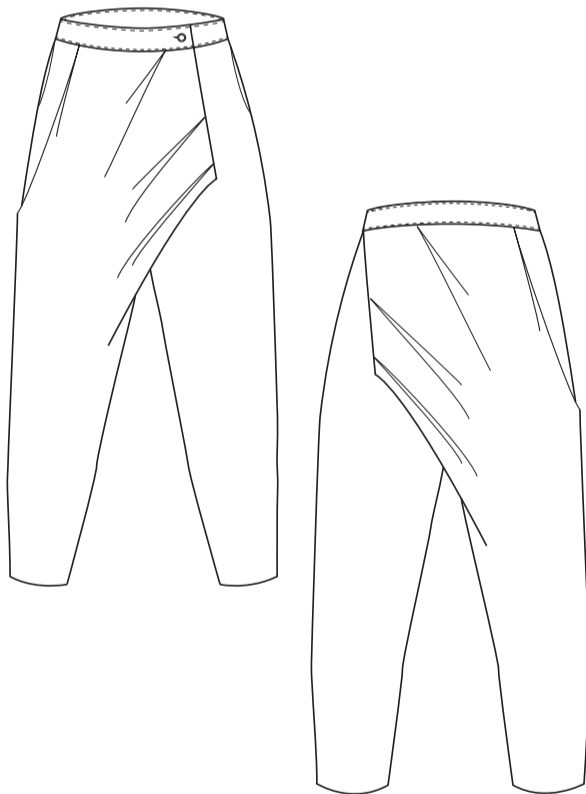

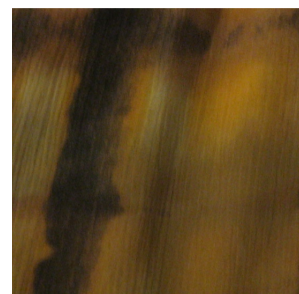
ASU 2

Villakangas puku on viittaus gangsteripukuihin. Jakkupukuun kuuluu lantiolle ulottuva jakku ja väljät housut. Jakussa on aavistuksen yli korostetut hartiat ja epäsymmetrinen kaulus. Halusin hartialinjan olevan tarpeeksi leveä ja jämäkä, sillä housut ovat niin massiiviset. Näin kokonaisuus on tasapainoinen eikä alavartalo ole liian korostettu. En halunnut olkapäiden kuitenkaan olevan liian massiiviset, sillä en halunnut mitään miellelyhtymiä 80-luvun hartialinjaan. Etuosassa on tyyliteltyt kielekkeet joiden muoto muistuttaa frakin liepeitä. Ne jatkavat kauluksen epäsymmetristä teemaa. Mielestäni lopputulos on hyvä. Jakku on siisti, mutta mielenkiintoinen ja sitä voi hyvin käyttää myös muiden alaosien kanssa.

Housut muistuttavat harem-housuja. Alkuperäinen idea oli saada aikaan kangas massa, joka liikkuisi ihmisen tanssissa vähän hameen tavoin. Housuissa on todella runsaasti väljyyttä ja toiseen lahkeeseen on kaavoitettu tuplasti kangasta. Toinen lahje ikään kuin kietoo sisälleen loput housuista ja saa aikaan halutun hamemaisen vaikutelman. Kangas on kerätty laskoksille housujen eteen ja taakse keskiedun yli menevään läppämäiseen kielekkeeseen. Liikkuvuuden takia kielekettä ei ole kiinnitetty lahkeeseen, vaan annettu laskeutua vapaasti. Olen todella tyytyväinen housuihin. Ne ovat mielestäni persoonalliset ja juhlanan yläosan kanssa kokonaisuudesta tulee hyvinkin juhlava.

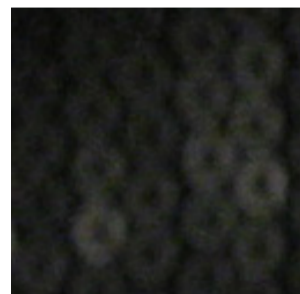
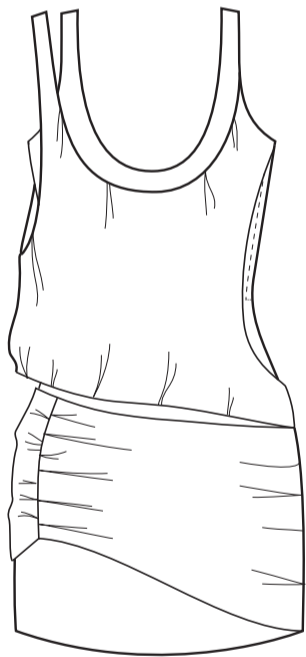
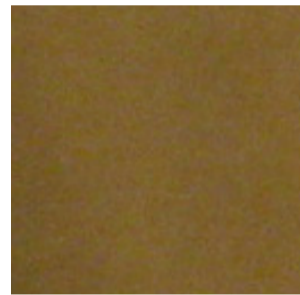
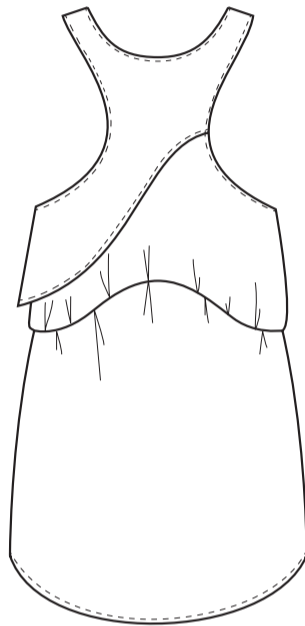
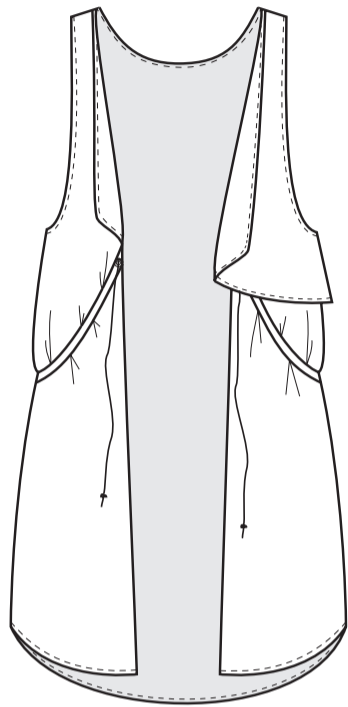

ASU 3

Mekossa on mustaa paljettikangasta sekä ohutta mustaa sifonkia. Ideana oli, että päällimmäisenä oleva sifonki olisi mahdollisimman kevyesti kiinnitetty paljettiosioon, jotta se pääsee liikkumaan vapaasti paljettien päällä. Ylemmän sifonkiosion ylä- ja alareunaan on tehty laskoksia ja ommeltu saumurilla niin, että laskokset pysyvät paikoillaan, vaikka kangas ei olekkaan kiinni paljettimekossa. Alemman sifonkiosan rypytykset on ommeltu sivusaumoihin. Mekossa on syvään uurrettu kaula-aukko ja vielä syvemmälle uurrettu selkä.

Liivin kangas oli oma suosikkini ja halusin tuotteesta liikkuvan ja kepeän. Liivi on epäsymmetrinen sekä etu-, että takapuolelta. Edessä on kevyt kaulus, jossa sisäpuolen musta sifonki tulee näkyviin. Kaulus oli todella kevyt ja ohuen kankaan takia tukikangasta ei voitu käyttää. Polyesteri kangas ei myöskään jäänyt muotoonsa tarpeeksi hyvin prässäyksellä, joten päädyin harsimaan kauluksen kevyesti miehustaan, jotta se pysyisi paikallaan. Vasemmalla puolella on liivimäinen osa, joka jatkuu myös takapuolelle. Olkaimet ja selkä muistuttavat urheilutoppien muotoa, kun ne on uurrettu syvemmälle selkää pitkin. Liivissä on kiristysnaru, joka kokoaa kankaan poimuiksi se lähtee edessä rintojen alta ja jatkuu sivuilla vyötärön kautta nousten selkää kohti ylemmäs. Se muodostaa kauniin aaltomuodon. Halusin käyttää urheilupukeutumiseen viittaavia yksityiskohtia tuotteessa, joka ei itsessään muistuta urheiluvaatteita ollenkaan. Tuote on mielestäni monikäyttöinen, koska sen alle voi laittaa lähes mitkä vaatteet vain.

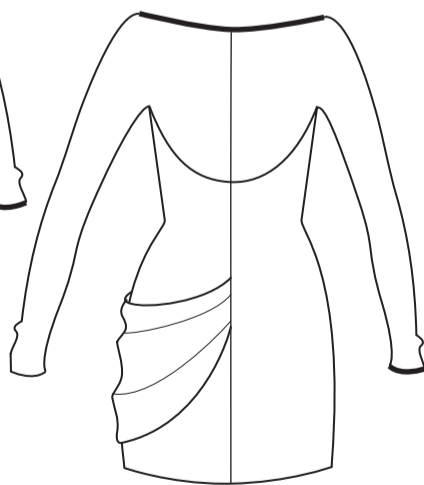
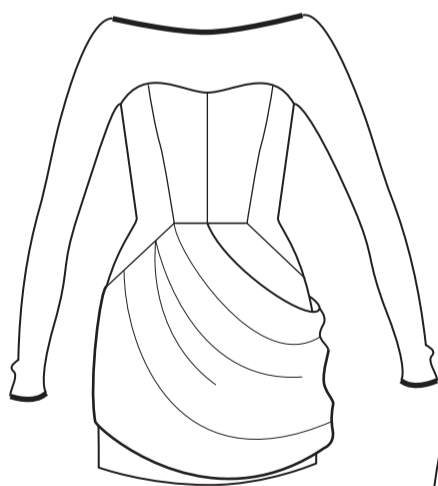
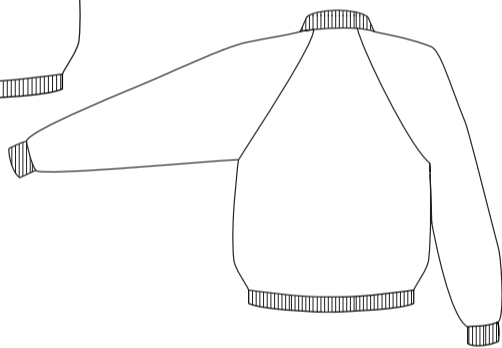
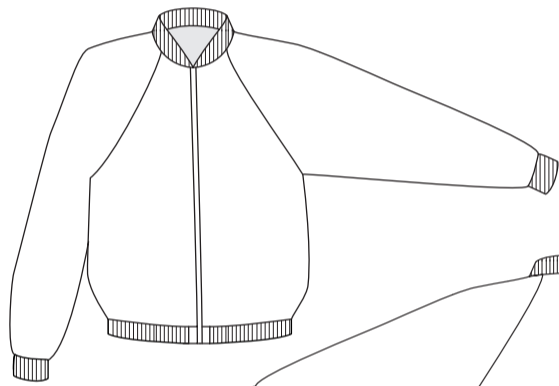
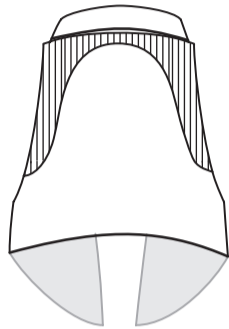
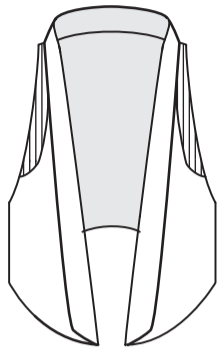

ASU 4

Asu koostuu mekosta, pusakasta ja liivistä. Mekko on viittaus 80- ja 90-luvun rap-videoihin, joissa oli paljon tiukkoja lyhyitä trikoomekkoja. Tuote on ikään kuin tyylikkäämpi modernimpi versio niistä. Mekko on kauniisti laskeutuvaa pehmeää polyesteriä ja siinä on tyköistuva hameosa, jonka päälle on kerätty kaareva draperattu laskososa. Mekon malli on muuten erittäin vartaloa myötäilevä ja on kaavoitettu korsettimaaisesti nukan päälle. Hihat ovat läpikuultavaa sukkahousumaista kangasta jonka reunat on huoliteltu joustavalla kantinauhalla. Käytin läpikuultavaa kangasta, jotta yläosa ei olisi niin paljas.

Tekonahkainen pusero on tikattua polyesteriä. Kangas on mielestäni todella hieno. Halusin tehdä selkeälinjaisen tuotteen, jossa kangas näkyisi hyvin, mutta pelkkänä pilottimallisenä puserona se oli liian yksinkertainen. Päätin siis tehdä samasta kankaasta myös puseron päälle puettavan liivin, joka rikkoisi puseron yksinkertaisuutta. Liiviä ja pusakkaa voi käyttää yhdessä tai erikseen. Liivin helmaa on kellotettu aavistuksen, jotta se ei kiristä pusakan päällä, vaan laskeutuisi kauniisti. Liivissä on pikä kaulus ja sen selässä ja kädenteissä on samaa resoria, kun pilottipusakassakin.

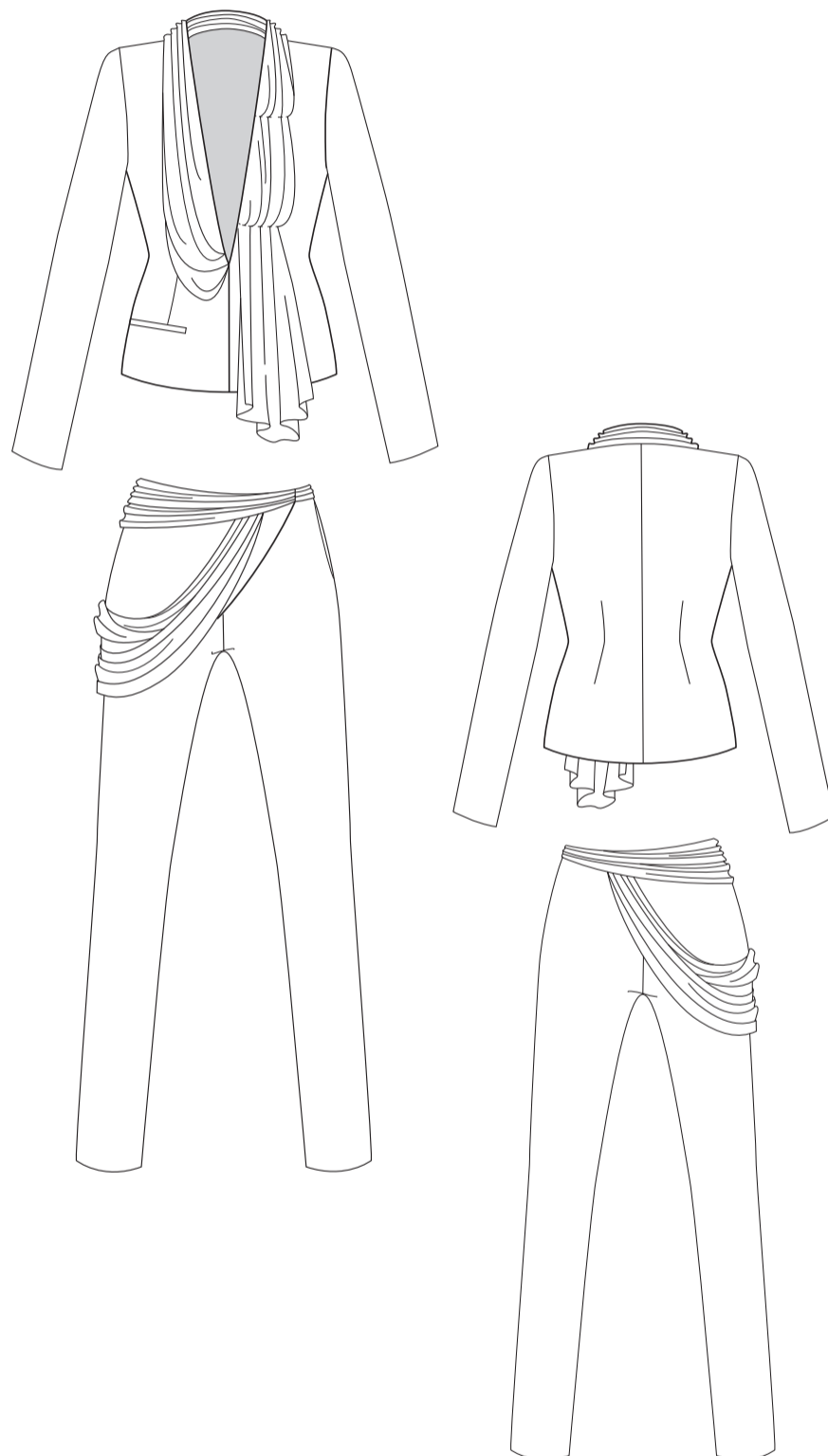

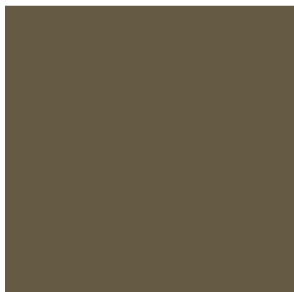
ASU 5

Jakkupuku on villakangasta ja se on kapealinjainen. Siinä on silkkinen huivimainen kaulus, jossa kangasta on draperattu runsaasti ja sen toinen pää hulmuu vapaana. Se on ommeltu muutamasta kohdasta kiini miehustaan, jotta se pysyisi paikoillaan. Jakussa on tavallaan asuste jo valmiina. Halusin luoda kepeällä, liikkuvalla kauluksella vastapainoa jäykälle villakankaalle.

Housuissa on saman tyyppinen huivimainen osa, kuin jakussa. Huivi on kiinnitetty vyötärönauhan kohdalle ja se muodostaa lantiolle vaapaana laskeutuvan lenkin. Sen tarkoitus on näkyä jakun helman alta. Keskiedun ylittää pieni kieleke, jonka tarkoitus korostaa huiviosan viistoa linjaa.

ASU 6

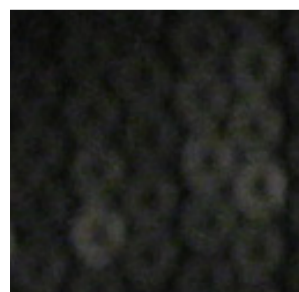
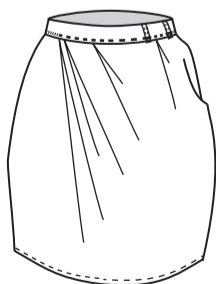
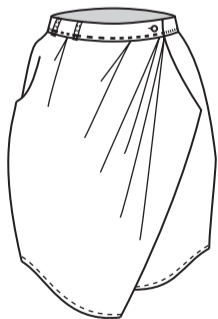
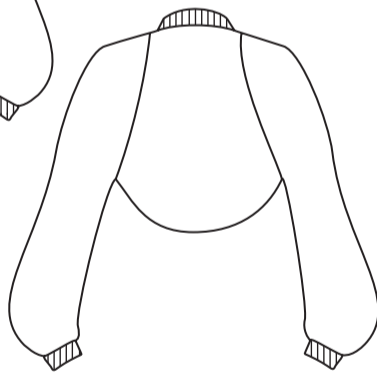
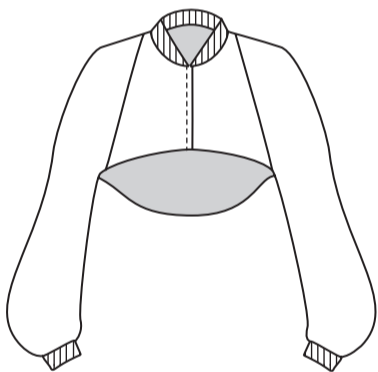
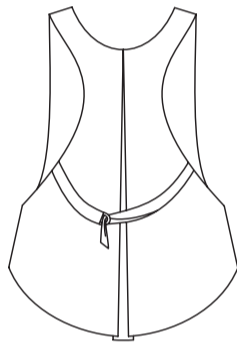
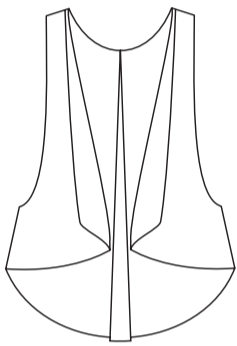
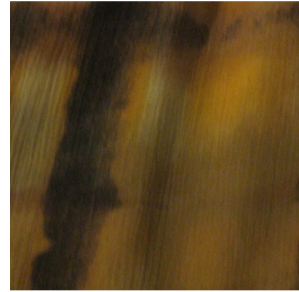
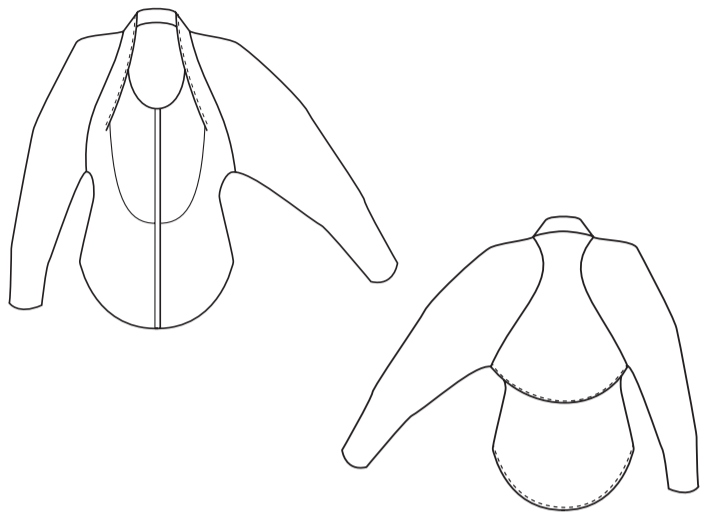
Asuun kuuluu ohut pusero, liivi, bolero jakku ja hame. Puseron kaulus kiertää niskan takaa halterneck-tyylisesti ja yhtyy raglanhihoihin. Edessä on smokkipaidan tapainen kaareva leikkaus ja napit. Halusin tehdä puseron ohuesta materiaalista, jotta sen voisi pukea asussa muiden vaatteiden alle tai päälle muodostamaan kerroksellisuutta. Puseron leikkauksien ja helman kaarevat linjat toistuvat myös muualla mallistossa. Miehestä on kapeahko, jotta sen saa helposti hameen tai housujen sisään.

Liivi on väljä ja siinä on kaulus. Sen malli on samaa perhettä keltaisen sifonki liivin kanssa. Takana on kiristysnauha ja solki, joilla voi kerätä ylimääräisen väljyyden haluttuun muotoon. Tuotteen tarkoitus on olla kerrospukeutumisessa käytettävä osa, jolla helposti muuttaa asun ilmettä tai sitä voi käyttää hameen kanssa kokonaisuutena.

Hame on samaa paljettikangasta, kuin liivi. Siinä on laskoksia edessä ja takana ja etuosa jatkuu keskiedun yli kietaisuhametta muistuttaen. Sen vyötärö on suhteellisen korkea ja etuhelma on kaarevan muotoinen.

Jakun leikkaus on keepin tyyppinen. Sen raglanhihat ja miehusta muodostavat yhtenäisen linjan eikä sivusaumoja ole ollenkaan. Jakku on lyhyt boleromainen. Sen hihat ovat tikattua tekonahkaa ja miehusta tukevaa villakangasta. Se on muunnelma baseball-takista.

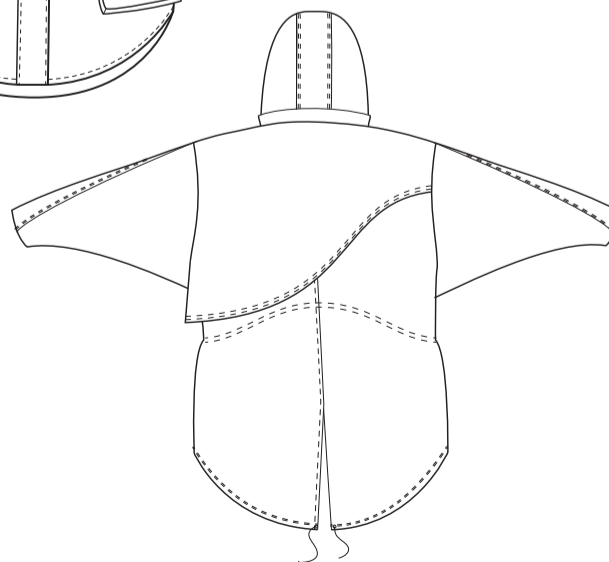
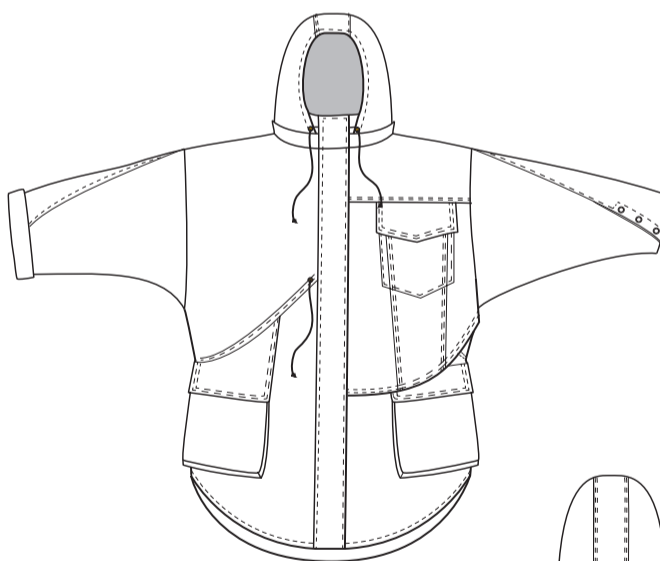
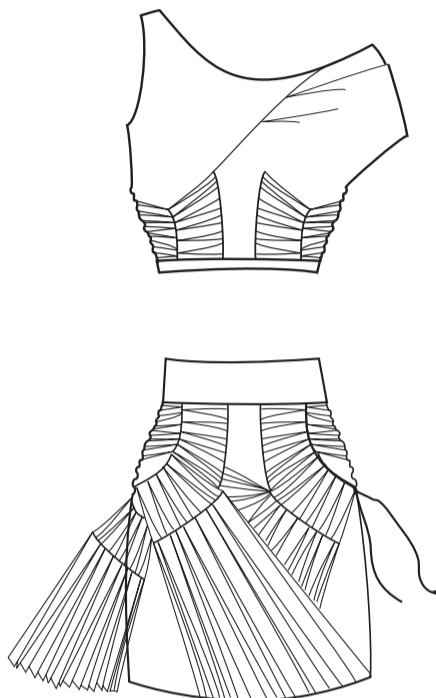
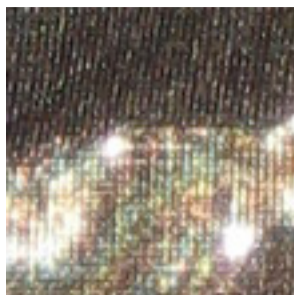

ASU 7

Asussa on hame, toppi ja maihinnousutakki. Toppi ja hame muodostavat kokonaisuuden, jossa on montaa eriväristä silkkiä vekiätyä ja rypytyä silitysraudan ja rypytylankojen avulla. Toisella sivulla on vapaaksi jäävää vekiäystä. Rypytysten tarkoitus on tehdä pinnasta kiinnostavan näköinen ja tavallaan ilmentää rytmiä. Kaiken silkin alla on kultainen kangas, joka kuuluttaa silkin läpi tai näkyy sellaisenaan olkapäällä ja helmassa. Toinen olkain jää leveänä sivulle ja siinä on ohutta silkkiä joka laskeutuu vapaammin. Ajattelin ensin tehdä tuotteen mekkona, mutta hame ja toppi ovat mielestäni monikäyttöisempiä. Varsinkin kun tuotteen värit ja materiaali ovat aika voimakkaita ja näyttäviä. Näin ne voi joko pukea samanaikaisesti näyttäväksi kokonaisuudeksi, tai käyttää erikseen esimerkiksi hametta T-paidan kanssa, jolloin lopputulos on hillitympi. Halusin ehdottomasti mallistoon vähän kultaa mukaan, sillä kultaa ja siitä tehdyt suuret korut ovat niin oleellinen osa hiphop-muotia.

Maihinnousutakki luo mielestäni hyvää kontrastia kultaiselle hameelle ja topille, koska se on niin arkinen vaate eikä sitä usein yhdistetä juhlavan asun kanssa. Takki no todella väljän mallinen ja sen taskut jäävät irtonaisiksi roikkumaan. Väljyyden oli tarkoitus olla liioiteltua, jotta vaatteesta tulee sellainen johon voi todella kietoutua. Kiristysnarulla sitä voi vähän kontrolloida. Takissa toistuvat kaarevat aallon muodot edessä ja takana.

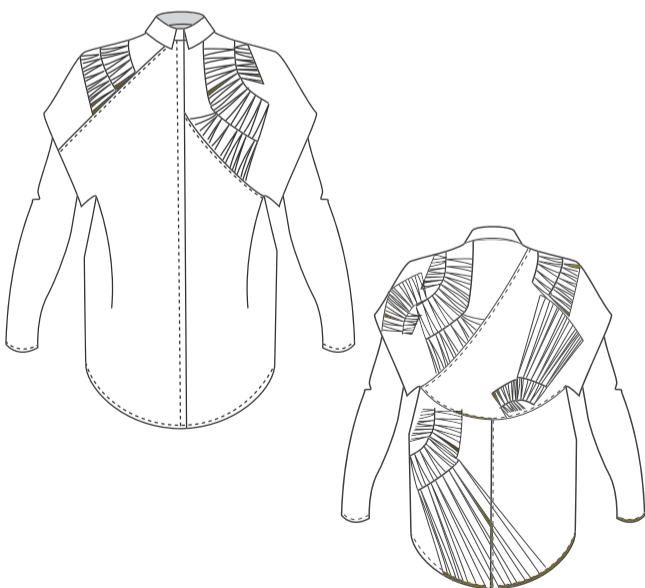
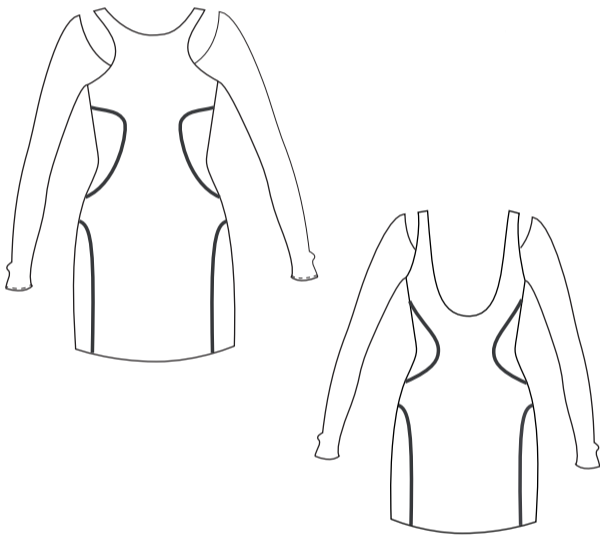
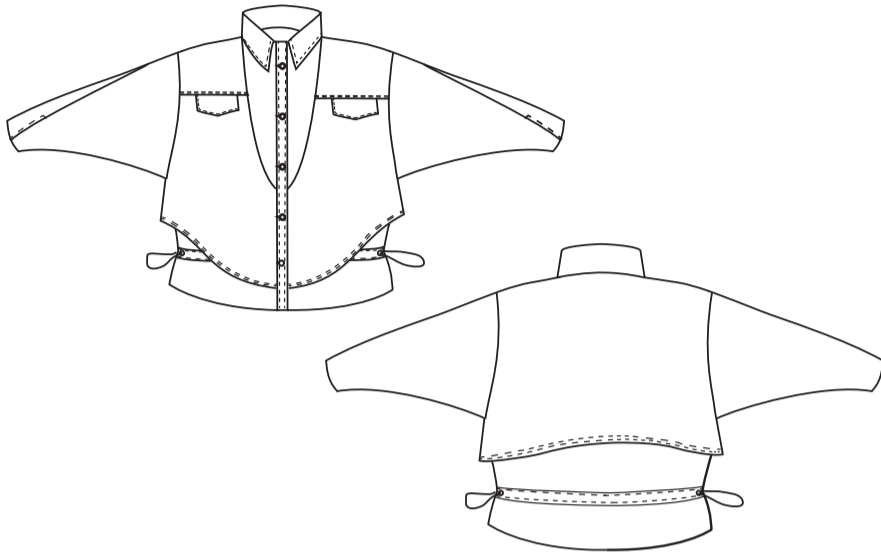
ASU 8

Asussa on mekko, pitkä silkkipusero ja villakangas takki. Takissa on farkkutakin tyyllisiä yksityiskohtia kuten tikkauksia ja nappeja ja mielestäni ne näyttävät mielenkiintoiselta villakankaasta tehtynä. Takin malli on lantiolle asti ulottuva ja sen sivuilla on kiristysnarut. Näin ollen tuuli ei pääse helmasta sisälle, vaikka takki onkin lyhyen mallinen. Hihojen saumat kiertyvät eteenpäin olalta hihansuihin tultaessa etukappaleen puolelle.

Mekko on joustavaa trikoota ja sukkahousumaista kangasta. Vaikka se on malliltaan vartalonmyötäinen niin joustavat materiaalit takaavat, ettei mekko ole liian kireä. Sen malli tuo mieleen urheilupukeutumisen ja siinä menee terenauha ohuemman ja paksumman kankaan rajojen välillä. Mekon olkaimet ja hihat muistuttavat urheilutoppia. Mekon selkä on syvään uurrettu.

Halusin mallistoon myös yhden pidemmän tunikamaisen puseron. Pusero on silkkiä ja sen yksityiskohdat ovat samaa tekniikkaa, kuin kultamekossa. Rypytykset kulkevat olkapäillä ja selässä muodostaen diagonaaleja leikkauksia. Hihat ovat kapeat ja kädentien kohdalla ne liittyvät leveämpään miehusta osaan.

TOTEUTUNEET ASUT

ARVIOINTI

Opinnäytetyöprojekti on ollut mielenkiintoinen, opettavainen ja omalla kohdallani myös erittäin pitkä prosessi.

Sen aikana oma tyyli suunnittelijana on vahvistunut ja itselleni on muodostunut selkeämpi käsitys siitä, minkälaisia vaatteita tykkään ja haluan suunnitella. Projekti vahvisti myös jo ennalta tiedossa olleita käsityksiä omista heikkouksista ja näin jälkikäteen työn parasta antia voikin sanoa olevan näiden juttujen tiedostamisen ja tietoisien pyrkimyksen päästä niistä tulevaisuudessa eroon.

Olen tyytyväinen lopullisiin tuotteisiin, joista tuli mielestäni asettamieni tavoitteiden ja lähtökohtien mukaisia. Ne ovat toimivia käyttövaatteita, joissa on kuitenkin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Voisin itse käyttää niistä kaikkia ja kuvitella niitä myös ystäväni yllä.

Prosessinhallinnassa ja aikatauluissa kaikki menikin sitten päin seiniä. Tämä ei toisaalta ole itselleni uutta vaan jatkuva taistelu omassa elämässäni. Aloitusvaiheessa minulla oli tunne siitä, etten ollut vielä valmis tekemään projektia. Ja alun ahdistus yhdessä sen kanssa, että olin hieman hukassa valitsemani teeman kanssa vei siihen, että konkreettinen työn aloittaminen viivästyi. Tämä sävyttikin sitten dominoefektimäisesti koko loppu projektia. Keskenäisen työn jatkaminen esimerkiksi kesän jälkeen on myös todella vaikeaa, joten keskenäistä työtä alkoi tavallaan vähän vieroksumaan. Vaati todellista henkistä panostusta rutistaa työ loppuun pitkän tauon jälkeen.

Jatkossa pyrin pääsemään eroon liiallisesta itsekritiikistä, joka nostaa kynnystä aloittaa mitä vain projektia, Pyrin tulevaisuudessa hyppäämään estottomammin uusiin projekteihin mukaan ja lopettamaan kaiken yllianalysoimisen. Aikataulujen seuraaminen on myös tärkeää ja kuten tätä työtä tehdessäni huomasin, unettomuuden ja stressin siivittämänä, että aikataulujen noudattaminen olisi tärkeää etenkin oman mielenrauhan vuoksi. Ja vaikka luotankin jälkeeni suunnittelijana, on minulla vielä paljon opittavaa prosessinhallinnasta.

KIITOKSET

Kiitokset kaikille projektin aikaisesta opetuksesta, ohjauksesta ja avusta.

opettajat: Esa Lukala, Kia Koski, Heikki Saros, Kari Lohko

Kiitos kaavoitus opetuksesta Marjut Yli-Mäyrylle.

Kiitokset ompelusta ja ohjeista Terttu Meuronen, Sirkka-Liisa Hölttä

Kiitos Kari Halmeelle papereista ja korvaamattomasta avusta printterien kanssa.

Kiitokset studioalokuvista Heikki Aholle ja kuvauksien avustamisesta Markus Pajuniemelle.

Kiitos tanssivalokuvista Samuli Ronkaselle.

Kiitos mallina toimineelle Shadi Razaville.

Iso kiitos portfolion taittoavusta ja ohjeista Tuomas Pajuniemelle.

Kiitos Kaarina Enolle tuesta ja kannustuksesta.

Kiitos iälle ja äidille rahoituksesta.

Kiitos luokkakavereille hyvästä hengestä ja tsemppauksesta viimeisen viiden vuoden ajalta.

LÄHTEET

ELOKUVAT/DOKUMENTTI ELOKUVAT

Ahearn, Charlie. 1983.
Wild Style

Lethan, Stan. 1984.
Beat Street

Silberg, Joel. 1984.
Breakin'

Singleton, John. 1991.
Boyz n the Hood

Lee, Spike. 1989.
Do the Right Thing

Lazin, Lauren. 2003.
Tupac: Resurrection

Lee, Benson. 2007.
Planet B-Boy

Tillman Jr., George. 2009.
Notorious

INTERNET/ARTIKKELIT

Davy D : the History of Hip Hop
Saatavissa:
<http://www.daveyd.com/raptitle.html>

Ehrlich, Dimitri & Ehrlich, Gregor
2006.
Graffiti in It's Own Words
Saatavissa:
<http://nymag.com/guides/summer/17406/>

Neeer, Katherine
How Hip-hop Works
Saatavissa:
<http://entertainment.howstuffworks.com/hip-hop7.htm>

Wikipedia:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy>

http://en.wikipedia.org/wiki/Neck_Face

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat

http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop

http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_fashion

http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_music

<http://fi.wikipedia.org/wiki/Diagonaali>

http://en.wikipedia.org/wiki/Street_dance

KIRJAT

Harvey, David Alan. 2007.
Living Proof
New York: pH powerHouse Books

Shabazz, Jamel & Lyons, Lauri (teksti)
2007
Seconds of my life
New York: pH powerHouse Books

Ahearn, Charlie. 2007.
Wild Style The Sampler
New York: pH powerHouse Books

Hopkins, John. 2010.
Basic Fashion Design: Fashion Drawing
Lausanne: AVA Publishing SA

Maynard, Lynda. 2010.
The dressmaker's handbook of couture
sewing techniques: Essential step-by-
step techniques for professional results
London: A&C Black

Haskins, James. 2000.
The Story of Hip Hop: From Africa to
America, Sugarhill to Eminem
USA: Hyperion Books for Children

Chang, Jeff. 2005.
Can't stop won't stop: Hiphopsukupolven
historia
Helsinki: Like

Ogbar, Jeffrey O. G. 2007.
Hip-Hop revolution, The Culture and
Politics of Rap.
Kansas: University Press of Kansas

Chambers, Iain. 1985.
Urban Rythms, Pop Music and Popular
Culture.
London: MacMillan Publishers LTD

Larkin, Collin (general editor). 1994.
The Guinness Who's Who of rap, dance &
techno
London: Guinness Publishing LTD

Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas
1998.
Helsinki Graffiti
Helsinki: Kirjapaino Erikoispaino Oy

Kemppinen, Pertti. 1998.
Nuoruuden taikaa: kurkistus nuorisokult-

tuureihin. 2. täydennetty painos
Vantaa: Kustannusvalmennus P. & K. Oy

Saaristo, Kimmo (toim.) & Nieminen,
Matti. 2003.
Hyvää paha rock'n'roll, sosiologisia
kirjoituksia rockista ja rockkulttuuris-
ta.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura

Jaxtheimer, Bodo W. 1966.
Suuri piirustus- ja maalauskirja
Porvoo: Werner Söderström

Nurmi, T., Rekiaro, I., Rekiaro, P. &
Sorjanen, T. 2001.
Suuri sivistyssanakirja
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Cream, Penelope (päätoimittaja). 2007.
Otavan suuri ompelukirja, käytännön opas
kotiompelijalle
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava

LEHDET

L'Officiel, de la couture et de la mode de
Paris
n. 952, helmikuu 2011

SUULLISET LÄHTEET

Kari Lohkon 2006-2007 luentosarjat
kursseilla Piirustus ja Maalaus sekä
Visuaalinen muotoilu.

Jenni Heikkisen haastattelu. 2010.

LIITE

JENNI HEIKKISEN KANSSA KÄYDYN KESKUSTELUN JÄLKEEN TEHTY HAASTATTELU 2010

KAUAN OLET TANSSINUT/OPETTANUT?
MISSÄ? MITÄ TANSSIA?

Oon opettanut 5 vuotta, dance.fi Sörnäinen, Porissa Liisa Nojosen tanssikoulussa, Porvoon taidetehtaan tanssikoulussa, Helsingin Tanssiopistolla yms. Tanssinut 15 vuotta. Hiphopia ja housea enimmäkseen ja muita katutanssityylejä.

MIKÄ HIPHOP-KULTTUURISSA VIEHÄTTÄÄ?
ENTÄ TANSSISSA?

Hiphop-kulttuurissa viehättää...
Vaikea kysymys. Ehkä joku sellainen raakuus ja energia, en mä tiedä. Ei kaikki hiphop-kulttuurin puolet aina viehätä, mutta jokaisesta "elementistä" on jossain vaiheessa tykännyt paljon. Katutaide, musa&räppi, tanssi, kaikessa on ollut jotain tuoretta silloin kun siihen on ensimmäisen kerran törmännyt. Musiikki on se mistä tanssi lähtee, ei ole katutanssia ilman musaa. Tanssi on mulle tietynlainen kanava tunteiden ja ajatusten purkamiseen, parhaimmillaan. Ja yleisesti ottaen se luo yhteisöä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä. Tanssi yhdistää erilaisia ihmisiä ihmeellisellä tavalla. Voidaan olla kaksi ihmistä aivan eri kulttuureista ja taustoista, mutta tanssin kieltä kumpikin ymmärtää. Kai nuo samat asiat on useimmiten läsnä hiphop-kulttuurissakin.

MITÄ MIELTÄ OLET HIPHOP MUODISTA?

Hiphop-muotia on aika monenlaista nykyään. Tanssijoilla on omat gearit, samoin räppityypeillä, maalareilla jne. Kaikesta en tosiaankaan henkilökohtaisesti pidä. Mä en niinkään pidä sellasesta "NYC-stailista", en halua olla mikään wannabe R'n'b-queen, koska oon Suomesta ja tää on mun kulttuuritausta. En halua esittää enkä varsinkaan luulla olevani jostain Bronxista. Sama pätee tanssin suhteen.

MIKÄ ON OLEELLISTA VAATTEISSA SILLON
KUN TANSSIT?

Pukeutuminen ja tanssi kulkee käsi-kädessä. Eri vaatteissa on eri fiilis tanssia. Välillä oikeasti ei tanssi suju, kun vaatteet tuntuu väärältä. Tärkeintä kuitenkin on vaateen tuntuma liikkeessä, mutta melkein yhtä tärkeätä on tyyli. Vaatteiden pitää olla rentoja, löysiä, mutta kuitenkin muotoon leikattuja. En tykkää ns. "treenivaatteista" eli harmaista verkkareista tms. Vaate ei saa hirveesti estää liikeratoja, mutta vaateen pitää kuitenkin tuoda olon, että on "fresh" .

MITÄ TULEE MIELEEN SANOISTA RYTMİ &
LIIKE?

Rytmi ja liike. Hmm. Rytmi saa aikaan liikkeen ja pitää sen yllä. Liike voi rikkoa rytmiä tai se voi pyrkiä ratsastamaan sillä.

MITEN ILMENNÄT RYTMİÄ TANSSIESSASI?

Rytmi on koko mun tanssin ydin. Ilman rytmiä oon jossain välitilassa. Rytmi kuljettaa energiaa, se voi laskea tai nostaa sitä. Rytmin kautta voi päästä aivan huippufiiliksiin tai sitten ei yhtään mihinkään.