

väline

JULKAISU

© 12 op © 1.3.-14.4.2022 ©

Vastuopettaja: Penni Osipow | Valokuvaus: Veli Granö

Kirjasuunnittelu ja kirjansidonta: Juha Markula

Mukana myös: Johanna Bruun, Sampo Korkeila, Vuokko Meriläinen,
Pia Parjanen ja Katri Astala.

MITÄ TEHDÄÄN?

1.

Julkaisusuunnittelun ja kuvakerronnan perusteita

2.

Valokuvan teknisiä ja ilmaisullisia perusteita +
tutustutaan valokuvan historiaan ja
kulttuuriseen merkitykseen

3.

Henkilö-, miljö- ja studiokuvauksen perusteita

4.

Oman kuva- ja tekstisisällön tuottamista

5.

Julkaisun ulkoasun suunnittelua

LISÄKSI

Painoaineiston valmistaminen

Oman kirjan sitominen

Risoprinttaus

(aineiston valmistus ja printtaus)

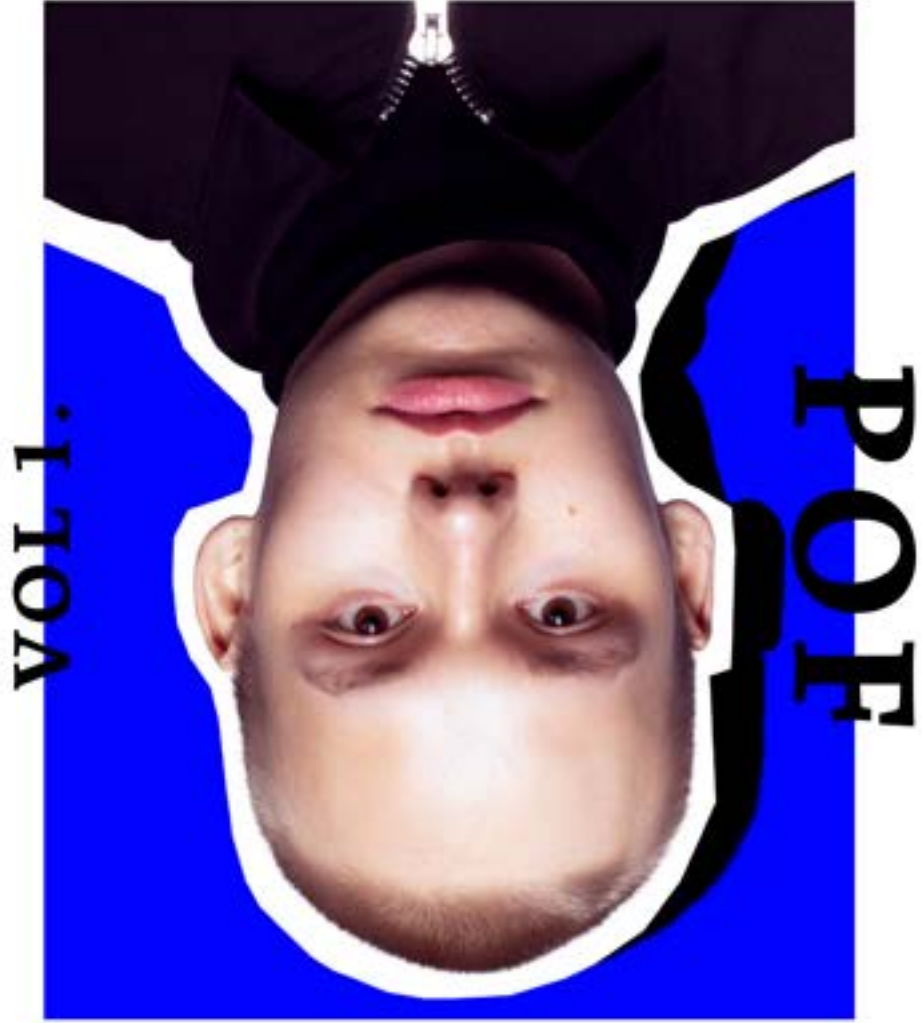
1.

**JULKAISUSUUNNITTELUN JA
KUVAKERONNAN PERUSTEITA
OPETELLAAN**

-tutustumalla taiton ja
kuvakeronnan keinoihin

-suunnittelemalla ja toteuttamalla
kaksi erilaista painettua julkaisua

Viktor Koolla

People of Finland

People of Finland

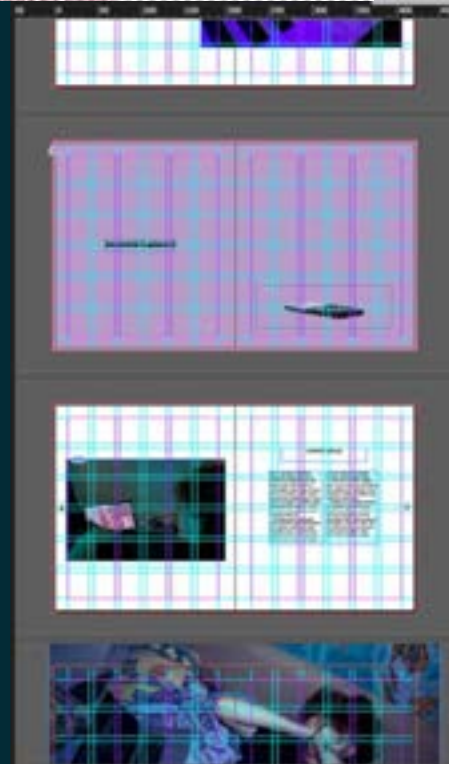
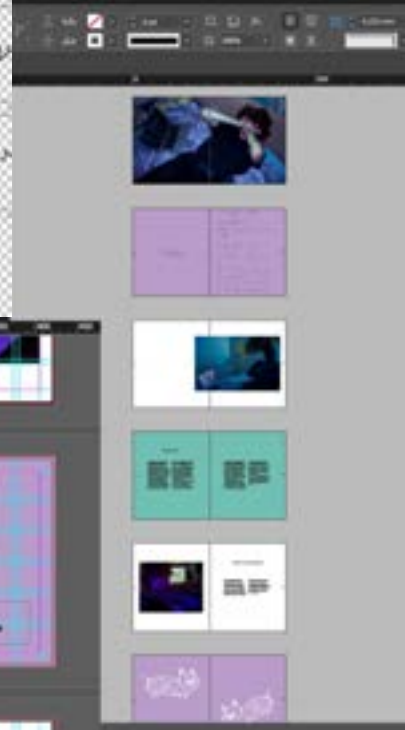
Viktor Koolla

Sisimmissäni tiesin, etten elänyt
sitä miten minun kuuluisi.

Aarni

	LIKA MUNA	2011 KAT	2012 KAT	2013 KAT	2014 KAT	2015 KAT	2016 KAT	2017 KAT	2018 KAT	2019 KAT	2020 KAT	2021 KAT	2022 KAT
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2011	2012	KAG 10	KAG 10	KAG 10	KAG 10	DEMO	2013 14	2014 5	2015 16	2016 16	2017 16	2018 16	2019 16
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

2.

TUTUSTUTAAN VALOKUVAN TEKNISIIN JA
ILMAISULLISIIN PERUSTEISIIN

+ lyhyt johdatus valokuvan historiaan ja
kulttuuriseen merkitykseen

3.

**PEREHDYTÄÄN HENKILÖ-, MILJÖÖ- JA
STUDIOKUVAUKSEN PERUSTEISIIN**

- opiskellaan valokuvailmaisun perusteita ja tekniikkaa
- tuotekuvausta studiolla

Veera & Iréne

4.

**OPIKELLAAN OMAN KUVA- JA
TEKSTISISÄLLÖN
TUOTTAMISTA JULKAISUUN**

- kuvaamalla itse kaikki
materiaali ja kirjoittamalla
tekstit itse

5.

JULKAISUN ULKOASUN SUUNNITTELUA
opiskellaan toteuttamalla käytännössä julkaisun

kuvamaailma

typografia

värimaailma

kannet

taitto

sidosasu

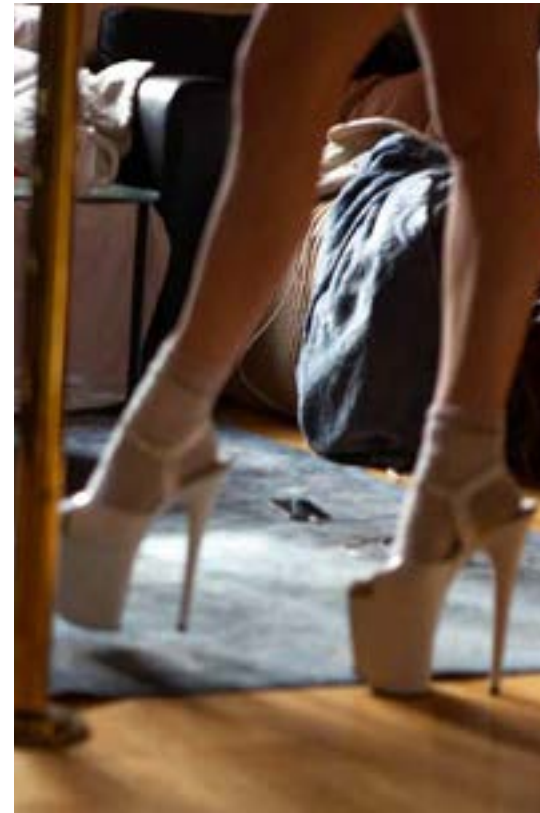

6

7

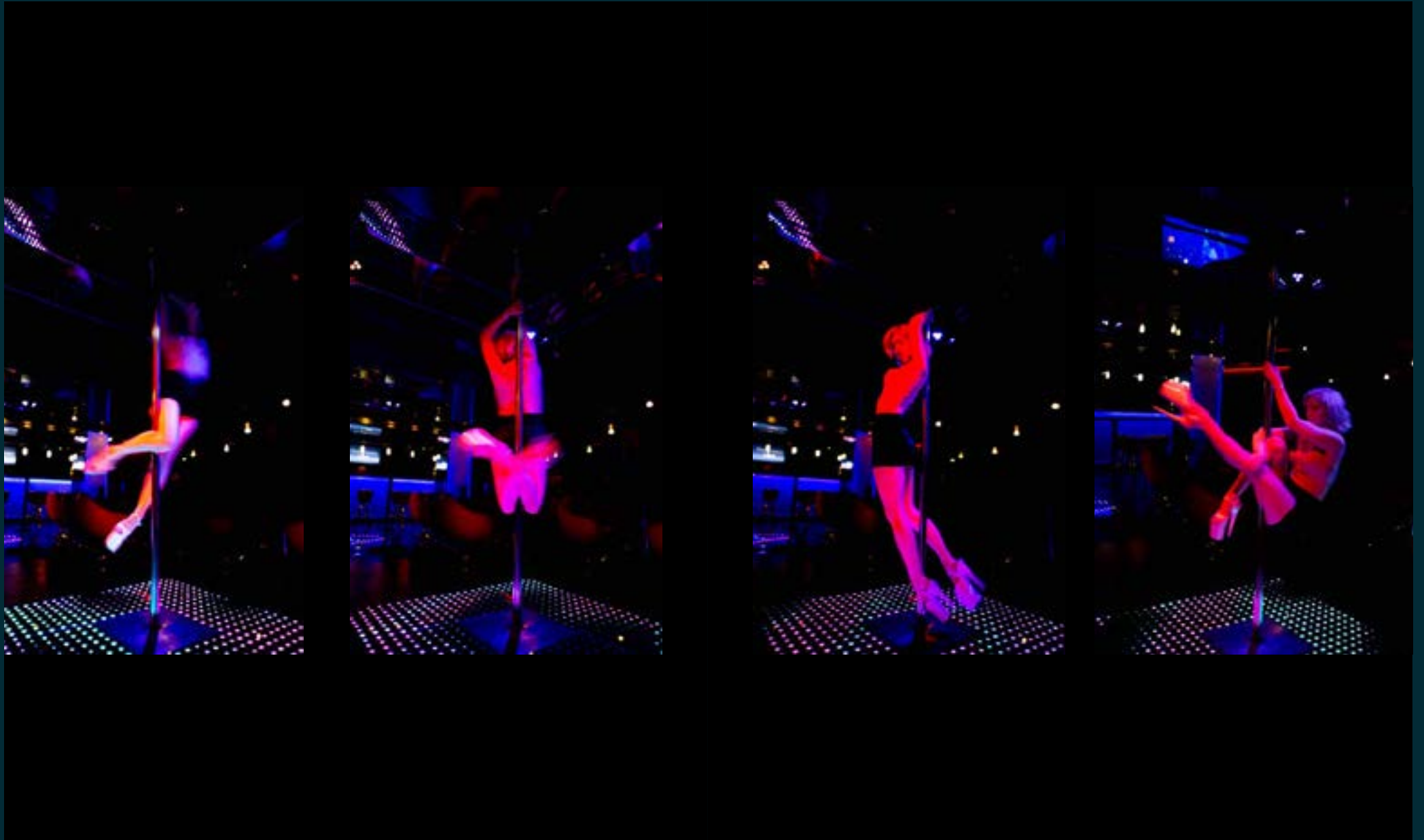

14

15

AIKATAULU

Viikko	Ma	Ti	Ke	To	Pe
9 Valokuva & julkaisut Veli Granö Johanna Bruun Penni		1.3. 9.15-17 k-studio Kurssin aloitus Valokuvailmaisu + tehtävä	2.3. 9.15-17 k-studio Valokuvailmaisu	3.3. 9.15-17 k-studio Haastatteluvinkit Julkaisusuunnittelu	4.3. Itsenäinen kuvaus & haastattelu. Nettiperehdytys MyCoursesissa
10 Valokuva & julkaisut Veli Granö Sonya Manner Vuokko Meriläinen	valokuvatekniikkaa halukkaitille! 7.3. Itsenäinen kuvaus & haastattelu TAI valokuvatekniikka klo 9.15-12 VK-studio	8.3. 9.15-17 k-studio Kuvakerronnan perusteita	9.3. 9.15-17 vk-studio Ryhmä A: studiokuvaus Ryhmä B: itsen. työ kuvaus & haastattelu	10.3. 9.15-17 vk-studio Ryhmä B: studiokuvaus Ryhmä A itsen. työ kuvaus & haastattelu	11.3. Itsenäinen työ kuvaus & haastattelu
11 Valokuva & julkaisut Veli Granö Juha Markula Penni	14.3. Haastattelun puhtaaksikirjoitus yms.	tehtävät johannalle lukiain! 15.3. 9.15 -17 A034 mac-luokka + kandistudio Kuvaeditio	16.3. 9.15-17 k-studio Kirjasuunnittelu	17.3. 9.15 -17 k-studio Lehtisuunnittelu Vierailijat Tino Nyman & Rava Eronen	18.3. Itsenäinen työ materiaalin valmistus vierailijat taittoa varten
12 Taitto Sampo Korkeila Penni Katri Astala	21.3. Itsenäinen työ oman osuuden ulkoasun suunnittelu	22.3. 9.15-17 k-studio Sivupohja & sivun elementit + välipreset	23.3. 9.15-17 A034 Taitto	24.3. 9.15-15.30 A034 Taitto	25.3. 12-17 A034 Taitto + painotiedostojen valmistus
13 Digijulkaisu & Kirjansidonta Sampo Korkeila Penni & Katri Juha Markula	huom. kontaktiopetus terviteijolle! 28.3. 9.15-17 A034 Taitto valmis, tiedostot Printlabiin	29.3. 9.15-17, A034 Digitaalinen julkaisu	30.3. Itsenäinen työ	31.3. 9.00-17 Vierailupäivä. Aloitus klo 9.00 Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4	huom. kontaktiopetus! 1.4. 9-17 grafiikanpaja kirjansidonta
14 Kirjansidonta Zine Juha Markula Penni	huom. kontaktiopetus 4.4. 9-17 grafiikanpaja kirjansidonta	5.4. 9-17, grafiikanpaja kirjansidonta	6.4. 9-12 k-studio 13-17 A034 zine	7.4. 9.15-17 A034 zinetaitto	8.4 Itsenäinen työ zine
15 Zine Risopaino Loppupreset Pia Parjanen Penni, Veli Granö	zine 11.4 9-17 grafiikanpaja Ryhmä A: risopaino huom. kontaktiopetus ryhmä A	zine 12.4 9-17 grafiikanpaja Ryhmä B: risopaino	13.4 Itsenäinen työ loppupresen valmistus (tarvittaessa zinen viimeistely pajalla)	14.4 9.15-17 k-studio Loppupreset	PÄÄSIÄIS- LOMA!

TYÖMÄÄRÄ

33 kurssipäivää, noin 7h päivässä = 231h

Sisältää kontaktiopetusta noin 154h
ja
itsenäistä työskentelyä noin 77h.

00

12 op: opiskelijan työtä $12 \times 27h = 324h$.
Tämä pitää sisällään ajattelun ja omaksumisen.

ARVIOINNIISTA

ARVIOINTIPERUSTEET

Läsnäolo, paneutuminen ja aktiivisuus

Harjoitustyöt:

työprosessi, tehtävien palautus ajallaan,
presentointi ja lopputulos

Oppimispäiväkirja tallennettuna portfolioon
(=yksi arviointiperuste)

Hyväksytty suoritus edellyttää
vähintään 80 % läsnäoloa ja
tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

ARVIOINTIASTEIKKO 1-5

5

Aktiivinen läsnäolo, aiheeseen paneutuminen,
kokeileminen, kehittyminen,
vastuu omasta ja ryhmän työstä.

Tehtävien ja oppimispäiväkirjan palautus ajallaan.

3

Läsnäolo, paneutuminen, kehitys,
oman osuuden hoitaminen.

Tehtävien ja oppimispäiväkirjan palautus.

1

Tyydyttävä työprosessi,
tehtävien ja oppimispäiväkirjan palautus.

OPPIMISPÄIVÄKIRJA PORTFOLIOON

1.

Tallenna ainakin kerran viikossa työvaiheitasi
kuvoin ja lyhyin tekstein
(esimerkiksi screen shotit, luonnokset,
valokuvat prosessista, valmiit työt).
Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti.

2.

Kuvaile lyhyesti kurssiviikon tapahtumat:
mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä
meni pieleen.

3.

Toimita kurssin lopuksi linkki portfolioosi
kurssin vastuopettajalle.

VAPAAEHTOINEN LUKULISTA

**Editorial design:
Digital and print**
Cath Caldwell &
Yolanda Zappaterra

**Grid Systems in
Graphic Design**
Josef Muller-Brockmann
Niggli Verlag

Merz to Emigre and Beyond
Avant-Garde Magazine Design
of the Twentieth century
Steven Heller

**The Photobook:
A History**
Volume I, II ja III
**Illustrated history
of the photo book**
Martin Parr & Gerry Badger

**Valokuva tradition ja
toden välissä**
(Valokuva, muisto, viesti,
taide. Uusi laitos)
Leena Saraste

Valokuvauksesta
Susan Sontag

HENKILÖKUVA/HENKILÖKUVIA

Narratiivinen valokuvakirja

Yhteensä **4 erilaista kirjaa.**

Toteutetaan 5 tai 6 opiskelijan ryhmissä.

Kirjan sivumäärä 120 sivua
tai 144 (kuuden hengen ryhmällä)

Formaatti 200 mm x 240 mm

Lankasidottu, avoselkä

Sisuspaperi Munken Polar, kannet harmaapahvia

**Jokainen suunnittelee ja toteuttaa ryhmän yhteiseen
kirjaan 24-sivuisen oman osuuden**

**Jokainen sitoo itse yhden kokonaisen kirjan sekä omasta
osuudestaan irrallisen vihkon (haastateltavan kappale)**

Jokainen suunnittelee oman kirjansa suojapäällisen

Ryhmä keksii ryhmän kirjalle sisältöä kuvaavan
typografisesti kiinnostavan nimen

Sisus painetaan Printlabin lasertulostimella
(pajamestari Eila painaa)

Suojapäällinen tulostetaan Printlabin
mustesuihkutulostimella (Printlabin Jarkko painaa)

1.

Ota riittävä määrä erilaisia kuvia.

Huomioi kuvien tausta ja kuvaa lisäksi
ympäristöä sekä yksityiskohtia.

Pohdi, mitä ne kertovat henkilön elämästä.

Pyydä kuvattavaa esittelemään **esine,**
joka on hänelle merkityksellinen.

Mieti tarinasi **näkökulmaa.**

Kiinnitä huomiota **valoon.**

2.

**Tee henkilöstä lyhyt haastattelu
1500-2500 merkkiä (puolikas A4).**

Kirjoita lisäksi

- **esipuhe** (noin 1000 merkkiä)

- **kuvatekstit**

- **numerolista**, 5- 10 kohtaa:

mikä tahansa henkilöön liittyvä lista

Lähetä tekstisi omalla nimelläsi
nimettynä pdf-tiedostona **viimeistään 15.3.**

Johanna Bruunille

3.

Pohdi kuvien ja tekstin suhdetta.

Miten ne vaikuttavat toisiinsa?

Miten kuljetat tarinaa?

4.

Oman osuuden rakenne:

Etusivu: oman osuuden titteli + tekijän nimi

Sivu 2: kolofonisivu eli tekijätiedot

Sivu 3: esipuhe

Sivut 4-23: kuvat ja haastattelu + 5-10 kohdan lista

Sivu 24 eli takasivu: lopetuslause tai pieni symboli.
Muuten tyhjä.

Luodaan omalle osuudelle sivunumerot
ja sivutunniste (oman osuuden nimi).

KANSISIVU
oman osuuden
titteli +
tekijän nimi
HUOM!
Tällä sivulla ei
sivun yli menevää
väripintaa

1

KOLOFOONISIVU
eli tekijätiedot.

2

ESIPUHE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KESKIPÄIVÄ
tähän saa mainintia yli sukseman
menevän kuvan ja tekstiäkin

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

TAKKISIVU:
Alueensa
kuskalla
loetuslause tai
pieni symboli.
HUOM!
Tällä sivulla ei
sivun yli menevää
väripintaa

24

5.

Valmista alustavasta suunnitelmastasi
presentaatio, jonka esittelet 22.3.

A. Aloitussivun eli
oman osuutesi **kansisivun alustava idea**

B. Idointia tekstin ja kuvien asettelusta,
muutama esimerkkiaukeama.

C. **Alustava sivukartta,**
mitä tulee millekin sivulle.

D. **Typografia**

6. Ryhmässä pohdittavaa

☺ Onko yhteisessä kirjassa **yhdenmukaisuutta** luovia elementtejä **vai** onko ideana juuri se, että kirjan sisältö on **moninaista**?

☺ Onko kirjan nimi yhdessä päätetty, jolloin jokainen ryhmän kirja olisi samanniminen. Vai saako jokainen nimetä itse sitomansa kappaleen haluamallaan tavalla?

☺ Onko osioiden järjestys yhdessä päätetty, vai saako jokainen sitoa eri osiot (arkkiniput) haluamaansa järjestykseen?

7.

**Koosta oma osuutesi
ryhmän yhteiseen julkaisuun.**

Se taitetaan viikolla 12 eli 23.-25.3.

Muotoile oma osuutesi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka ilmaisee näkökulmaasi ja tarinan sisältöä.

Pidä huoli, että sinulla on sekä teksti- että kuvamateriaali valmiina taittotyön alkaessa.

Valmis taitto toimitetaan painettavaksi printlabin ohjeen mukaan **viimeistään 28.3.**

TEHTÄVÄN TAVOITE

Aiheen, esitystavan, näkökulman ja julkaisun rakenteen tutkiminen.

Visuaalisen kerronnan keinojen opettelu.

Valokuvailmaisun kehittäminen.

Kuvattavan henkilön kanssa työskentely.
Henkilökuvauksen eettisten kysymysten hahmottaminen.

Tuotekuvauksen perusteet.

Digitaalisen valokuvan tuottaminen ja muokkaus.

Kirjoittamaan rohkaistuminen.
Oman äänen ja ilmaisun kehittäminen.

Sisällön ja näkökulman ilmaiseminen
taiton keinoin: kuvan ja tekstin suhde,
kerronta, taiton hierarkiat.

Typografia ja visuaalinen teksti kertojina.

Julkaisun kokonaisuuden hallitseminen.

Taiton teoreettiset ja tekniset perustaidot,
InDesignin hallinta.

TEHTÄVÄN ARVIOINTIPERUSTEET

Aiheen tutkiminen, esitystapa ja näkökulma

Tarinan eettisyys ja sanoma

Visuaalinen kerronta

Kuvan ja tekstin suhde

Oman tarinan rakenne sekä
taiton selkeys ja hierarkia

Typografia

Kuvamaailma

Kokonaisuuden hallinta

DIGIJULKKAISU/harjoitus

Digitaalinen julkaisu tehdään InDesignilla
ohjatuksi Sampo Korkeilan kanssa.

Sitä ei suunnitella etukäteen.

Materiaalina käytetään valokuvakirjan
kuvia- ja tekstejä.

ZINE

Liitteeksi isompaan julkaisuun

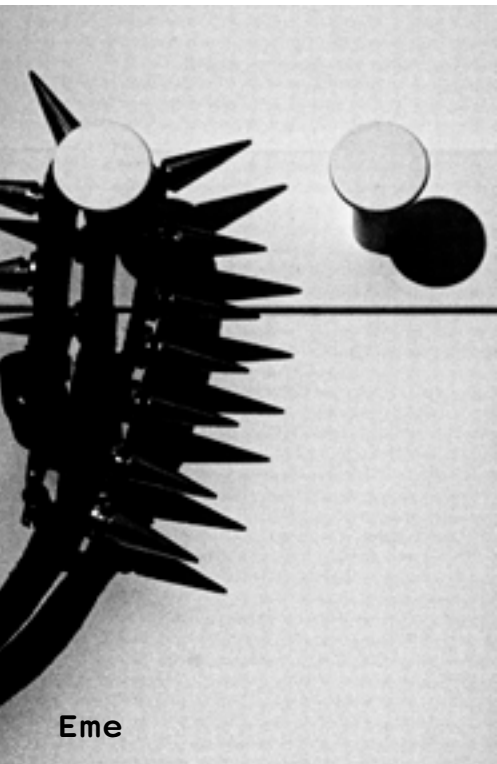
HERE'S THE

Crisps

NEVER MIND
THE PUNKS

There's a bomb going off in Belfast
There's a war in Vietnam
There's a T.V. documentary
To help you understand
But the other channel is better
Because it doesn't tax your mind
Relax in the ignorance of your home
As man destroys mankind
And the rest of the world has gone to sleep
Because they couldn't care less
The world is going, so am I
It's such a bloody mess

IT'S

FUN

FUN

FUN

FUN

FUN TIL THE PIGS COME ROUND

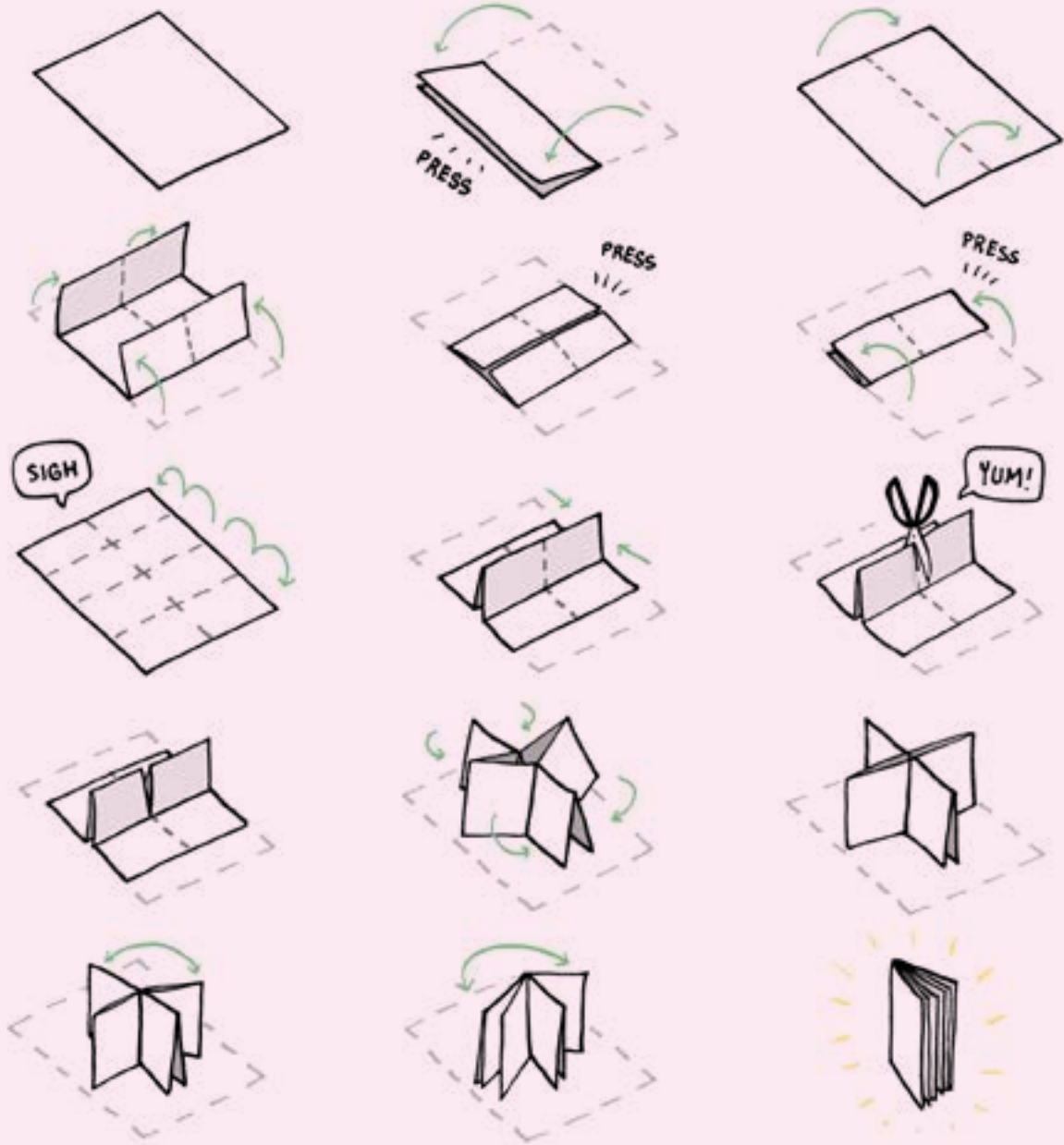
Omakohteisempi, runollisempi ja
vapaampi tulkinta kuvatusta henkilöstä,
työprosessista sekä
sen herättämistä kysymyksistä
ja tunneilmasta.

Vapaamuotoinen teksti:
esimerkiksi runoja, sitaatteja, listoja jne.

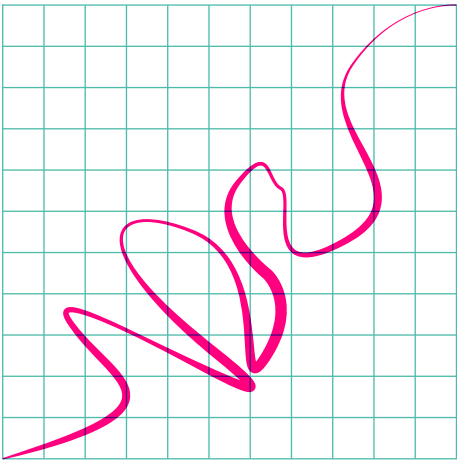
Samoja kuvia käytetään eri tavoin.

Käyttämättömät ruudut ja kuvauspaikalta
löydetyt materiaalit käyttöön.

Paperin kääntöpuolelle tehdään juliste.

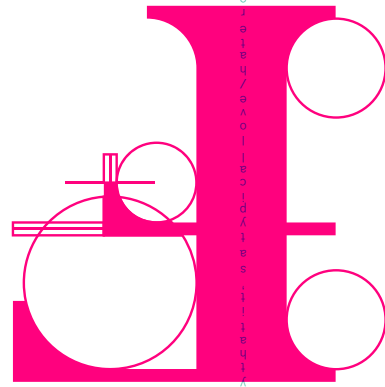

Malin

How hard it is to start a project

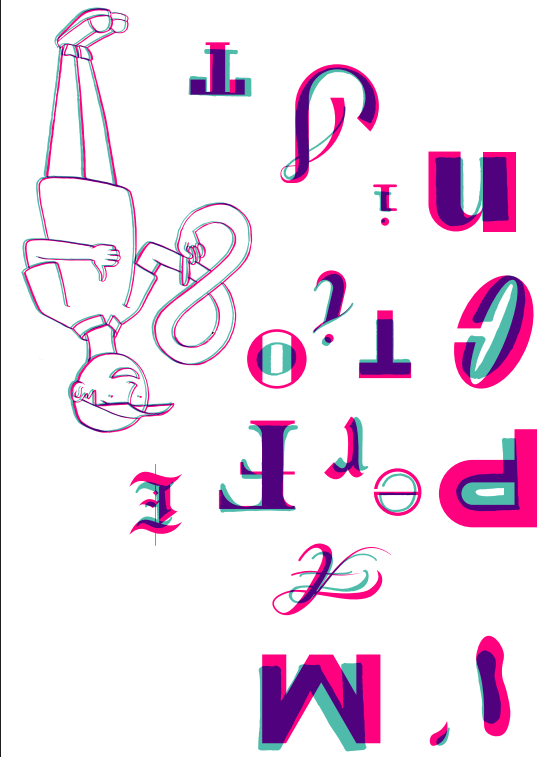
Perfectionist tendencies

DISCIPLINE
 RESISTANCE
 PATIENCE
 PERSEVERANCE
 DEDICATION
 COMMITMENT
 DETERMINATION
 FOCUS
 ORGANIZATION
 PRECISION
 PERSISTENCE
 PROFESSIONALISM
 RESPONSIBILITY
 SELF-DISCIPLINE
 STRATEGIC THINKING
 TIME MANAGEMENT
 WORK ETHIC

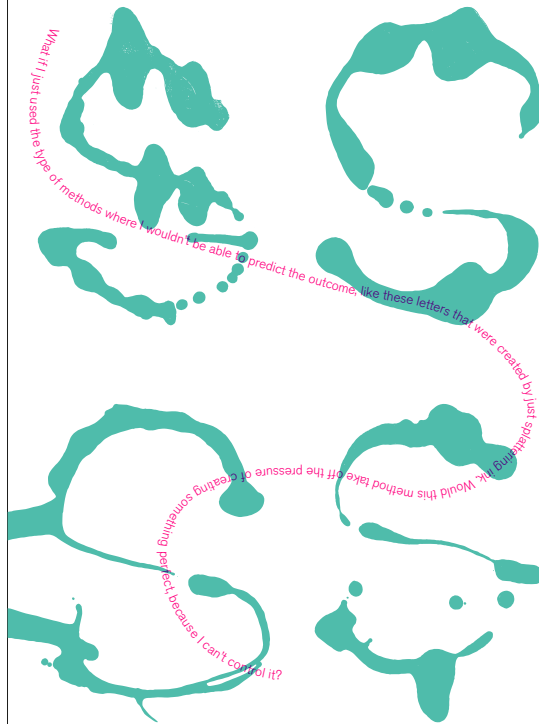
Even though perfectionism creates a lot of stress and anxiety for me, there is still something very fulfilling about making something perfect.

I had a talk with Pan Jianfeng and we spoke about why he didn't want to be referred as a calligraphy artist. He thought that the word put him in a box and that he'd rather call himself a contemporary ink artist. We also spoke about his dad and how he tried to create something perfect for his whole life. That started to change only when he slowly lost his ability to move and started writing by using his feet. His limitations made him work differently and under those circumstances his work became a lot more artistic.

After that talk I've thought a lot about myself and the way that I work. I'm a perfectionist. Everything that I do has to be perfect and if it's not, I just tell myself that I could've done better. Good thing about perfectionism is that it works as driving force in developing my skills. If I have to perform a task that I'm not familiar with, I'll thoroughly search for all the information that will help me perform on a level that I'm satisfied with. This also makes starting a project a lot harder, because I know that even the tiniest tasks might take ages. Then I start procrastinating because the amount of work just seems too much for me.

Perfectionism creates a lot of pressure for myself and sometimes I just focus on not failing instead of trying out something new. I created this zine just because I wanted to think about my own methods of working.

What if I just used the type of methods where I wouldn't be able to predict the outcome, like these letters that were created by just speaking?
 Would this method take off the pressure of creating something perfect, because I can't control it?

Or what if I used my gut feeling while making calligraphy or typography, and used that to visualize what for example emotions would look like. There isn't a right or a wrong way in doing that.

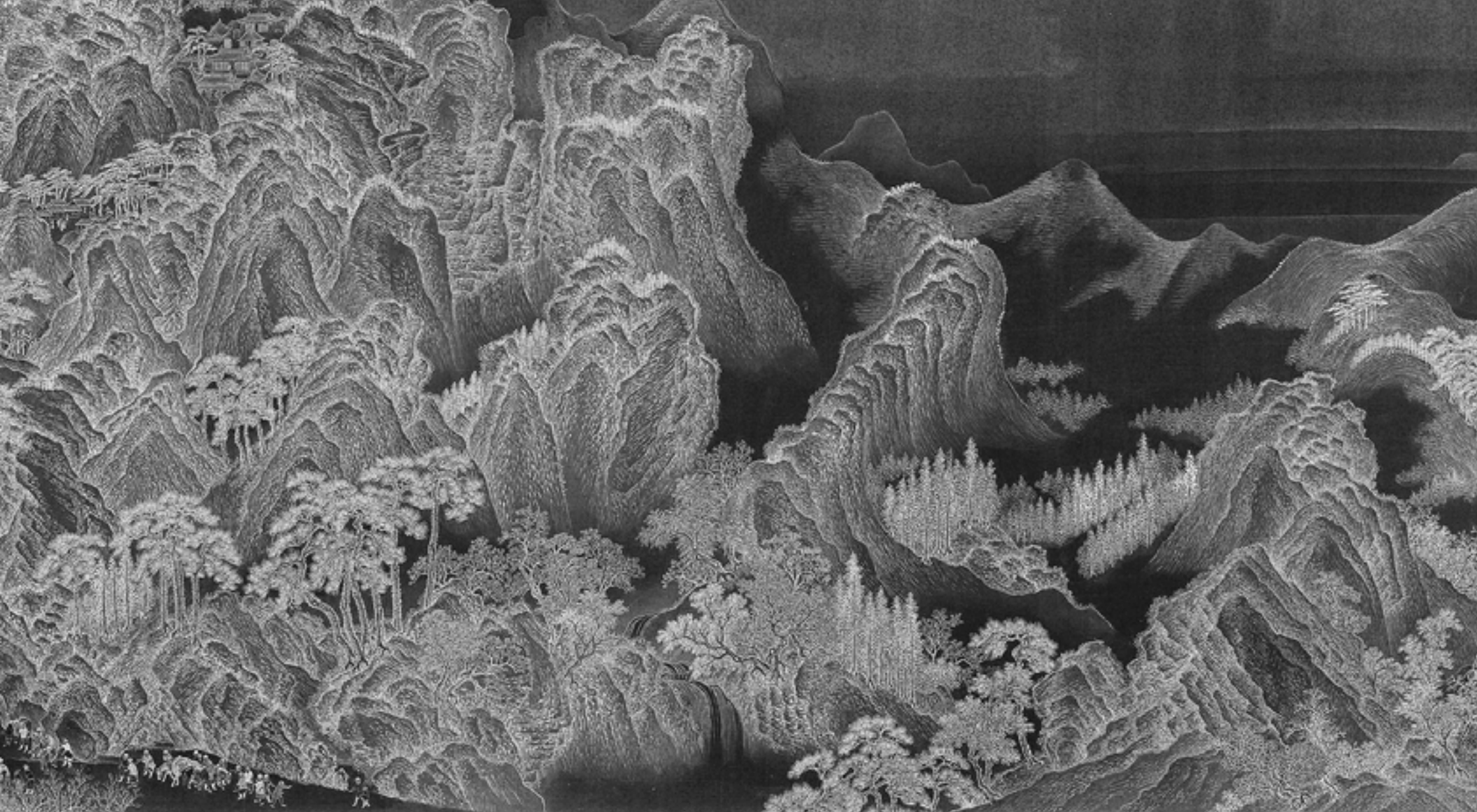

Zine **painetaan risoprintterillä.**
Työssä **käytetään vain kahta väriä.**
Rison tuottama sävyala ei vastaa valokuvaa.

Kaksivärisessä painatuksessa tarvitaan
kaksi painettavaa tiedostoa.

TEHTÄVÄN TAVOITE

Konventioista irrottautuminen &
zinemäinen vapaampi työskentely.

those reading emotions your that old you writings were can feeling you when go you back were to writing that about more

Yeah definitely
It's always nostalgic experience and I actually mention this in my thesis writing that
there is more landscape in bonsai, because they are created when someone is missing somewhere and they want to go back in that place but they can't
That's why I think that it is a pretty nostalgic object