

**KUVITUKSEN
TULEVAISUUS**

**FUTURE OF
ILLUSTRATION**

JARI KOSKINEN

Elämme vuotta 2024. Moni asia on lyhyessä ajassa muuttunut parempaan suuntaan.

Kiikkeästi nopeutuva teknologinen kehitys (muun muassa neljäs teollinen vallankumous: automatisaatio, robotisaatio, digitalisaatio, kaiken internet, tekoäly, big data, synteettinen biologia, jne.) vie jatkuvasti enemmän työpaikkoja. Onneksi on saatu aikaan globaali perustulo, joka mahdollistaa kaikille pärjäämisen ja sen lisäksi aktiivisen yrittämisen töiden muuttuessa yhä enemmän pätätehtäviksi (freelance-talous). Kuvittajat ja visuaalisen viestinnän ammattilaiset pärjäävät paremmin kuin koskaan.

LUOVIEN AMMATTIEN tekijät kukoistavat muutosten keskellä, kun taas ne ammattilaiset, joiden työhön sisältyy paljon toistoa (kuten esimerkiksi tehdastyöläiset ja siivoajat), ovat helpommin tekoälyn ja robotiikan korvattavissa. Sääntöihin perustuvat ammatit, kuten vaikkapa kirjanpitäjä ja lakimies, ovat olleet myös alttiimpia teknologiselle työttömyydelle kuin erilaiset luovat ammatit.

KOKONAAN KUVITTAJAT ja designnammateissa toimivatkaan eivät ole suojassa teknologisilta muutoksilta. Kuvittamista on toki jo kauan voinut tehdä tietokoneavusteisesti, mutta vuoden 2024 ohjelmilla saa aikaan niin hämmästyttävää jälkeä, ettei sitä olisi osannut kuvitella vielä muutama vuosikymmen sitten. Otetaanpa esimerkki. Generatiivinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuolin suunnittelussa designeri ei enää suunnittele yhtä tuolia, vaan tietokone tuottaa vaikkapa 1000 erilaista tuolia annettujen parametrien mukaan, näistä suunnittelija sitten valitsee yhden esteettisesti jatkokehittäväksi. Sama onnistuu animoitujen hahmojen osalta: tietokone tuottaa valitun tyylin ja muiden speksien mukaan satoja erilaisia tyyppiluokitukseen sopivia hahmoja, joista osaa suunnittelija sitten jatkokehittää.

MARKKINOILLA ON MYÖS sovelluksia, joilla voi toistaa samanlaisia geometrisia muotoja loputtomiin. Jo aiemmin saatavilla oli kalligrafiyasiina, joka imitoi ja tuotti kalligrafista jälkeä paperille. Nykyään on

It is 2024. Many things have changed for the better within a short space of time.

The intensely fast technological development (for example, the fourth industrial revolution: automation, robotisation, digitalisation, the Internet of Everything, artificial intelligence, big data, synthetic biology etc.) is taking a toll on people's jobs. Thankfully, global basic income is now a reality guaranteeing everyone a source of income and enabling active entrepreneurship as work becomes more temporary in nature (freelance economy). Illustrators and visual communication professionals are doing better than ever before.

CREATIVE PROFESSIONALS are thriving in the midst of change, whilst those whose work is more repetitive (such as factory workers and cleaners) are easier to replace by artificial intelligence and robotics. Professions based on regulations, such as accountancy and law, have also been more vulnerable to technological unemployment compared to more creative professions.

HOWEVER, ILLUSTRATORS and design professionals have not been completely sheltered from technological changes. Computer-assisted illustration has been around for a long time, but the results achieved with computer programs in 2024 are so astonishing that we could not have imagined it just a few decades ago. Let's take an example. Generative design means that, for example, when designing a chair, the designer no longer designs just one chair; instead, the computer produces 1,000 different chairs within the given parameters, and of those, the designer chooses one for aesthetic further development. The same can be done with animated characters: based on the chosen style and other specifications, a computer produces hundreds of different characters that fit the type classification, and the designer chooses to develop some of them further.

APPLICATIONS WHICH allow you to repeat the same geometric shapes infinitely are also available. Calligraphy machines, which imitate and produce cal-

olemassa kuvitusrobotti, joka tekee kuvituksia valitun tyylin mukaan suoraan valitulle pinnalle. Nämä ovat kuitenkin enemmän työkavereita kuvittajille kuin ammatin korvaajia.

TEKOÄLYSTÄ JA PARVIÄLYSTÄ on tullut kuvittajan työkavereita siinä missä tahansa muussakin ammattissa. Vuonna 2024 käytössämme on teko- ja parviälysovelluksia, joilta voi kysyä mitä tahansa ja saada vastauksen.

Mitä meidän tulee tällöin enää muistaa, tallentaa ja oppia? Työ on pysyvästi muuttunut luovaksi yhteistyöksi muiden ihmisten (parviäly) ja tekoälyn kanssa. Samalla työ on jatkuvaa oppimista.

TYÖTÄ YHDESSÄ

Dialogisuus ja vuorovaikutus ovat tulleet entistä tärkeämmiksi – samalla kun suunnittelu ja työ on muuttunut entistä yhteisöllisemmäksi. Tämä on tarkoittanut käytännössä yhteissuunnittelun (co-designin) lisääntymistä ja muuttumista työtavaksi. Työ organisaatioissa on yhteisöllistä, itseorganisoituvaa ja siilot ylittävää tekemistä. Keskeistä on jatkuva oppiminen yhdessä. Kuvittajille on paljon käyttöä yhteissuunnittelun osana, ajatusten dokumentoinnissa ja dialogin kiteyttämässä kuviksi.

Vuonna 2024 kuvan tekemisen ammattilaisia tarvitaan paljon työpajojen dokumentoinnissa ja graafisessa fasilitoinnissa. Erityisesti on suuri tarve piirtäjille, jotka pystyvät tekemään nopeasti työpajan tahdissa luonnosmaisia kuvituksia ja yhteenvetoa – viimeistelyyn pikkutarkkaan jälkeen kun on harvoin aikaa. Aivan erityinen haaste tulee siitä, että kuvittajien olisi ymmärrettävä riittävästi sisältöjä voidakseen muuttaa vuoropuhelut oivaltaviksi kuviksi. Onneksi nyt, vuonna 2024, yleissivistys on yhä olennaisempi osa visuaalisen viestinnän ammattilaisten osaamista.

OPEN SOURCE -ajattelu on tuonut kaikkien käyttöön tekijänoikeuksiltaan vanhentuneet taideteokset ja kuvitukset. Vanhojen kuvien käyttäminen onkin lisääntynyt paljon. Keskenään hyvin samantyyppiset kuvapankkikuvat sen sijaan ovat joutuneet epäsuosioon: niiden muovista ja kiiltokuvamaista maailmaa pidetään imelänä ja erottuvuuden kan-

ligraphic print on paper, have been available for a while now. However, in 2024, illustrators can also choose to use a robot, which makes illustrations based on a preferred style directly onto a chosen surface. But these are more like fellow teammates for illustrators than replacements for them.

ARTIFICIAL AND SWARM intelligence have become illustrators' co-workers just as they have in other professions. In 2024, we have the use of artificial and swarm intelligence applications, which allow us to find the answer to practically anything.

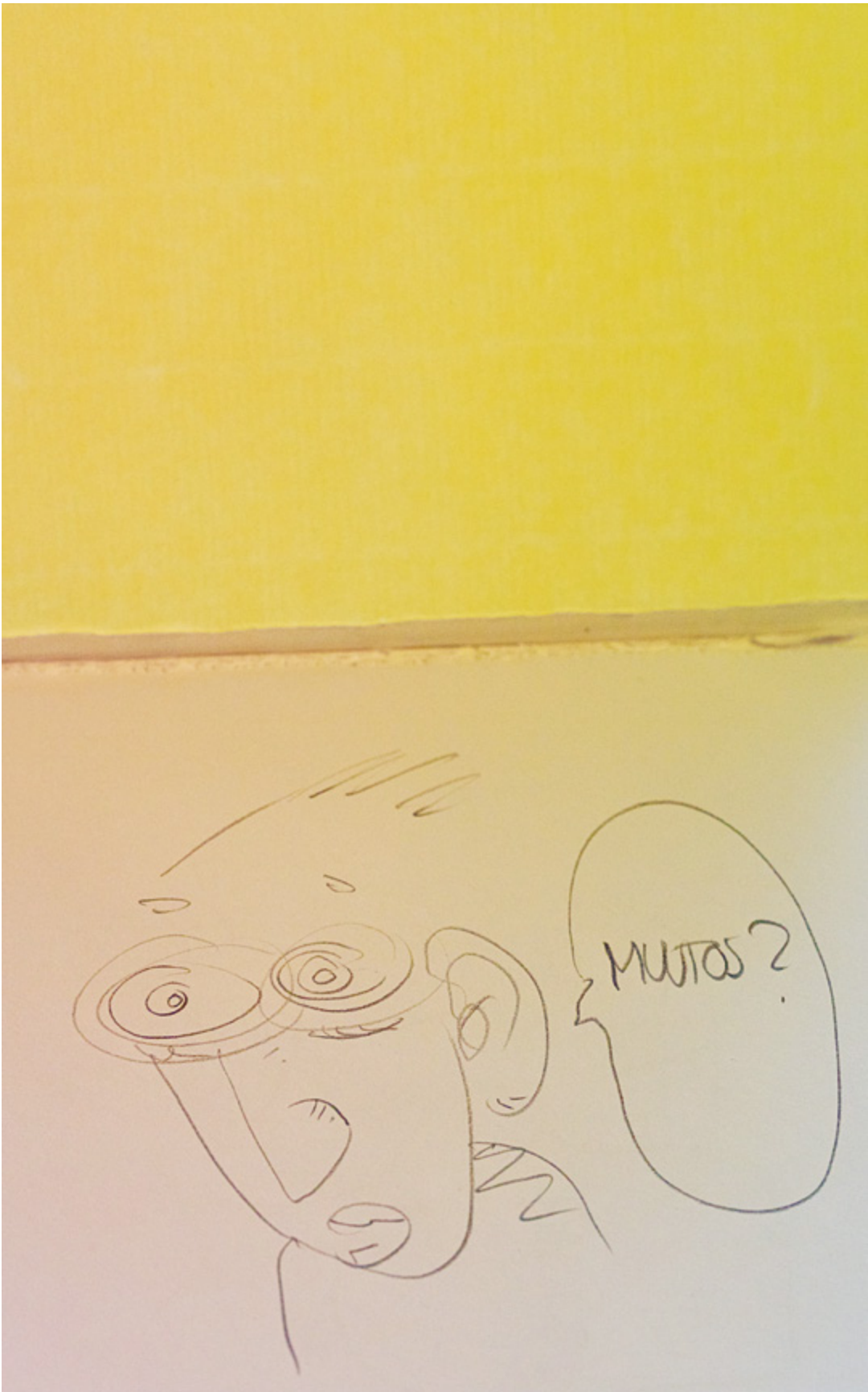
Is there anything we need to remember, save and learn now? Work has changed for good into creative cooperation with other people (swarm intelligence) and artificial intelligence. Work is also a continuous learning process.

WORKING TOGETHER

Dialogue and interaction have become increasingly important, as the collective-nature of design and work has grown in prominence. In practice, this has given a boost to the growth of co-design and helped it become the new way of operating. Working in an organisation is collective, self-organising and boundary crossing. Continual shared learning is central to work. Illustrators are sought after within the process of co-design in documenting ideas and encapsulating dialogue into pictures.

In 2024, image creators are needed in workshop documentation and graphic facilitation. Drafters, who can create draft illustrations and summaries in sync with fast-moving workshops, when there is no time for a polished and detailed finish, are in particularly high demand. The challenge for illustrators is that they should understand enough content to be able to transfer the dialogue into perceptive pictures. Luckily now in 2024, good general knowledge is an increasingly important sign of competence for visual communication professionals.

OPEN SOURCE thinking has made every piece of art and illustration whose copyrights have expired available for everyone. Thus, the use of old images has increased significantly. As a result, repetitious image



nalta ongelmallisena. Nyt on hieno markkinarako erottuvasti konseptoiduille kuvituspalveluille ja kuville, joissa on persoonallinen jälki. Nopeasti lisääntyneet kuvitusagentuurit tarjoavat asiakkailleen persoonallisten kuvittajien jälkeä. Visuaalinen kulttuuri on kehittynyt valtavasti viimeisinä vuosina.

MUUNTUVUUS JA MUUNNELTAVUUS

Erittäin tärkeä muutosilmiö kuvittajien kannalta on muuntuvuus ja muunneltavuus. Staattisesti kaikille samalla tavalla näyttäytyvät tuotteet ja palvelut ovat yhä enemmän jääneet taakse ja tilalle ovat tulleet muuntuvat ja muunneltavat tuotteet, palvelut ja tilat.

Avainsanoja ovat räätälöitävyys, vuorovaikutteisuus, paikkatietoisuus ja monimediaisuus. Mikä tahansa pinta voi olla media, olipa sitten kyse lattia- tai pöytäpinnoista, seinistä tai katoista. Myös tekstiilit ovat medioita, joissa on räätälöitävää kuvaa ja grafiikkaa. Kaikenlaisen liikkuvan kuvan tarve on kasvanut. Animaatioiden tekeminen on tullut helpommaksi ja nopeammaksi. Nyt vuonna 2024 nähdään vanhoja elokuvatähtiä animoituina hahmoina sekä elokuvia, joista ei tunnista, ovatko hahmot animoituja vai oikeita.

VISUAALISUUDEN RINNALLE tulevat muut aistit: muuntuvissa ja muunneltavissa tiloissa voi olla ääni- ja tuoksumaisemia tai tunnuksena voi olla vaikkapa kosketuspinta. Tulevaisuus on avoin kaikenlaisille kokeiluille ja niihin kuvittajatkin sekä uudet visuaalisen viestinnän hybridiammatillaiset aktiivisesti osallistuvat.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA kuvittajille avaavat erilaisten sovellusten ja pelien lisäksi myös virtuaalisen todellisuuden (virtual reality) ja lisätyn todellisuuden (augmented reality) laitteet, ohjelmat ja sisällöt. Läpimurtoa oli aiemmin ennakoitu jo pari vuosikymmentä, mutta nyt vuonna 2024 läpimurto on tapahtunut isosti ja suosio sen kun kasvaa. Liikkuvan kuvan ammattilaisille mahdollisten maailmojen suunnittelu ja toteutus on avannut uskomattoman paljon uusia mahdollisuuksia.

bank material has rendered unpopular: their phoney and glossy world is considered to be schmaltzy and inconspicuous and, hence, problematic. This creates an excellent gap in the market for stand-out, conceptualised illustration services and images with a distinctive style. Illustration agencies, growing quickly in numbers, offer their customers the work of illustrators with unique styles. Visual culture has taken major steps forward over the last couple of years.

ADAPTATION AND ADAPTABILITY

Adaptation and adaptability are hugely important change phenomena for illustrators. Static products and services, which present themselves as the same for everyone, are in the past and have been replaced by adapting and adaptable products, services and spaces.

The key words are customisability, interactivity, location awareness and multimedia. Any surface can be a medium, whether it is a floor or a table top, wall or a ceiling. Textiles are also media with customised imagery and graphics. The general need for moving imagery has grown. It is easier and quicker to produce animations. Now in 2024, we witness old film stars as animated characters and experience films in which we cannot tell if the characters are animated or real.

OTHER SENSES appear alongside visuals: adapting and adaptable spaces may have audio or odour landscapes or their key feature may be a touch surface. The future is open to all kinds of experiments, and illustrators and the new visual communication hybrid professionals participate in those.

IN ADDITION TO various applications and games, virtual reality and augmented reality devices, programs and content offer new opportunities for illustrators. This breakthrough has been anticipated for a couple of decades, but in 2024, it has made a major breakthrough and its popularity keeps on growing. For the professionals of moving image, the design and implementation of potential realms has opened an incredible number of new possibilities.

KANTAAOTTAVAT KUVAT JA INFOGRAFIKKA

Työn ja vapaa-ajan rytmin nopeutuminen vaikuttaa kaikkeen. Sosiaalisissa medioissa ajankohtaisten asioiden visuaalinen kommentointi on lisääntynyt nopeasti. Osuvat visuaaliset meemit leviävät hetkessä maapallon ympäri. Kyseessä voi olla kuvalla ja typografialla stailattu lainaus jonkun ajattelijan tekstistä, pilakuva tai vaikkapa lyhyt animaatio tai videoklipp. Näillä meemeillä on vaikuttavuutta. Muutos liittyy osin infografiikan tarpeeseen, sillä informaation paketoitua erilaisiin visuaalisiin paketteihin harjoitetaan enemmän kuin koskaan.

Harmi vain, että infografiikka on edelleen 2020-luvulla keskinkertaista ja itsetehtyä, joten tässä olisi kuvittajille ja muille visuaalisen viestinnän ammattilaisille työarkaa. Onneksi erilaiset kuvittajien kollektiivit ja agentuurit ovat erikoistuneet informaation visuaaliseen paketointiin. Yhä enemmän informaatiota ja oppimateriaalia tuotetaan myös sarjakuviksi (edutainment).

VUONNA 2024 yhteiskunnallisestikin vaikuttavilla pilapiirroksilla ja sarjakuvilla on paljon kysyntää. Charlie Hebdon pilapiirtäjien kohtalosta tiedämme, että piirrokset voivat jopa olla tekijöilleen vaarallisia; mutta nyt rohkeat piirtäjät tekevät kantaaottavaa visuaalista journalismia piittaamatta riskeistä. Sananvapaus kukoistaa huolimatta yhteiskuntien polarisoinnista. Tutkiva journalismi on vuosien varrella koetuista kriiseistä huolimatta aivan uudessa kukoistuksessaan ja tämä vaikuttaa myös kuvantekijöihin.

IHMEELLISTÄ KYLLÄ, kynä ja paperi on tekemässä paluuta muistiinpanovälineinä. Useissa tutkimuksissa on nimittäin todennettu, että jos teet muistiinpanoja kynällä, kuultu tulee paremmin hahmotettua ja työstettyä tekstiksi ja kuviksi. Asiat jäävät paremmin mieleen, joten kynällä tekeminen tukee muistamista. Samalla on huomattava, että kuvitus on edelleen käsityöammatti. Kynät, pensselit ja paperin tuntu ovat arvokkaita. Moni on ryhtynyt kuvittajaksi siksi, että osaa piirtää ja siksi että ammatissa on jotain rauhoittavan maanläheistä, luonnollista.

Moni kuvittaja arvostaa menneen maailman tunnelmaa, ja hyljeksii ylitsemme vyöryvää yliviritettyä

PROACTIVE IMAGES AND INFOGRAPHICS

The increasingly fast pace of work and free-time has its impact on everything. In social media, visual commentary to topical issues has increased at a quick rate. Poignant visual memes spread in just moments across the globe. It may be a quotation stylised with an image and typography, a caricature or a short animation or a video clip. These memes have an impact. The change is partly to do with the need for infographics, because visual packaging of information is now more common than ever before.

Unfortunately, infographics of the mid-2020s are still mediocre and self-made, which presents a job opportunity for illustrators and other visual communication professionals. Luckily various illustrators' collectives and agencies specialise in the visual packaging of information. More and more edutainment material is available in the form of comics.

IN 2024, socially influential cartoons and comics are in high demand. As we know from the fate of Charlie Hebdo's cartoonists, at times, drawings can even present a danger to their creators; however, brave illustrators produce proactive visual journalism ignoring the risks. The freedom of speech flourishes despite the polarisation of societies. Regardless of the crises investigative journalism has faced over the years, it is blossoming again, and that has an impact on illustrators.

STRANGE AS IT may seem, pen and paper are reappearing as note taking implements. Many studies have shown that taking notes with a pen and paper helps you internalise the message you hear and work it into text and pictures. Using a pen makes it easier to make sense of things and, thus, helps us memorise subjects. It must also be noted that illustration continues to be a handcraft. Pens, brushes and the feel of paper are valuable. Many have become illustrators because they can draw, as well as, because they find the profession calm, down-to-earth and natural.

Many illustrators value the atmosphere of the bygone days and shy away from the excessively tuned technological future that is billowing over us. Luckily we now have alternatives. In 2024, people can

teknologista tulevaisuutta. Onneksi on vaihtoehtoja. Vuonna 2024 on tarjolla teknologiasta vapaita reservaatteja, paikkoja joissa voi elää ja tehdä työtä hitaan elämän periaatteiden mukaisesti puhtaasta luonnosta nauttien ja lähiyhteisöä palvellen (hyper-lokalisaatio).

TULEVAISUUS ON TEHTÄVÄ YHDESSÄ

Tämän kuvitteellisen, mutta tutkimuspohjaisen kirjoituksen tarkoitus on näyttää, että tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä. Tulevaisuutta ei voi jäädä odottamaan, se on luotava itse.

KUVITTAJILLA JA VISUAALISEN viestinnän ammattilaisilla voi olla toivotuissa muutoksissa paljon suurempi ja aktiivisempi rooli kuin nyt osaamme kuvitellaan. Kuvilla on nimittäin juuri tässä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa sekä nopeutuvassa viestinnässä enemmän vaikuttavuutta kuin koskaan ennen. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, on enemmän totta nyt kuin koskaan ennen. Toisaalta visuaalisen viestinnän ammattilaisilta vaaditaan nyt muitakin kykyjä, jotta kuvien vaikuttavuutta voidaan lisätä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää yleistietäjiä (neo-generalists), osaamisen yhdistämistä, sekä kykyä kirjoittamiseen ja puhumiseen. Lisäksi tarvitaan laajempaa ammattialan ulkopuolista verkottumista. Samalla olisi hyvä olla rohkeutta hypätä uusille rajapinnoille, kokonaan uusille kartoittamattomille osaamisalueille (antidisciplinarity). ●

Kirjoittaja on pitkän linjan visuaalisen viestinnän ammattilainen. Nykyään Koskinen toimii pääasiallisesti co-designin (Alternative Futures) ja tulevaisuuden ennakoinnin parissa (Futures Platform) sekä edistää toisin ajattelua (vaihtoehtojensuomi.wordpress.com).

choose to live in technology-free reserves, places for working and living your life in accordance with the principles of slow life, enjoying clean nature and serving the local community (hyper-localisation).

FUTURE IS SHARED

This imaginary but research-based essay aims to show that our future is full of possibilities. We cannot wait and see what the future brings; we must create it ourselves.

ILLUSTRATORS AND VISUAL communication professionals may play a lot more prominent and active role in the desired changes than we can even imagine. In this cultural and social situation and forever faster communication, pictures have more impact than ever. A picture tells a thousand words is more true than ever before. However, visual communication specialists are expected to have other skills too, to heighten the impact of images. In the future, there will be an increasing demand for neo-generalists, as well as the ability to combine skills and the competence to write and discuss. Furthermore, we will need wider networking outside a single professional sphere. Simultaneously, we will benefit from having the courage to jump on to new interfaces, to innovative, previously unmapped areas of expertise (antidisciplinarity). ●

The writer is an experienced visual communication professional. Nowadays, Koskinen works mainly with co-design (Alternative Futures) and futures foresight (Futures Platform) and aims to promote alternative thinking (vaihtoehtojensuomi.wordpress.com).

