Vaikutteet ja viittaukset japanilaiseen populaarikulttuuriin My Little Pony: Friendship Is Magic -sarjassa

Einari Ollikainen

Taidehistorian kandidaatintutkielma

Kevät 2017

Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos

Jyväskylän yliopisto

Sisällysluettelo

1. Johdanto 1
2. My Little Pony: Friendship Is Magic 3
2.1. Lauren Faust 3
2.2. Ponien maailma 5
3. Japanilaiset vaikutteet ja viittaukset ponisarjassa 7
3.1. Anime ja manga piirrostyyli 7
3.1.1. Disney, Tezuka ja Faust 7
3.1.2. Kawaii, moe ja gore estetiikka 9
3.2. Japanilaiset animesarjat ja populaarikuvasto 12
3.2.1. Taikatyttösarjat ja Sailor Moon 12
3.2.2. Japanilaistyyliset esineet 15
3.2.3. Japanilaiset pelihahmot 19
3.2.4. Apokalyptiset taistelut ja kaiju-hirviöt 21
4. Päätäntä 25
Lähteet 26

1. Johdanto

> *“ MLP is 33% Power puff girls, 33% a mish-mash of memes and references from american culture and 33% ANIME!. Episodes 1 and 2. That is Sailor moon. The fight with Tirek. That is DBZ[1]. A ton of episodes are slice of life comparable to slice of life episodes in anime. And the evidence that is literally looking you in the eye is their eyes. Try this: Google "anime eyes" in a page and then open another google page and search "MLP eyes". Do you see any similarities? (…). They look the same because they were intended that way.”*[2]

Aika ajoin törmää My Little Pony -fanien keskusteluissa edellä olevan lainauksen kaltaiseen väitteeseen, jonka mukaan *My Little Pony: Friendship Is Magic* -animaatiosarjan esikuvana on toiminut puhtaasti japanilainen animetyyli. Noin vuosi sitten pidin aiheesta puolentoista tunnin esitelmän Kuopiossa *Winter Nekoconin* tapahtumassa, jossa vertailin keskenään nykyisen neljännen sukupolven My Little Pony -sarjan ja animesarjojen yhtäläisyyksiä ja eroja[3]. Nyt olen esitelmäni pohjalta tehnyt akateemisempaa tutkimusta aiheesta. Tutkielmani tarkoitus on osoittaa, mitkä ovat My Little Pony -sarjan visuaaliset vaikutteet ja viittaukset japanilaiseen populaarikulttuuriin.

Miksi tutkia ponisarjaa ja sen vaikutteita? Aiemmat My Little Poniin liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä bronyfandomiin[4] ja fanien suhteeseen sarjaan, mutta sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt itse sarjan visuaalinen esteettinen puoli. Sen lisäksi nykypäivän länsimaisissa animaatioissa on vahvasti näkynyt paitsi japanilaisen animaation vaikutus, myös suoranaiset populaariviittaukset.

Tutkimuksessani hyödynnän intertekstuaalista tutkimusmenetelmää, koska koen sen luontevaksi aihevalintani kannalta. Intertekstuaalisuudessa korostetaan objektin tulkinnan avoimuutta. Riikka Stewenin mukaan kuvat kommunikoivat keskenään ja imevät itseensä muita tekstejä. Altti Kuusamon mukaan intertekstuaalisuus lähentelee ikonografista tutkimusta, joskin se on luonteeltaan vertailevampaa.[5]Tutkimukseni kannalta on olennaista visuaalisen materiaalin vertailu japanilaiseen kuvastoon

---

1 DBZ on lyhennelmä Dragon Ball Z -sarjasta.

2 Dan: MLP. The Child of Anime.

3 Einari Ollikainen: My Little Pony ja anime.

4 Termi muodostuu sanoista bro(ther) ja pony. Termillä tarkoitetaan teini-ikäisiä ja aikuisia miehiä, jotka fanittavat My Little Pony: Friendship Is Magic –sarjaa.

5 Elovirta 1998, 248-250.

ponisarjassa. Tutkimukseni on subjektiivisen tulkinnallista havainnointia eikä ole mahdollista todentaa tyhjentävästi kaikkia vaikutteita ja viittauksia, joita ponisarjassa on.

Aineistoni rajautuu nykyiseen vuonna 2010 alkaneeseen My Little Pony: Friendship Is Magic -sarjaan ja vuoteen 2016 saakka ilmestyneisiin jaksoihin, joissa on havaittavissa japanilaiseen populaarikuvastoon liittyviä vaikutteita ja viittauksia. Rajaan tutkimuksestani pois tämän vuoden huhtikuussa alkavan seitsemännen tuotantokauden ja *Equestria Girls* -elokuvasarjan, koska keskityn itse varsinaiseen ponisarjaan. Tutkielmani tukena hyödynnän sarjan tekijöitten haastatteluja, joissa paljastetaan visuaalisia vaikutteita ponisarjassa. Otan myös esiin sarjan fanien reaktioita ja huomioita ponisarjasta tutkielmassani.

Tutkielmani rakentuu niin, että esittelen toisessa luvussa ponisarjan taustoja ja sen luojaa Lauren Faustia. Kolmannessa luvussa keskityn japanilaisiin visuaalisiin vaikutteisiin, jotka ovat toimineet esikuvina sarjan tekijöille heidän luodessaan ponisarjan hahmoja ja tyyliä. Jälkimmäisessä luvussa keskityn populaariviittauksiin ja elementteihin, jotka ovat olennaisia japanilaisessa populaarikulttuurissa.

2. My Little Pony: Friendship Is Magic

My Little Pony on leluyhtiö Hasbron lanseeraama nuorille tytöille suunnattu lelubrändituote vuodesta 1983 lähtien[6]. Lelujen rinnalle kehiteltiin animaatiosarjaa mainostamaan ponileluja. Animaation puolella My Little Pony jaetaan aikakausittain neljään eri sukupolveen.[7] Ensimmäinen sukupolven ponisarja on vuosina 1984-1987 pyörinyt animaatiosarja. Toinen sukupolvi ajoittuu vuosiin 1991-1992 ja kolmas 2003-2009. My Little Pony: Friendship Is Magic edustaa neljättä sukupolvea, joka alkoi vuonna 2010 ja jatkuu edelleen. Jokainen sukupolvi on kokenut muutoksia visuaalisuuteen ja tarinankerrontaan, mutta erityisesti neljäs sukupolvi erottautuu aiemmista sukupolvista voimakkaammin.

2.1. Lauren Faust

Kanadalainen Lauren Faust tunnetaan animaattorina, joka on muun muassa työskennellyt sellaisten animaatioiden kanssa kuin *The Powerpuff Girls, Foster's Home for Imaginary Friends ja Wander Over Yonder*[8]*.* Leluyhtiö Hasbro palkkasi Faustin kehittämään uutta My Little Pony -sarjaa ja hän toimi johtavana tuottajana kahden tuotantokauden ajan[9]. Faustin tavoitteena oli tehdä My Little Pony –sarjasta kaikenikäisille viihdyttävä animaatiosarja, mikä todistaa hänen Deviantart -sivuston tilillään kirjoitettu lausuma:

> *“My goal was to make a show that parents could watch with their daughters without wanting to shoot themselves in the head. It has always been our intention to provide stories that would be entertaining for adults as well as kids…”*[10]

Kuten Faust toteaa, että sarjan tarkoitus on viihdyttää kohdeyleisönsä lisäksi myös heidän vanhempiaan, jotka eivät välttämättä innostu animaatioiden katselusta lastensa kanssa. Faust onnistui tavoitteessaan enemmänkin, kun positiivisena yllätyksenä sarjan tekijöille

6 Begin 2015, 14.

7 Jan Animation Studios: Let's Go and Meet the Bronies -Youtube video. Animaatiota käytettiin osana Bronies: The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony -dokumentissa (2012).

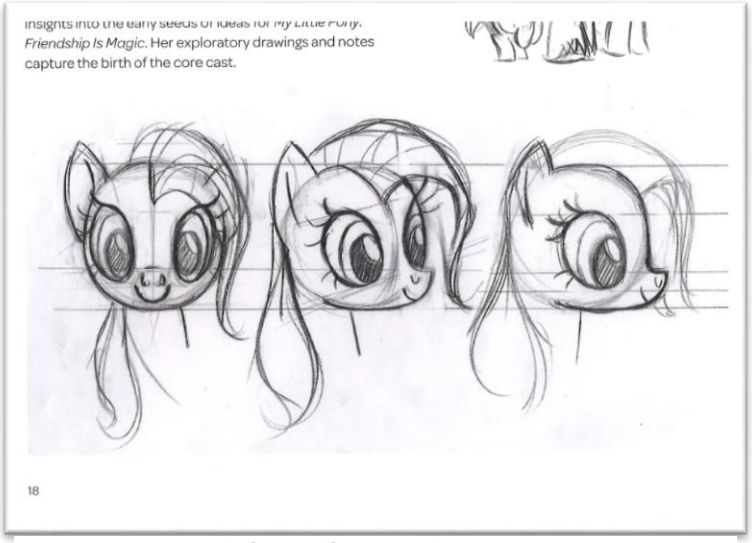
8 Lauren Faust filmography -The Internet Movie Database.

9 Begin 2015, 21.

10 fyre-flye: Comment on fyre-flye's profile.

ilmeni, että sarjaa eivät ainoastaan seuraa lapset ja heidän vanhempansa, vaan myös teini-ikäiset ja aikuiset miehet, joita kutsutaan broneiksi.

Osittain Faust ammensi inspiraatiota animaatiosarjaan lapsuuden muistoistaan 80-luvulla, jolloin hän leikki My Little Pony leluillaan, antaen kullekin eri hahmoille omat persoonallisuudet ja luoden heille erilaisia seikkailuja. Inspiraation lähteenä toimi myös C.S. Lewisin *Narnian tarinat* ja L. Frank Baumin *Ihmemaa Oz* fantasiatarinat. Alkuvaiheessa Faust pyrki suunnittelemaan ponisarjaa 80-luvun ponityylillä, mutta hän totesi, ettei se toiminut. Hän jatkoi monta kertaa uudelleen piirtämistä, kunnes hän lopulta yksinkertaisti ponien kasvoja vähemmän hevosmaisiksi pitkine turpineen ja enemmän inhimillisine piirteineen pienellä terävällä kuonolla (katso kuva 1). Yhdessä muiden animaattoreiden kanssa sarjaan haettiin visuaalisia vaikutteita muun muassa antiikin mytologiasta ja arkkitehtuurista kuin myös eurooppalaisista satukirjakuvituksista.[11]



Kuva 1. Lauren Faustin konseptikuvaa ponin päästä.

Faust jätti My Little Pony -sarjan toisen tuotantokauden aikana vuonna 2011. Hänen mukaansa oli mahdotonta työskennellä enää sarjan parissa.[12] Ilmeisesti Faustilla oli näkemyksellisiä ristiriitoja Hasbron kanssa siitä, mihin sarjaa viedään. Myöhemmin hänen aviomiehensä Graic McCracken totesi haastattelussaan, että kuinka hänen vaimonsa oli turhautunut siihen, ettei saanut läpi ideoitaan sarjassa ja kuinka Faust ei olisi todennäköisesti hyväksynyt vuonna 2013 alkanutta *Equestria Girls* spin-off[13]

11 Begin 2015, 21-33.

12 fyre-flye: Thank You!!!.

13 Spin-off (engl. spin ’pyöriä’ + off ’irti, eroon’) tarkoittaa menestyksekkään kirjan, elokuvan, televisiosarjan, videopelin tai muun kerronnallisen teoksen pohjalta tehtyä oheis- eli sivutuotetta, kylkiäistä eli uutta teosta tai sarjaa.

elokuvasarjaa, jossa samat ponihahmot seikkailevat humanisoituneina versioina lukiomaailmassa.[14]Vaikka Faust ei enää ole tekemisissä ponisarjan kanssa hänen jättämänsä perintö ja visuaalinen ilme elävät edelleen sarjassa muiden jatkaessa sitä. Sarjan aloitus introssa mainitaan aina hänen nimensä sarjan luojana.

2.2. Ponien maailma

My Little Pony Friendship Is Magic -sarja sijoittuu Equestria nimiseen fantasiamaahan, jota kansoittavat maaponit, yksisarviset ja pegasokset. Maata hallitsee lempeä alicorn[15] prinsessa Celestia. Sarja lähtee liikkeelle päähenkilö Twilight Sparklen huomattua ennustuksen Nightmare Moonin paluusta. Varoituksestaan huolimatta Celestia lähettää Twilightin Ponyvilleen järjestämään juhlaa ja samalla kehottaa hankkimaan ystäviä. Twilightin huoli osoittautuu todeksi, kun Nightmare Moon palaa ja langettaa Equestrian ylle ikuisen yön. Twiligtht uusien ystäviensä ansiosta onnistuu löytämään harmonian elementit, joilla he yhdessä päihittävät Nightmare Moonin palauttaen hänet takaisin Celestian pikkusiskoksi, prinsessa Lunaksi. Sarjassa päähenkilöt kokevat seikkailujen ja vihulaisten lyömisen ohella arkielämän vastoinkäymisiä ja oppivat ystävyyden taikaa.

Sarjan protagonistit ovat kuusi ponia, jotka tunnetaan myös ”mane six”, joka suomennettuna väännetään pääkuusikoksi. Nämä kuusi naishahmoa ovat persoonaltaan erilaisia. Yksisarvinen Twilight Sparkle on Celestian henkilökohtainen tähtioppilas, joka on lahjakas taikuudessa ja on älykäs lukutoukka. Twilightin elementtinä on taikuus. Applejack on maaponi, joka on ahkera ja tunnollinen maanviljelijä. Hänen elementtinsä on rehellisyys. Rarity on luova ja hienostunut yksisarvinen, joka pitää Carousel Boutique vaatekauppaa, missä hän suunnittelee muotivaatteita. Hänen elementtinsä on anteliaisuus. Pinkie Pie on hyperaktiivinen maaponi, joka rakastaa juhlien järjestämistä ja pyrkiä saamaan muut onnellisiksi. Hän myös rikkoo fysiikan lakeja ja neljättä seinää[16]. Pinkie Pien elementti on nauru. Fluttershy on ujo pegasos poni, joka rakastaa eläinten

14 Alkuperäisen haastattelun tehnyt julkaisija on lopettanut toimintansa vuodesta 2014 lähtien, mutta haastatteluun viitataan Equestria Dailyn -sivustolla. Sethisto: Interview with Craig McCracken about Wander Over Yonder, Pony, and Why Lauren Left the Show.

15 Termillä tässä yhteydessä tarkoitetaan fiktiivistä hevoshahmoa, jolla on yksisarvisen sarvi ja pegasoksen siivet.

16 Neljännen seinän rikkominen tarkoittaa tämän illuusion rikkomista. Elokuvassa päähenkilö saattaa yhtäkkiä puhutella suoraan yleisöä tai kirjassa henkilö saattaa alkaa kommentoida juonenkulun epäloogisuutta.

hoivaamista ja luontoa. Hänen elementtinsä on ystävällisyys. Rainbow Dash on energinen pegasos, joka etsii toimintaa ja on Equestrian nopein lentäjä. Dashin elementtinä on uskollisuus.

Pääkuusikon lisäksi sarjan muina protagonisteina toimii lohikäärmevauva Spike, joka on niin Twiligtin apulainen kuin myös hänen lapsuudenystävänsä. Cutie Mark Crusaders (suomennetussa versiossa Söpöysmerkki -klubilaiset) ovat nuoret varsat nimeltään Applebloom, Sweetie Belle ja Scootaloo. Applebloom on Applejackin pikkusisko ja Sweetie Belle taas on Rarityn pikkusisko. Scootaloo on lentokyvytön pegasos, joka ihailee Rainbow Dashia yli kaiken. Kolmikon tavoitteena on ansaita ”cutie mark" (suom. söpöysmerkki), joka tulee ponien takamuksiin symbolisena kuvana, joka kuvastaa joko ponin persoonallisuutta tai ammattia mihin poni leimautuu loppuelämäkseen.

3. Japanilaiset vaikutteet ja viittaukset ponisarjassa

3.1. Anime ja manga piirrostyyli

Anime on japaniksi animaatiota ja manga taas sarjakuvaa. Länsimaisessa kontekstissa mielletään sana anime tarkoittamaan kaikkia japanilaisia animaatioita ja mangalla japanilaisia sarjakuvia. Anime ja manga eivät muodosta yhtä yhteneväistä tyylisuuntaa, vaan ne sisältävät monia erilaisia genrejä alakategorioineen ja tyylisuuntineen. Olen rajannut seuraavissa luvuissa käsittelemään ponisarjan kytköksiä anime- ja mangatyyliin.

Kuva 2. Kohtaus Bambi elokuvasta.

Kuva 3. Ruutukuva Viidakon valtias mangasta.

3.1.1. Disney, Tezuka ja Faust

Mikä yhdistää Lauren Faustia ja Osamu Tezukaa? Kummankin esikuvana on toiminut Walt Disneyn yhtiön animaatioelokuvat. Tezuka on japanilaisen sarjakuvan suurin vaikuttaja. Hänet tunnetaan sellaisilla arvonimillä kuin ”mangan luoja” ja ”Japanin Walt Disney”. Usein länsimaalaiset katsojat rinnastavat animetyylin suuriin silmiin ja teräviin neniin, joiden kuvalliset juuret juontavat Tezukaan, joka puolestaan sai vaikutteita länsimaisista animaatioista. Tezuka arvosti eniten Walt Disneyn elokuvia ja erityisesti Bambi (1942) oli hänen suosikkielokuvansa.[17] Vaikutteet näkyvät selkeästi Tezukan *Jungle Taitei* (1950) teoksessa, joka on suomennettu meillä *Viidakon valtias*, jossa seikkailee valkoinen leijonapentu Kimba, joka menettää vanhempansa ja kasvaa lopulta viidakon kuninkaaksi. Viidakon valtiaan teoksen piirrostyylissä on samankaltaista

17 Lehtinen 2007, 27-32; Lehtinen 2011, 7, 36-37.

pyöreiden päiden, isojen tunteikkaiden silmien kuvaamista ja kaarevien viivojen käyttöä, mitä Bambissa on havaittavissa (katso kuvat 2. ja 3.).

Lauren Faustin suurimpana kuvataiteellisena ja animaation esikuvana ovat toimineet vanhat klassiset Disney -elokuvat[18]. Sarjassa on selkeästi havaittavissa vaikutteita ja viittauksia Disney -yhtiön tuotantoon. Tulevaisuuden suunnitelmana on tarkoitus tutkia enemmänkin aihetta pro gradu vaiheessa. Faustin luoma ponihahmojen ulkonäkö muistuttaa Tezukan tuotannon lailla klassista Disneyn kultakauden animaatiotyyliä, jossa on käytetty pehmeitä ja pyöreitä muotoja. Tezukan ja Faustin yhteisen esikuvan, pehmeiden muotojen ja inhimillistettyjen eläinhahmojen käytön lisäksi heitä yhdistää se, että Faust mainitsee myös esikuvallisena vaikutteena luodessaan ponisarjaa Tezukan *Unico* (1976-1979) mangan[19].

Kuva 4. Osamu Tezukan Unico mangan kansikuva.

Unico on poikkeuksellinen manga siinä suhteessa, että se on kokonaan värillinen ja lukusuunta on länsimaalaisittain tarkoitettu vasemmalta oikeaan[20]. Manga kertoo Unico nimisestä yksisarvisesta, joka päätyy seikkailemaan erilaisissa satumaisissa paikoissa ja levittää ympärilleen rakkautta. Ulkoisesti Unico muistuttaa hyvin paljon My Little Pony -hahmoa isoine silmineen ja pyöreine päineen pienessä vartalossa (katso kuva 4). Ottaen huomioon ilmestymisajankohdan Tezuka teki tavallaan oman My Little Ponin jo ennen varhaisia My Little Poneja 80-luvulta.

Ei ole siis ihme, että fanit ovat verranneet neljännen sukupolven ponisarjaa anime- ja mangatyyliin, kun Faust ja mangatyylin luoja Tezuka ovat saaneet kumpikin visuaalisia vaikutteita Disneyltä ja kuinka Tezuka osaltaan vaikutti Faustiin. Näin visuaaliset

18 Begin 2015, 22-23.
19 Begin 2015, 28.
20 Yleensä mangat ovat mustavalkoisia ja lukusuunta on oikealta vasempaan.

vaikutteet kiertävät ja linkittyvät toisiinsa. Jari Lehtinen on pohtinut onko jako länsimaiseen ja japanilaiseen animaatioon tarpeen, kun niillä on paljon yhteisiä piirteitä[21].

3.1.2. Kawaii, moe ja gore estetiikka

Kawaii tarkoittaa japaniksi söpöä. Japanissa kawaaiilla on lähes kulttiasema ja se on suosittu tyylisuunta, jota voidaan havaita japanilaisessa yhteiskunnassa aina lemmikkikoirista, pop-tähtiin, piirrettyihin maskotteihin ja mainontaan. Myös viranomaiset ja poliisit hyödyntävät kawaii-estetiikkaa viestinnässä näyttääkseen vähemmän uhkaavilta yleisön silmissä.[22] Venetia Laura Delano Robertson on verrannut nykyistä My Little Pony -sarjan 2D animaatiotyyliä japanilaisen taiteilijan Takashi Murakamin luomaan ”superflat”[23] (suom. superlitteä) taidesuuntaan ja kuinka hahmojen ulkonäössä on kawaii-elementtejä. Kawaii-elementteinä hän listaa ponien liioitellun pään suhteen vartaloon ja suuret silmät laajennettuineen pupilleineen, jotka heijastavat lapsenomaisuutta.[24] Kawaii tyylisuunnan sisällä löytyy alakategorioita ja tyylejä, joita olen havainnut ponisarjassa ja käyn niitä seuraavaksi läpi.

Kuva 5. Fluttershy.

Kuva 6. Coco Pommel/Miss Pommel.

Kuva 7. Marble Pie.

Moe-termin määritelmät ja sen alkuperä ovat ristiriitaisia, mutta otakujen[25] keskuudessa, sillä yleensä tarkoitetaan nuoria kauniita fiktiivisiä naishahmoja, joiden puhdas ja viaton olemus vetoavat miehiin siten, että he tuntevat halua suojella tai halata hahmoa. Perustyypin moe-hahmon piirteisiin kuuluu muun muassa viattomuus, ujous ja lapsenomaisuus, jotka ilmenevät isoissa, kyynelehtivissä ja ”koiranpennun katseisissa”

21 Lehtinen 2011, 8-9.

22 Galbaraith 2009, 116.

23 Superflat on postmodernistinen taidesuuntaus, jossa tyypillisinä piirteinä ovat tasaiset väripinnat ja viivankäyttö, jotka muodostavat tasaisen kaksiulotteisen tyylin ja hahmoja ammennetaan populaarikulttuurista.

24 Robertson 2013, 29.

25 Anime ja mangaharrastukseen perehtynyt fani tai nörtti.

silmissä.[26] Poimin esimerkkeinä ponisarjasta hahmoja, joissa on havaittavissa moe-estetiikka.

Fluttershy, Coco Pommel/Miss Pommel ja Marble Pie ovat ujomaisia ja epävarmoja hahmoja ponisarjassa (katso kuvat 5, 6 ja 7). Heillä kaikilla on tareme-tyyliset silmät. Tareme-silmät ovat animessa ja mangassa tyyli kuvata yleensä kilttiä, surullista, herkkää ja/tai muuten vain pehmeää persoonaa. Silmät kuvataan niin, että ne putoavat tai valuvat alaspäin silmäkulmista. Tällainen tyyli liitetään yleensä moe-hahmoihin.[27]

Vastakohtana tarema-tyylille on tsurime-silmät. Tsurime-tyylissä silmäkulmat kuvataan ylöspäin terävinä kulmina, jolla kuvastetaan voimakastahtoista, itsekästä ja/tai ylpeätä hahmoa.[28]Tsurime-tyylin käyttö on havaittavissa ponisarjassa hahmoissa kuten Raritysssa, prinsessa Lunassa ja Maud Pie:ssa (katso kuvat 8, 9 ja 10).

Kuva 8. Rarity.

Kuva 9. Prinsessa Luna.

Kuva 10. Maud Pie.

Kawaii söpöilyn ja pastellimaiseen tyyliin voidaan liittää myös gore-aineksia[29]. Toisen tuotantokauden finaalijaksossa yleisölle esiteltiin uusi ”pahis”-hahmo. Vaikka ”*Canterlot Wedding*” finaalijaksossa ei kerrota hänen nimeään; sarjan oheistuotteissa ja myöhemmissä jaksoissa todetaan hänen nimekseen ”*Queen Chrysalis*” (katso kuvat 11 ja 14). Queen Chrysaliksen hahmon designista vastasi kanadalainen Rebecca Dart. Equestria Dailyn teettämässä sähköpostihaastattelussa kysyttiin Rebeccalta, mistä hän sai idean luoda Chrysalis hahmon. Rebecca vastasi kysymykseen näin:

> *“I was greatly inspired by the work of Junko Mizuno and Hideshi Hino. (…). She was described as a gangly, black pegacorn with a gnarled horn, but with*

26 Galbaraith 2009, 154-155.

27 Tareme Eyes -TV Tropes www-sivut.

28 Tsurime Eyes -TV Tropes www-sivut.

29 Gore on elokuvalajityyppi, jossa väkivallan kuvaston on tarkoitus ällöttää ja hirvittää yleisöä.

> *a name like Chrysalis I though she should be a bit insect-like, thus the carapace and transparent wings. Her moth-eaten legs came from me originally drawing spots on her legs and then thinking, "What if these were holes?" I like the way they made her look decayed."*[30]

Japanilaiset sarjakuvapiirtäjät Hideshi Hino ja Junko Mizuno ovat vaikuttaneet Dartin visuaaliseen tuotantoon. Yhteisenä tyypillisinä piirteinä Hinon ja Mizunon tuotannossaan on groteskiset aiheet, isojen pyöreiden päiden käyttö ja isot ympyrämäiset silmät, jotka näkyvät myös vaikutteina Queen Chrysaliksen ulkomuodossa (katso kuvat 11, 12, 13 ja 14). Hinon tyylissä on enemmän rappeutumisen ja lahoamisen tunnelmaa, mikä välittyy vaikutteina Chrysalikseen jalkojen tyhjissä koloissa ja muutenkin hyönteismäisessä ulkomuodossa. Chrysaliksen pitkät ja aaltoilevat hiukset tuovat mieleen Mizunon tavan kuvata hiuksia. Näin Chrysaliksessa yhdistyy kawaii- ja groteskiset-elementit.

Kuva 11. Queen Chrysalis Canterlot Wedding jaksosta.

Kuva 12. Ruutukuva Junko Mizunon The Princess Mermaid mangasta.

Kuva 13. Hideshi Hinon Hell Baby mangan kansikuva.

Kuva 14. Lähikuva Queen Chrysaliksesta Canterlot Wedding jaksosta.

30 Sethisto: Interview with Rebecca Dart - Queen Chrysalis Designer.

3.2. Japanilaiset animesarjat ja populaarikuvasto

Ponisarjassa löytyy paljon populaariviittauksia erilaisiin elokuviin, TV-sarjoihin ja muuhun populaarimediaan. Sarjassa valtaosa viittauksista liittyy länsimaiseen mediaan, mutta siitä löytyy paljon myös japanilaiseen populaarikuvastoon viittaavia aineksia. Seuraavissa luvuissa käsittelen ponisarjassa viittauksia ja elementtejä japanilaiseen populaarimediaan.

3.2.1. Taikatyttösarjat ja Sailor Moon

Shojo-genren[31] yksi suosituimpia alalajeja on mahoshojo- eli taikatyttösarjat. Mahoshojo tyypillisesti sisältää sentai-ryhmä[32], joka koostuu kokonaan naisista, joilla on yksilölliset persoonat ja taikavoimat, henshinin eli muodonmuutoksen tavallisesta tytöstä taikatytöksi, maagiset taistelut vihulaisia vastaan ja söpö lemmikki chibi-hahmo[33], joka toimii päähenkilön mentorina.[34] Näin ollen voidaan katsoa, että My Little Pony: Friendship Is Magic -sarja on taikatyttösarjaa, koska siitä löytyy pääkuusikko naisia, jotka välillä arkielämän ohessa peittoavat vihulaisia taikavoimin ja Spike voidaan katsoa olevan koominen lemmikkihahmo, joka toimii tukena protagonisteille.

Kuva 15. Kohtaus Twilight´s Kingdom toisen osan jaksosta.

Ponisarjassa pääkuusikko peittoaa yleensä vihulaisia yhdessä luomalla sateenkaarivärisen voimasäteen, joka ammentaa energiansa harmonian elementtien avulla. Mahoshojossa taikatytöt yleensä hyödyntävät artefakteja ja/tai sisäisiä voimiaan

31 Shojo tai shoujo -termillä tarkoitetaan tytöille suunnattua sarjaa.
32 Sentai on japanilainen vastine supersankarijoukolle. Sentai-ryhmän jäsenet pukeutuvat yleensä kirkkaisiin ja värikkäisiin pukuihin.
33 Chibi tarkoittaa lyhyttä tai pientä hahmoa. Chibi-hahmot ovat yleensä maskotteja tai koomisia sivuhahmoja.
34 Lehtinen 2011, 79.

luodakseen voimasäteen ja peitotakseen sillä vastustajan. ”*Twilight´s Kingdom”* jälkimmäisessä osassa on selkeä mahoshojo-piirre, kun pääkuusikko kokee henshinin, muodonmuutoksen. Taikatyttösarjojen tapaan heidän hiuksensa pidentyvät ja elastisesti leijuvat ilmassa. Heidän ulkonäköönsä tulee koristeellisia lisäyksiä ja samalla luovat hehkuvan auran ympärilleen, mikä on tyypillistä mahoshojo-genressä (katso kuva 15).[35]

Kuva 16. Lähikuva kohtauksesta Scare Master jaksossa.

Kaikkein tunnetuin ja jäljitellyin taikatyttösarja maailmalla on Sailor Moon. Nykyisen My Little Pony -sarjan tekijöiden joukossa lienee Sailor Moon faneja, koska ponisarjassa on havaittavissa selkeitä viittauksia kyseiseen sarjaan. ”*Scare Master*” jaksossa Ponyvillessä vietetään Nightmare night -juhlaa, joka on kuin ponimaailman versio halloweenista. Rarityn Carousel Boutiquen edustalla nähdään violetti poni, joka on pukeutunut Tsukino Usagin taikatyttöunivormuun (katso kuva 16). Hahmon valkoiset käsineet ja asu yhdistettynä siniseen kaulukseen ja hameeseen sekä punertavan sävyinen rusetti rinnassa viittaavat Usagi-hahmoon. Vaalea tukka pitkine kaksoispalmikkoineen ja hiuskoristeineen alleviivaavat yhdennäköisyyttä (katso kuvat 16 ja 17).

Kuva 17. Sailor Moon mangan kansikuva.

Ponyvillen asukkaat jakavat saman unen pysäyttääkseen Tantabus olennon jaksossa ”*Do Princesses Dream of Magic Sheep*?” Applejackin isoveli Big Macintosh, joka on myös maaponi, uneksii olevansa unessa yksisarvinen sarvineen. Kun häntä saartavat siivekkäät muffinit, Applejack muistuttaa veljeään heidän olevan unessa, jossa kaikki on mahdollista toteuttaa. Macintoshin silmiin ilmaantuu tähden merkit ja hänen kehonsa maalautuu valkoiseksi valoksi samalla kun hänen kehonsa tekee

35 Transformation Sequence -TV Tropes www-sivut.

piruetin. Hänelle ilmaantuu mahoshojomaiset kengät, medaljonki ja kruunu. Loppusilauksena hänelle kasvaa siivet selkään, jolloin hänestä tulee alicorn prinssi, prinsessa tai taikatyttö riippuen näkökulmasta[36].

Macintoshin henshin muistuttaa hyvin paljon Sailor Moon animesarjan Usagi Tsukinon muodonmuutosta taikatyttö Sailor Mooniksi. Taustamusiikin ääni on hyvin samankaltainen. Fanit ovat tehneet vertailuvideoita Macintoschin ja Sailor Moon muodonmuutoksista[37].

Kuva 18. Lähikuva kohtauksesta The Cutie Re-Mark jaksosta.

Kuva 19. Makoto Kino/ Sailor Jupitter.

Viidennen tuotantokauden finaalijaksossa ja kuudennen kauden aloitusjaksossa nähdään Starlight Glimmer hahmon lapsuuden maisemien taustalla hahmoja, joiden tukat ja ihonvärit viittaavat Sailor Moon -sarjan sivuhahmoihin (katso kuva 18). Vasemmalla laidalla nähdään vihreä poni vaaleanpunertavan sävyisillä hiuksilla, jotka on ponihännälle sidottu. Tukan malli viittaa Makoto Kinoon ja vihreä ihonväri Kinon

Kuva 20. Kunzite.

36 Ponisarjassa kaikki alicornit ovat prinsessoja. Tähän mennessä sarjassa ei ole ollut alicorn prinssejä.
37 Rocka Dash; Sailor Kitty 64; TheOtakuX. Youtube videot.

taikatyttöasun vihreisiin osiin (katso Kuva 19). Oikealla taka-alalla nähdään kolme ponia, joista oikealla laidalla oleva on mies[38]. Miesponin kylmän viileät värit ja piikikkäät hiukset, jotka laskeutuvat otsalle viittaavat Kunzite hahmoon (katso kuva 20). Taustalla näkyvällä sinisellä ponilla on keltainen tukka ja sen päällä punainen rusetti. Tämä viittaa Minako Ainoon (katso kuva 21). Viereisen ponin punainen ihonväri viittaa Rei Hinon univormuun ja hiusten tumma väri ja muoto alleviivaavat kyseistä hahmoa (katso kuva 22).

Kuva 21. Minako Aino/Sailor Venus.

Kuva 22. Rei Hino/Sailor Mars.

3.2.2. Japanilaistyyliset esineet

Lauren Faust asetti säännön animaattoreilleen, että pitävät kaiken ponina. Poneilla ei ole käsiä, eivätkä liiku kahdella jalalla ja heidän maailmassaan ei ole ihmisiä.[39] Sarjassa on kuitenkin käyttöesineitä, joita ponit käyttävät ihmisten lailla ja osa esineistöstä viittaavat todellisen maailman artefakteihin. Tässä luvussa keskityn japanilaisperäisiin esineisiin ja/tai esineisiin, jotka tyyliltään selkeästi viittaavat japanilaiseen alkuperään.

”*Trade Ya!*” jaksossa ollaan Rainbow Falls nimisessä paikassa, jonne sarjan päähenkilöt ottavat osaa vaihtokauppa teemaiseen tapahtumaan. Twilight koettaa vaihdattaa pois ylimääräisiä kirjojaan ja Pinkie Pie tarjoutuu avustamaan niin, että järjestää huutokauppamaisen tilaisuuden yleisölle. Yhdessä kohtaa yleisöstä joku tarjoaa Twilightin kirjoista vihreän sävytteistä objektia, jolla on mangamaiset silmät ja leveä

38 Naisponeilla on pieni ylöspäin kaartuva kuono, kun taas miesponeilla on isompi ja kulmikkaampi kuontalo.
39 Begin 2015, 9.

naama (katso kuva 23). Esine muistuttaa hyvin paljon japanilaista Daruma-nukkea (katso kuva 24).

Kuva 23. Kohtaus Trade Ya! Jaksosta.

Kuva 24. Daruma-nukke.

Daruma on japanilainen nimitys Boddhidharma nimiselle intialaiselle munkille, joka perimätiedon mukaan kehitti buddhalaisen zen-järjestelmän vuosina 435-470. Uuden vuoden aikaan Japanissa myydään kirkkaan punaisella maalattuja onnea tuovia Daruma-nukkeja leveine parrakkaineen kasvoineen ja tuimalla ilmeellä varustettuina. Nukella ei ole jalkoja, koska tarun mukaan Boddhidharma mietiskeli kerran niin pitkään, että häneltä irtosivat jalat.[40] Ponisarjassa esiintyvä nukke on Daruma-nuken lailla pyöreä ja leveä, sekä karrikatyyrimäisen naamansa ja raajojensa puuttumisella samankaltainen, mutta poniversion nuken naama on hymyilevä ja karvaton, sekä väritykseltään vastavärinen Darumalle. Lieneekö ollut tarve viitata ja samalla tehdä pesäeroa oikean maailman kulttuurilliseen ja uskonnolliseen esineeseen fiktiosarjassa?

”*Stranger Than Fan Fiction*” jaksossa Rainbow Dash ottaa osaa Darin Do convention tapahtumaan, joka on kuin tyypillinen fanien coni-tapahtuma[41]. Dash lyöttäytyy yhteen Quipple Pantsin kanssa ja osoittaa vaivaantuneen näköisenä kojua, jossa myydään

Kuva 25. Kohtaus jaksosta Stranger Than Fan Fiction.

40 Kinohita & Palevsky 1998, 55; Scott 2003, 151; Rotem 1997, 86-87.
41 Convention -lyhenne.

Kuva 26. Esimerkkikuva Dakimakura tyynyistä.

tyynyjä, joihin on printattu kuvia köytetystä Daring Do hahmosta (katso kuva 25). Japanista lähtöisin oleva dakimakura eli ”halityyny” on kokovartalon mittainen ja yleensä siihen printataan seksikkäitä anime-naishahmoja viettelevissä asennoissa (katso kuva 26)[42], mikä osaltaan selittää Rainbow Dashin vaivaantuneen ilmeen hänen nähdessään idolinsa dakimakurassa.

Jaksossa ”*Scare Master*” Fluttershy kutsuu ystävänsä kotiin halloween teemaiseen teetuokioon, jossa Fluttershy koettaa pelotella huonolla menestyksellä ystäviään. Yhdessä vaiheessa hän varoittaa ponien takaa ilmaantuvan ”kutsumattomia vieraita”, jotka ovat katosta riippuvia leikattuja puunkappaleita, joihin on piirretty mangamaisia tyttöhahmoja eri animesarjoista poniversioina (katso kuva 28). Aloittaen analyysini vasemmalta oikealle nähdään jälleen Tsukino Usagi tyypillisine piirteineen. Seuraavaksi nähdään hahmo, jonka välinpitämätön katse, lyhyt hiusmalli ja scifimäinen vartaloa peittävä puku viittaavat Rei Ayanamiin *Neon Genesis Evangelion* sarjasta (katso kuva 29). Keskellä oleva hahmo pitkine aaltoilevineen hiuksineen ja uniformu olkakoristeineen viittaavat Utena Tenjouun sarjasta *Revolutionary Girl Utena* (Katso kuva 30). Toinen hahmo oikealla taaksepäin palmikoituneella ponihännällä, joka on sidottu rusetilla ja kaulaa peittävä liina viittaavat Bulma hahmoon sarjasta *Dragon Ball* (katso kuva 31). Viimeisenä hahmo mustine hiuksineen ponihännällä varustettuna ja taistelulajin tyylisessä asussa viittaavat Ranma Saotomeen sarjasta *Ranma ½* (katso kuva 27).

Kuva 27. Ranma Saotome mies ja naisversiona.

42 Galbraith 2009, 59.

Kuva 28. Kohtaus Scare Master jaksosta.

Kuva 29. Rey Ayanami.

Kuva 30. Utena Tenjou.

Kuva 31. Bulma.

3.2.3. Japanilaiset pelihahmot

Japanilainen populaarikulttuuri näkyy laajasti Ponisarjassa. Viittaukset eivät rajoitu vain anime- ja mangasarjoihin, vaan myös pelimaailmaan. Tässä luvussa käsittelen ponisarjan populaariviittauksia pelihahmoihin, jotka ovat lähtökohdiltaan japanilaisten pelifirmojen luomuksia.

Kuva 32. Kohtaus Feeling Pinkie Keen jaksosta.

Kuva 33. Rapidash.

Ensimmäisen tuotantokauden 15 jaksossa ”*Feeling Pinkie Keen*” Twilight suuttuu niin paljon, että hänen harjansa leimahtaa liekkeihin ja samalla hänen silmiensä ja ihonvärinsä muuttuvat väliaikaisesti (katso kuva 32). Liekehtivineen harjoineen, punaisine silmineen ja hyvin vaalean keltaisensävyisen ihoineen Twilight muistuttaa Nintedo yhtiön omistaman *Pokemon* peli- ja animaatiosarjasta tuttua Rapidash hahmoa (katso kuva 33). Yhdennäköisyyttä lisää sekin, että molemmilla hevoshahmoilla on yksisarvisen sarvi otsassaan. Jos Twiligtilla ei olisi sarvea, niin sitten hän muistuttaisi Ponytaa, joka on Rapidashin alempi kehitysmuoto[43].

”*It´s About Time*” jaksossa Twilight tapaa itsensä tulevaisuuden versiona, joka on aikamatkustanut varoittamaan menneisyytensä minään tulevasta katastrofista. Tulevaisuuden Twilightilla on oikeassa silmässään silmälappu, pystyyn mennyt tukka, otsallaan side ja vaatetuksena mustan tiukka trikoopuku (katso kuva 35). Monet fanit ovat verranneet tulevaisuuden Twilightin ulkonäköä Konami-peliyhtiön luomaan Solid Snake

[43] Pokemon peleissä pokemon -hahmot pystyvät kehittymään, jolloin heidän kokonsa kasvaa ja/tai ulkonäköön tulee muutoksia.

hahmoon (katso kuva 34), joka on huippukoulutettu eliittisotilas *Metal Gear Solid* pelisarjasta. Tulevaisuuden Twilightin ulkonäkö ei välttämättä liity Solid Snakeen, kun se voi yhtä hyvin esittää ”punkkari” -versiota Twilightista.

Kuva 35. Jaksosta It´s About Time lähikuvaa kohtauksesta.

Tulevaisuuden Twilightin ulkonäön rinnastusta Solid Snake hahmoon ei voida varmuudella todentaa, mutta seuraava esimerkki on selkeä viittaus Metal Gear Solid pelisarjaan. Jaksossa ” *Make New Friends but Keep Discord”* Pinkie Pie tervehtii ohimennen Discordia, joka on piiloutunut pahvilaatikon sisälle. Pinkien tervehdyksen jälkeen laatikon yläpuolelle ilmaantuu punainen huutomerkki (katso kuva 36). Metal Gear Solid pelisarjassa pahvilaatikko on Solid Snaken väline piiloutua vastustajilta näkyvistä, mutta kun vastustaja epäilee tai huomaa pahvilaatikon, niin ilmaantuu punainen huutomerkki ilmaistakseen, että pelaaja on huomattu. Itse pelisarjan luoja Hideo Kojima tunnisti viittauksen omaan luomukseensa My Little Ponissa ja tiedotti siitä Twitter-tilillään[44].

Kuva 34. Solid Snake hahmon kuvitus pelikannessa.

Kuva 36. Kohtaus Make New Friends but Keep Discord jaksosta.

44 Calpain: Hideo Kojima Retweets Metal Gear References from Today's Episode.

”*Flutter butter*” jaksossa nähdään ohimennen taustalla ruskeaihoinen poni keltaisineen harjoineen ja vihreineen myssyineen vetämässä vaunua, joka on täynnä kristallin näköisiä objekteja (katso kuva 38). Hahmon ulkonäkö viittaa Shigeru Miyamoton ja Takashi Tezukan luomaan Link Hahmoon *The Legend of Zelda* -pelisarjasta (katso kuva 37). Vihreän myssyn ja tukan tyylin lisäksi hahmon sydämen muotoinen cutie mark muistuttaa Zelda-peleissä Linkin elämänmittaria, joka näkyy peliruudussa. Vaunussa olevat kristallit ovat muodoltaan samanlaisia, kuin mitä Zelda-peleissä pelaaja pystyy keräilemään.

Kuva 37. Link.

Kuva 38. Kohtaus Flutter Butter jaksosta.

3.2.4. Apokalyptiset taistelut ja kaiju-hirviöt

Japanilaisessa populaarikulttuurissa näkyy aiheita ja kuvastoa, joita voidaan pitää apokalyptisina. Japani on kärsinyt historiansa aikana maanjäristyksistä, Fukushiman ydinvoimala onnettomuudesta ja on toistaiseksi ainoa maa maailmassa, joka on saanut kokea ydinpommituksen. Pakostakin nämä asiat ovat jättäneet jälkensä japanilaiseen

populaarikuvastoon.[45] Esimerkiksi japanilaisissa tappelusarjoissa on yleistä nähdä hahmojen tappelevan sellaisella otteella, että maa tärisee ja lyönnit aiheuttavat räjähdyksiä, jotka muodostavat sienimäisen savupilven.

Neljännen tuotantokauden finaalijaksolta ei osattu odottaa tyttöjen animaatiosarjalta niin eeppistä taistelua kuin Tirekin ja Twilightin välillä oli. ”*Twilight´s Kingdom”* toisessa osassa demonin ja kentaurin risteykseltä näyttävä Tirek ja Twilight Sparkle taistelevat keskenään sellaisella visuaalisella kuvastolla, joka on tuttua japanilaisista tappelusarjoista. Monet fanit vertasivat chattikeskusteluissa suorassa lähetyksessä ollutta taistelua Akira Toriyaman luomaan *Dragon Ball* -sarjaan[46].

Kuva 39. Kohtaus Twilight´s Kingdom jaksosta.

Kuva 40. Kohtaus Twilight´s Kingdom jaksosta.

Tirekin ja Twilightin käyttämät energiasäteet muistuttavat japanilaisessa populaarikulttuurista tuttua Kamehame Hadoken kaltaista voimasädettä (katso kuvat 39, 40 ja 41). Kamehame sana juontaa havaijilaisesta kuninkaan nimestä, jota Akira Toriyaman luomassa *Dragon Ball* -sarjassa hahmot huutavat, kun he hyödyntävät

Kuva 41. Kamehamen käyttöä Dragon Ball -sarjassa.

energiasädettä[47]. Yleensä Kamehame Hadoken termillä tarkoitetaan hyökkäysvoimaa, jonka synnyttää hahmo luomalla omasta henkisestä aurastaan kädet ojennettuina valovoimaisen energiasäteen kohteeseen.[48]Kamehame

[45] Lehtinen 2011, 9.
[46] Master Rambo. Youtube -video.
[47] lehtinen 2011, 66.
[48] Kamehame Hadoken -TV Tropes www-sivut.

Hadouken lisäksi taistelun taustalla tapahtuu maanjäristyksiä ja ydinpommin kaltaisia räjähdyksiä, jotka ovat yleistä kuvastoa apokalyptisissa animesarjoissa.

Kuva 42. Kohtaus jaksosta Secret of My Excess.

Sana Kaiju tarkoittaa japaniksi ”kummallista petoa”. Japanilaisessa elokuvateollisuudessa on kaiju-elokuvagenre, jossa valtaisat hirviöt tuhoavat kaupunkeja ja/tai tappelevat toisia kaijuja vastaan. Lajityypissään ensimmäinen ja tunnetuin kaiju-elokuva on Godzilla (1954), heijastaa japanilaisten pelkoja luonnonmullistuksia ja ydinsodan uhkaa kohtaan.[49] Ponisarjan jaksossa ”*Secret of My Excess*” lohikäärmevauva Spike haalii itsekkäästi tavaroita itselleen, minkä seurauksena Spikesta kasvaa isompi ja ahneempi lohikäärme. Lopulta Spike on niin iso, että hän terrorisoi Ponyvillen kaupunkia, aiheuttaen pelkoa ja tuhoa kuin Godzilla ikään (katso kuva 42). Spiken aikuismaisempi ulkomuoto piikkievineen selässä, dinosaurusmainen pää ja kahdella jalalla seisominen muistuttaa

Kuva 43. Japanilainen leffajuliste Godzilla – elokuvasta (1954).

[49] Galbraith 2009, 112; Schneider 2009, 65-66.

Godzillaa (katso kuvat 42 ja 43). Jaksossa viitataan myös toiseen ikoniseen leffahirviöön, King Kongiin, joka toimi alkuperäisenä esikuvana Godzillalle[50].

Kuva 44. Hokusain kuvittama baku olento.

Viidennen tuotantokauden 13 jaksossa "*Do Princesses Dream of Magic Sheep?*" prinsessa Lunan luoma Tantabus hirviö, jonka tehtävä on aiheuttaa Lunalle painajaisia muistutuksena synneistään, pakenee toisten ponien uniin aiheuttaen painajaisia ja samalla ravitsee itseään niillä. Tuottaja "Big" Jim Miller on todennut haastattelussa Tantabus hahmon saaneen inspiraationsa japanilaisesta baku olennosta (katso kuva 44)[51]. Baku on japanilaisen kansanperinteen mytologinen unensyöjähahmo, jolla on kyky syödä painajaisia. Alkujaan kiinalaisesta Bai Juyi runokokoelmasta peräisin olevalla olennolla kuvataan olevan elefantin kärsä, sarvikuonon silmät, naudan häntä ja tiikerin jalat. Japanin Edo kaudella Bakusta muokkautui täysvaltainen painajaisten syöjä ja unien suojelija haavoittuville uneksijoille. Sen takia Japanissa baku kuvia käytetään hyvän yönunen tuojina.[52]Tantabus hahmo on saanut enemmänkin vaikutteita bakun kyvyistä syödä painajaisia ja kulkea unien maailmassa, kuin sen visuaalisesta ulkonäöstä. Tantabus on ulkonäöllisesti enemmän varjomaista violettia massaa, joka on kuin varjo prinsessa Lunalle (katso kuva 45).

Kuva 45. Kohtaus jaksosta Do Princesses Dream of Magic Sheep?

50 Galbraith 2009, 112; Schneider 2009, 65-66.

51 Sethisto: EQD Interviews - MLP Season 6 Supervising Director Big Jim Miller!

52 Foster 2015, 235-236.

4. Päätäntä

Japanilainen visuaalinen populaarikuvasto on hyvin paljon vaikuttanut nykyiseen My Little Pony -sarjan visuaalisuuteen suoraan tai alitajuntaisesti. Kawaii-elementit ovat tunnistettavissa ponien laajennetuissa silmien pupilleissa ja päiden suhteesta pieneen vartaloon ja muulloin pastellinsävytteisessä värityksessä. Hahmojen eri tyyliset silmät luovat poneille erilaisia persoonia moe-estetiikan mukaisesti. Ponisarja jakaa anime- ja mangasarjojen kanssa yhteisen visuaalisen kuvaston, joka juontaa Osamu Tezukasta Walt Disney -yhtiön tuotantoon.

Japanilainen populaarikulttuuri välittyy sarjassa viittauksilla japanilaisiin hahmoihin, sarjoihin, esineisiin ja peleihin, joita anime- ja mangaharrastukseen perehtyneet ihmiset tunnistavat. Ponisarjan henkilöitten muodonmuutokset ja taikavoimat artefakteineen linkittyvät mahoshojo, taikatyttö-genreen ja Kamehama Hadouken kaltaiset lasersäteet japanilaisiin tappelusarjoihin, joissa taustalla maa tärisee ja räjähdykset muodostavat sienipilviä, mikä taas tuo japanilaiset apokalyptiset kuvastot ponisarjaan.

Pienten tyttöjen animaatiosarja on onnistunut viihdyttämään vanhempaa ikäpolvea, mikä oli tekijöille tarkoituskin. Internetin globaalissa maailmassa ponisarjan fanit seuraavat, tutkivat ja jakavat keskenään huomioita mahdollisiin intertekstuaalisiin viittauksiin ja elementteihin muuhun mediaan ponisarjassa. Jari Lehtisen mukaan japanilaisuus sulautuu läntisiin virtauksiin, joka tuottaa yhdistelmän, johon sisältyy niin tuttuja kuin myös tuoreita aineksia[53]. Tämä pätee myös ponisarjassa.

[53] Lehtinen 2011, 8.

Lähteet

Painamattomat lähteet

My Little Pony: Friendship Is Magic TV-sarjan jaksot (tuotantokausi, jakson numero, jakson nimi, käsikirjoittaja(t) ja ilmestymispäivämäärä):

- S01E15. Feeling Pinkie Keen. Dave Polsky. 11.2.2011.
- S02E10. Secret of My Excess. M. A. Larson. 10.12.2011.
- S02E20. It's About Time. M. A. Larson. 10.3.2012.
- S02E26. A Canterlot Wedding - Part 2. Meghan McCarthy. 21.4.2012.
- S04E22. Trade Ya! Scott Sonneborn. 19.4.2014.
- S04E26. Twilight's Kingdom - Part 2. Meghan McCarthy. 10.5.2014.
- S05E07. Make New Friends but Keep Discord. Natasha Levinger. 16.5.2015.
- S05E13. Do Princesses Dream of Magic Sheep? Scott Sonneborn; story by Jayson Thiessen & Jim Miller. 11.7.2015.
- S05E21. Scare Master. Natasha Levinger. 31.10.2015.
- S05E26. The Cutie Re-Mark - Part 2. Josh Haber. 28.11.2015.
- S06E01. The Crystalling - Part 1. Josh Haber. 26.3.2016.
- S06E11. Flutter Brutter. Dave Rapp; story by Meghan McCarthy. 4.6.2016.
- S06E13. Stranger Than Fan Fiction. Josh Haber & Michael Vogel. 30.7.2016.

Videolähteet

- Jan Animation Studios: Let's Go and Meet the Bronies –Youtube www-sivut <https://www.youtube.com/watch?v=Hd0-cGkClMQ> (viitattu 19.5.2017.)
- Master Rambo: [MLP] S4 E26 - "Twilight's Kingdom Part 2" - Chat Reaction (No E25) – Youtube www-sivut <https://www.youtube.com/watch?v=R95skMULcyI> (viitattu 9.5.2017)
- Sailor Kitty 64: Did big mac copy sailor moon? –Youtube www-sivut <https://www.youtube.com/watch?v=IwaXZ5Bf4oE> (viitattu 9.5.2017)
- Rocka Dash: Princess Big Mac Transformation/Sailor Moon Transformation (Comparison) –Youtube www-sivut <https://www.youtube.com/watch?v=3jcBsRrZw4E> (viitattu 9.5.2017)
- TheOtakuX: Princess Big Mac/Sailor Moon Comparison –Youtube www-sivut <https://www.youtube.com/watch?v=wk0M2ScHOzU> (viitattu 9.5.2017)

Kirjalliset lähteet

Begin, Mary Jane. 2015. My Little Pony. The Art of Equestria. New York: Abrams.

Elovirta, Arja 1998. ”Aiheiden muuntuminen ja intertekstuaalisuus” teoksessa Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.) Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. 2. Painos. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Galbraith, Patrick W. 2009. The Otaku Encyclopedia. An insider´s guide to the subculture of Cool Japan. Tokyo: Kodansha.

Foster, Michael Dylan 2015. The Book of Yokai. Mysterious Creatures of Japanese Folklore. Berkeley: University of California Press.

Kinoshita, June & Palevsky, Nicholas 1998. Gateway To Japan 3. Painos. Tokyo: Kodansha.

Lehtinen, Jari 2011. Animen aika. Japanilaisen animaation historia. Helsinki: Finn Lectura.

Lehtinen, Jari, Kemppi, Vanne & Vanamo, Outi 2007. Mangan mestarit. Helsinki: BTJ kustannus.

Mizuno, Junko 2006. Junko Mizuno´s Princess Mermaid 3. Painos. Englanniksi toimittanut Annette Roman. Englannintanut Yuji Onki. San Francisco: VIZ Media. Alun perin ilmestynyt japaniksi vuonna 2002.

Robertson, Venetia Laura Delano. "Of Ponies and Men: My Little Pony: Friendship Is Magic and the Brony Fandom." International Journal of Cultural Studies 17, no. 1 (2014): 21-37. Sivustolta <https://doi.org/10.1177/1367877912464368> (viitattu 17.5.2017)

Rotem, Ornan 1997. ”Zen ja Japanin buddhalaisuus” teoksessa Idän uskonnot. Suomennoksen toim. C. Scott Littleton. Suom. Hannes Virrankoski. Helsinki: Gummerus. Ilmestynyt alun perin englanniksi julkaisussa Eastern Wisdom vuonna 1995.

Tezuka, Osamu 2012. Viidakon Valtias 1. Suom. Jannika Riikkonen. Helsinki: Sangatsu Manga. Ilmestynyt alun perin japaniksi Jungle Taitei vuonna 1950.

Scott, David 2003. Fodor´s Exploring Japan 4. Painos. New York: Fodor´s Travel Publications.

Schneider, Steven Jay 2009. 101 scifi elokuvaa jotka jokaisen on nähtävä ainakin kerran eläessään. Suom. Sini Bonke. Helsinki: Readme.fi. Alun perin ilmestynyt englanniksi 101 Sci-Fi Movies You Must See Before You Die vuonna 2009.

Nettilähteet

Dan: MLP. The Child of Anime -Equestria Daily www-sivut. <https://www.equestriadaily.com/2017/01/community-soapbox-14-mlps-relation-to.html> (viitattu 23.1.2017)

Einari Ollikainen: My little Pony ja anime -Winter Nekocon -ohjelman www-sivut. <http://winter.nekocon.fi/ohjelma.php> (viitattu 3.4.2017)

fyre-flye: Comment on fyre-flye's profile -Deviantart www-sivut <http://comments.deviantart.com/4/1603670/1783488885> (viitattu 11.4.2017)

fyre-flye: Thank You!!! -Deviantart www-sivut <http://fyre-flye.deviantart.com/journal/THANK-YOU-218911691> (viitattu 11.4.2017)

Lauren Faust filmography -The Internet Movie Database www-sivut http://www.imdb.com/name/nm0269260/ (viitattu 11.4.2017)

Calpain: Hideo Kojima Retweets Metal Gear References from Today's Episode -Equestria Daily www-sivut <https://www.equestriadaily.com/2015/05/hideo-kojima-retweets-metal-gear.html> (viitattu 25.4.2017)

Sethisto: Interview with Rebecca Dart - Queen Chrysalis Designer -Equestria Daily www-sivut <https://www.equestriadaily.com/2012/08/interview-with-rebecca-dart-queen.html> (viitattu 3.4.2017)

Sethisto: Interview with Craig McCracken about Wander Over Yonder, Pony, and Why Lauren Left the Show –Equestria Daily www-sivut <https://www.equestriadaily.com/2013/10/interview-with-craig-mccracken-about.html> (viitattu 11.4.2017)

Sethisto: EQD Interviews - MLP Season 6 Supervising Director Big Jim Miller! -Equestria Daily www-sivut <https://www.equestriadaily.com/2016/03/equestria-daily-interviews-mlp-season-6.html> (viitattu 7.3.2017)

Transformation Sequence -TV Tropes www-sivut <http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/TransformationSequence> (viitattu 9.5.2017)

Kamehame Hadoken -TV Tropes www-sivut <http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/KamehameHadoken> (viitattu 8.5.2017)

Tareme Eyes -TV Tropes www-sivut <http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/TaremeEyes?from=Main.Tareme> (viitattu 8.5.2017)

Tsurime Eyes -TV Tropes www-sivut <http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/TsurimeEyes> (viitattu 8.5.2017)

Kuvalähteet

Kuva 1. Kuva on skannattu kirjasta My Little Pony. The Art of Equestria sivulta 18.

Kuva 2. Kuva on haettu osoitteesta <https://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/article_small/public/thumbnails/image/2014/10/23/16/bambi-mother.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 3. Kuva on skannattu Osamu Tezukan Viidakon valtias mangasta sivulta 43.

Kuva 4. Kuva on haettu osoitteesta <https://futoiyatsu.files.wordpress.com/2013/05/unico_kansi.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 5. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Fluttershy_talking_to_the_Princess_S01E22.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 6. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Coco%27s_face_S4E08.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 7. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Marble_Pie_happy_%22mm-hmm!%22_S5E10.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 8. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Rarity_however_S1E19.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 9. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Luna_%27Behold%27_S2E04.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 10. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Maud_%22His_name_is_Boulder%22_S4E18.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 11. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Chrysalis%27s_introductory_shot_S2E26.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 12. Kuva on skannattu Junko Mizunon mangasta The Princess Mermaid sivulta 109.

Kuva 13. Kuva on haettu osoitteesta <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51N1PTHRM6L.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 14. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Chrysalis%27s_introductory_shot_S2E26.png> (viitattu 12.5.2017)

Kuva 15. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:The_Mane_6_in_their_Rainbow_Power_forms_S4E26.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 16. Kuva on haettu osoitteesta <https://derpibooru.org/984708?q=sailor+moon> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 17. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_Moon#/media/File:SMVolume1.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 18. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Sunburst%27s_parents_look_at_Sunburst_S5E26.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 19. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_Jupiter#/media/File:Sailor_Jupter_01.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 20. Kuva on haettu osoitteesta <http://sailormoon.wikia.com/wiki/File:Kunzite_zoicite.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 21. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_Venus#/media/File:Sailor_Venus_01.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 22. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_Mars#/media/File:Sailor_Mars_01.jpg>(viitattu 10.5.2017)

Kuva 23. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Pony_in_crowd_bids_Daruma_doll_S4E22.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 24. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Daruma_doll#/media/File:Daruma_doll,_cut_out,_03.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 25. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Rainbow_Dash_weirded_out_by_pillows_S6E13.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 26. Kuva on skannattu teoksesta The Otaku Encyclopedia. An insider´s guide to the subculture of Cool Japan sivulta 59.

Kuva 27. Kuva on haettu osoitteesta <http://ranma.wikia.com/wiki/File:RanmaMaleFemaleRW1.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 28. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Wood_cutouts_of_anime_characters_S5E21.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 29. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Rei_Ayanami#/media/File:Rei_Ayanami.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 30. Kuva on haettu osoitteesta <http://utena.wikia.com/wiki/File:Utena-1-_(2).jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 31. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Bulma#/media/File:Bulma.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 32. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Twilight_angry_S1E15.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 33. Kuva on haettu osoitteesta <http://pokemon.wikia.com/wiki/File:078Rapidash_AG_anime.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 34. Kuva on haettu osoitteesta <https://fi.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Solid_3:_Snake_Eater#/media/File:Metal_gear_solid_3_snake_eater.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 35. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Future_Twilight_talking_S02E20.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 36. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Metal_Gear_Discord_S5E7.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 37. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Link_(The_Legend_of_Zelda)#/media/File:Wakerlink.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 38. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Zephyr_follows_an_upset_Fluttershy_S6E11.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 39. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Twilight_shoots_a_colorful_magic_beam_S4E26.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 40. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Tirek_shielding_himself_from_Twilight%27s_magic_beam_S4E26.png> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 41. Kuva on haettu osoitteesta <http://dragonball.wikia.com/wiki/File:Super_Saiyan_God_shoots_a_Kamehameha!.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 42. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Spike_triumphantly_roars_after_abducting_Rarity_S2E10.png> (viitattu 18.5.2017)

Kuva 43. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Godzilla_(1954_film)#/media/File:Gojira_1954_Japanese_poster.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 44. Kuva on haettu osoitteesta <https://en.wikipedia.org/wiki/Baku_(spirit)#/media/File:Baku_by_Katsushika_Hokusai.jpg> (viitattu 10.5.2017)

Kuva 45. Kuva on haettu osoitteesta <http://mlp.wikia.com/wiki/File:Tantabus_about_to_escape_the_dream_world_S5E13.png> (viitattu 10.5.2017)