

THROUGH
THE
THORNS

SARA HILDÉN -AKATEMIAN KUVATAITEEN PERUSOPINNOT
SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PORTFOLIO

HANNA KIVELÄ

2025

TAITEILIJASTA

Kuvataide ja luovuus ovat olleet aina enemmän tai vähemmän elämässäni läsnä. Kuluttava ammatti ja erilaiset elämäntilanteet ovat joskus vieneet kauas taiteen luota, mutta viime vuosina ja suurten elämänmuutosten myötä taide on ollut elämässäni jopa melko suuressa roolissa. Sara Hildén -akatemian kuvataideopintojen aikana kipinä ja tarve alanvaihtoon vahvistui, jätin taakseni sairaanhoitajan ammatin ja aloin opiskella jalometallialaa, jota kohtaan tunsin selittämätöntä vetoa. Valmistuin kultasepäksi vuonna 2024 ja tällä hetkellä täydennän ammattitaitoani kaivertamisen perustutkinto-opinnoilla ja kansalaisopiston kivenhiontakurssilla.

Kuvataiteen ja kultasepäalan opinnot ovat vaikuttaneet toisiinsa vahvasti. Kuvataiteessa kiinnostukseni on kohdistunut yhä enenevässä määrin kolmiulotteiseen taiteeseen ja korutaiteeseen. Kultaseppänä en harjoita ammattiani perinteisesti kultasepäntehtävässä valmisten korusarjoja ja mittatilaustöitä, vaan pyörityn pienimuotoisesti omaa toiminimiyritystäni ja toteutan omia taiteellisia visioitani. Yrityksen puitteissa valmistan uniikkeja koruja ja omaa korumallistoani. Jalometallien ja jalokivien lisäksi olen alkanut käyttämään koruissani myös muun muassa luonnonmateriaaleja. Viime vuosina olen osallistunut teoksillani muutamiin muotoilu- ja korutaidepäivätyöhön ja olen yhä enemmän painottamassa tekemistäni kohti kokeellisempaa korutaidetta. Jos määritelmiä tarvitaan, voisin varovaisesti kuvailla itseäni uransa alkuaskelia ottavaksi korutaiteilijaksi.

Kuvataide merkitsee minulle kanavaa tutkia ja tulkita elämästä, ympäristöstä, ihmisyydestä sekä ajankohtaisista ja ajattomista ilmiöistä jotain sellaista, mitä ei voi muilla tavoilla tavoittaa. Taide koskettaa ja puhuttelee, herättää ajatuksia ja tunteita, luo syvällisiä yhteyksiä. Taiteeseen liittyy usein jokin selittämätön, mystinen ulottuvuus, minkä tavoittaminen vaatii syvällistä tulkintaa, herkkyyttä sekä kykyä ja taitoa itsensä ilmaisemiseen. Koen, että korutaiteen kautta olen löytänyt itselleni luontevimman kanavan oman sisäisen maailmani avaamiseen.

KORUTAITEESTA

“Korutaiteessa yhdistyvät niin taide, muotoilu, kädentaidon perinteet kuin uudetkin teknologiat luoden alan, jossa tekemisen syke on koko ajan päällä.”

Korutaiteen teos voi olla puettavissa ylle tai olla vain ajatus käyttämisen mahdollisuudesta. Teos voi esimerkiksi olla esillä valokuvan tai videon muodossa, liittyä kehoon tai olla liittymättä, vain katsottavaksi tai kosketettavaksi tarkoitettu. Tekijästä riippuen korostettuna voi olla teoksen materiaali, tekniikka tai sen sisältö.”

Jenni Sokura

puheenjohtaja

Korutaideyhdistys ry

“Korutaide ei ole vain ripustettavia koruja. Toki osa tekijöistä tekee selkeästi keholle ripustettavia koruja, osa tekee korun nimessä teoksia, joita ei voida ripustaa ollenkaan. Korun lähtökohdat ovat keholisuudessa, mutta korut vaikuttavat myös kehoon. Koru voi olla eri tavalla käytettävä: suurikokoinen, painava, särmikäs, keholle neuleen tapaisesti asettautuva tai sitä kantaessaan on jollain erilaisella tavalla tietoinen siitä. Mikäli korua ei voi ripustaa keholle, ovat sen lähtökohdat keholisuudessa.”

Päivi Ruutiainen

TaT, FM

Korutaideteos voi olla käyttöesineen lisäksi esimerkiksi installaatio tai objekti, jota ei ole tarkoitus pukea ylle, vaan teos tulee esimerkiksi ripustaa seinälle tai tasolle veistoksen tai reliefin tavoin. Omat lopputyöhön valmistamani teokset sisältävät niin koruinstallaatioita / objekteja, että puettavia teoksia tai ovat niitä molempia. Osa puettavista teoksista on ”ulkoilutettavia”, osa taas hauraampia ja normaaliin käyttöön sopimattomia. Materiaalien vahvuus vs. hauraus ja muut ominaisuudet ovat osa tarinaa, jota tahdon teoksillani kertoa. Yleisesti korutaiteessa minua kiehtoo teoksen yhteys ihmiseen hyvin henkilökohtaisella ja fyysisellä tasolla. Teosten merkitys ja sanoma kietoutuvat ihmiseen teoksen kantajana.

Kultaseppänä olen saanut koulutuksen, joka keskittyy ainoastaan jalometallien ja korukivien käyttämiseen tarkoin määritellyin ja sallituin tekniikoin. Alalla suositaan perinteitä, vaikka toki myös modernia teknologiaa hyödynnetään mm. sarjatuotannoissa. Käytettävyys ja kestävyys ovat oletusarvoisia laadun mittareita. Korutaide sen sijaan rikkoo näitä raameja. Korutaideteos voi olla tai olla olematta arkikäytössä kestävä tai ylipäättään puettava. Tarkkarajaisen kultaseppäkoulutuksen saaneena koen korutaiteen vapauttavana, monien mahdollisuuksien leikkikenttänä. Viime aikoina olen kokenut tarvetta irtautua kultaseppäalan konventioista, jotka koen jopa luovuutta rajoittavana. Silti arvostan hyvin paljon myös perinteistä kultaseppäalan taituruutta enkä missään nimessä ole luopumassa perinteisestä tavasta tehdä koruja ja korutaidetta.

INSPIRAATIO

Taiteessani käsittelen usein teemoja, jotka liittyvät mystiikkaan, mytologioihin, symboliikkaan, pohjoiseen luontoon, ihmisen luontosuhteeseen ja inhimillisen elämän varjopuoliin. Viime aikoina olen inspiroitunut orgaanisista materiaaleista ja niiden käytöstä korutaiteessa. Tunnen vetoa symbolien kautta kommunikoimiseen. Taiteeni on usein synkkäsävyistä ja ehkä jopa raskaan tuntuista. Haluan kuitenkin tuoda esiin elämää sen moninaisuudessaan, ja synkissäkin aiheissa on aina jokin valoa tuova pohjavire tai puoli. Tietylnainen melankolinen vire ja sävy, joka kulkee kanssani ja teoksissani, on mielestäni kaunis.

Taiteessani näkyy usein myös jokin psykologinen ulottuvuus, joka kumpuaa omasta persoonastani ja taipumuksesta pohtia ihmisyyden syvintä olemusta ja moniulotteisuutta. Aikaisempi ammattini vaativassa ihmissuhdetyössä huumetyön sairaanhoitajana vaati jatkuvaa omien ja yhteiskunnan asenteiden ja arvojen pohdintaa sekä syvällistä ihmisyyden ja ihmisarvon tutkimista. Tämä kokemus on ollut itselleni hyvin tärkeä ja arvokas ja näkyy selvästi myös taiteessani.

Huolestuttava maailmantilanne, herkkyyys ja tarve käsitellä kuormittavia tunteita ja ajatuksia ovat vaikuttaneet lopputyön aiheeseen olennaisesti. Taide on tärkeä kanava ottaa kantaa ja tuoda esiin epäkohtia. Palestiinan tilannetta seuranneena ja kansan historiaan jonkin verran perehtyneenä tunnen suurta arvostusta ja kunnioitusta palestiinalaisten peräänantamattomuutta kohtaan. Työskentelyprosessini on vahvasti intuitiivinen ja lopputuloksesta on havaittavissa maailmantilanteen heijastumat omiin ajatuksiini ja tunteisiini. Olen pohtinut ihmisen arvoa niin filosofisesta kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Teokseni käsittelevät selviytymisen psykologisia ulottuvuuksia: sitkeyttä, vahvuutta, toivoa, surua ja vastarintaa. Teosten synnyttäminen on ollut terapeuttinen keino käsitellä vaikeita ja raskaita aiheita.

PROSESSI

Minulla on tapana kerätä luonnosta ”aarteita”, joita pidän niiden muodon tai jonkin muun ominaisuuden ansiosta kiinnostavina. Luonto on epätäydellisyydessään täydellinen ja kaunis. Mielestäni vaikka kuihtunut kukka tai maahan pudonnut oksa voi olla syystä tai toisesta mielenkiintoinen ja kaunis, ja löytämiäni kiviä, oksia, luita, simpukoita, höyheniä jne. kertyykin hyllyilleni herkästi. Kyseisiä aarteita olen käyttänyt ja työstänyt lopputyössäni.

Työskentelyprosessi lähtee usein liikkeelle näiden luonnosta keräämieni aarteiden tutkimisesta. Koen, että luomistyön prosessi on usein yhtä tärkeä kuin itse lopputulos. Työskentelyni on usein, varsinkin alussa, hyvin hidasta ja intuitiivista ja liittyy muotojen tutkimiseen ja siihen, miten eri materiaaleja voisi työstiä ja yhdistää, jotta niistä syntyy jokin tunne tai vielä melko abstraktilla tasolla pyörivä ajatus. Tunteet hahmottuvat mielessäni väreinä, muotoina ja tekstuureina. Pään sisällä tapahtuva muotojen ja kuvien pyörittäminen ja työstiäminen kestää usein kauan ennen kuin ryhdyn konkreettiseen toteuttamiseen. Päänsisäisen prosessoinnin jälkeen itse teoksen toteuttaminen tapahtuukin usein nopeasti ja täydellisenä keskittymisenä teoksen synnyttämiseen, jolloin muu maailma jää ulkopuolelle. Useimmiten pystyn aloittamaan konkreettisen teoksen valmistamisen vasta deadline lähestyessä ja pienen paineen alla. Multitaskaaminen palkkatyön, yritystoiminnan, useampien eri opintojen ja arkielämän välillä myös sanelee sen, mikä milloinkin on prioriteettilistan kärjessä ja otettava työn alle. Yleensä pystyn keskittymään kunnolla (ts. täysillä) vain yhteen asiaan kerrallaan, mutta siitäkin huolimatta teossarja on jatkuvasti muhinut takaraivossani enemmän tai vähemmän. Teoksen syntyessä alan ymmärtää sen tarinaa ja sitä, mitä teos tahtoo minulle tarkemmin sanoa.

Ihan alun perin suunnittelin tekeväni lopputyöksi teoskokonaisuuden akvarellimaalauksista ja eri tavoin toteutetuista piirroksista ja aihekin oli eri. Työstiäminen ei kuitenkaan lähtenyt luontevasti liikkeelle ja tunsin vetoa korutaiteeseen. Kesällä 2024 valmistin kuvataidekoulun kesätehtävään ja erääseen näyttelyhakuun liittyen rintaneulan / koruinstallaation, jota myöhemmin muokkasinkin tähän lopputyönäyttelyyn ja nimesin teoksen uudelleen (Resilience). Teosta työstiäessäni päätin tehdä lopputyökseni korutaideteossarjan ja toteuttaa muitakin vastaavia, mielessäni pyörineitä suunnitelmia, joista läheskään kaikki eivät ole konkretisoituneet, ainakaan vielä.

TEOKSET

Kaikkia lopputyöteoksia yhdistää selviytymisen teema. Teosten nimet ovat Resilience (resilienssi = psyykkinen joustavuus), Strength (voima), Hope (toivo), Sorrow (suru) ja Resistance (vastarinta). Käsittelen aiheita erilaisten vastaparien kautta. Toivo on tunteena merkityksellinen ja elämän jatkumisen kannalta olennainen, mutta se voi olla myös ohimenevä ja hauras. Suru vie elinvoimaa, mutta se myös kertoo syvästä kiintymyksestä ja kaipauksesta. Vahvuus ja hauraus, ikuinen ja katoava, alkuaineet (jalometallit) ja hajoavat, orgaaniset materiaalit, tumma ja vaalea, heijastavat ja valoa imevät materiaalit muodostavat vastapareja.

Materiaalivalintoihin liittyy symboliikkaa, joka vahvistaa sanomaa. Granaatti edustaa elinvoimaa ja rohkeutta ja se auttaa voittamaan surun ja pelon tunteita. Olen käyttänyt granaattia teoksissa Resilience ja Sorrow, joista jälkimmäiseen hioin granaatin itse raakakivestä. Hevoskastanjan siemen ja sen kota ovat muodoltaan upeat ja tulevat maalattuna esiin uudella tavalla, mutta lisäksi siemeneen liittyvä symboliikka on kiehtova: Piikikäs siemenkota suojelee arvokasta sisintä eli siementä, josta syntyy oikeissa olosuhteissa uusi elämä, mutta tämä edellyttää siemenen täydellistä muodonmuutosta. Mänty symboloi lujuuutta ja periksiantamattomuutta, ja olen käyttänyt mäntyä vahvuutta kuvastavan teoksen yhtenä materiaalina. Kyseisessä teoksessa koviin materiaaleihin on yhdistetty pehmeää samettia. Teoksessa Hope käytetty varjoliija symboloi kestävyyttä, kauneutta ja armoa. Kuivunut ja hauras, puhtaan valkoiseksi maalattu kukka edustaa toivon kohdetta ja toivon haurasta ja surullisen kaunista luonnetta.

Teossarja on toteutettu eri tekniikoilla. Toteutuksessa on käytetty kuvanveistoa kipsistä ja puusta, metallinkaivertamista, kivenhiontaa sekä useita kultasepäalan tekniikoita (mm. kivenistutus, hiekkavalutekniikka, hopean sulattaminen ja jatkotyöstäminen langaksi / laataksi ja metallin työstäminen edelleen sahaamalla, valssaamalla, juottamalla, takomalla, hiomalla, kiillottamalla jne.).

Teossarja on tutkielmaa ihmisen psyykkisestä selviytymisestä, mutta se kommentoi myös ajankohtaista tilannetta. Erityisesti teos Resistance on kunnianosoitus Palestiinan kansalle: värit on valittu Palestiinan lipun värien mukaan. Teos edustaa solidaarisuutta sorrettuja ihmisryhmiä kohtaan ja lipun värien toistaminen on keino vastustaa palestiinalaisten etnistä puhdistusta.

RESILIENCE

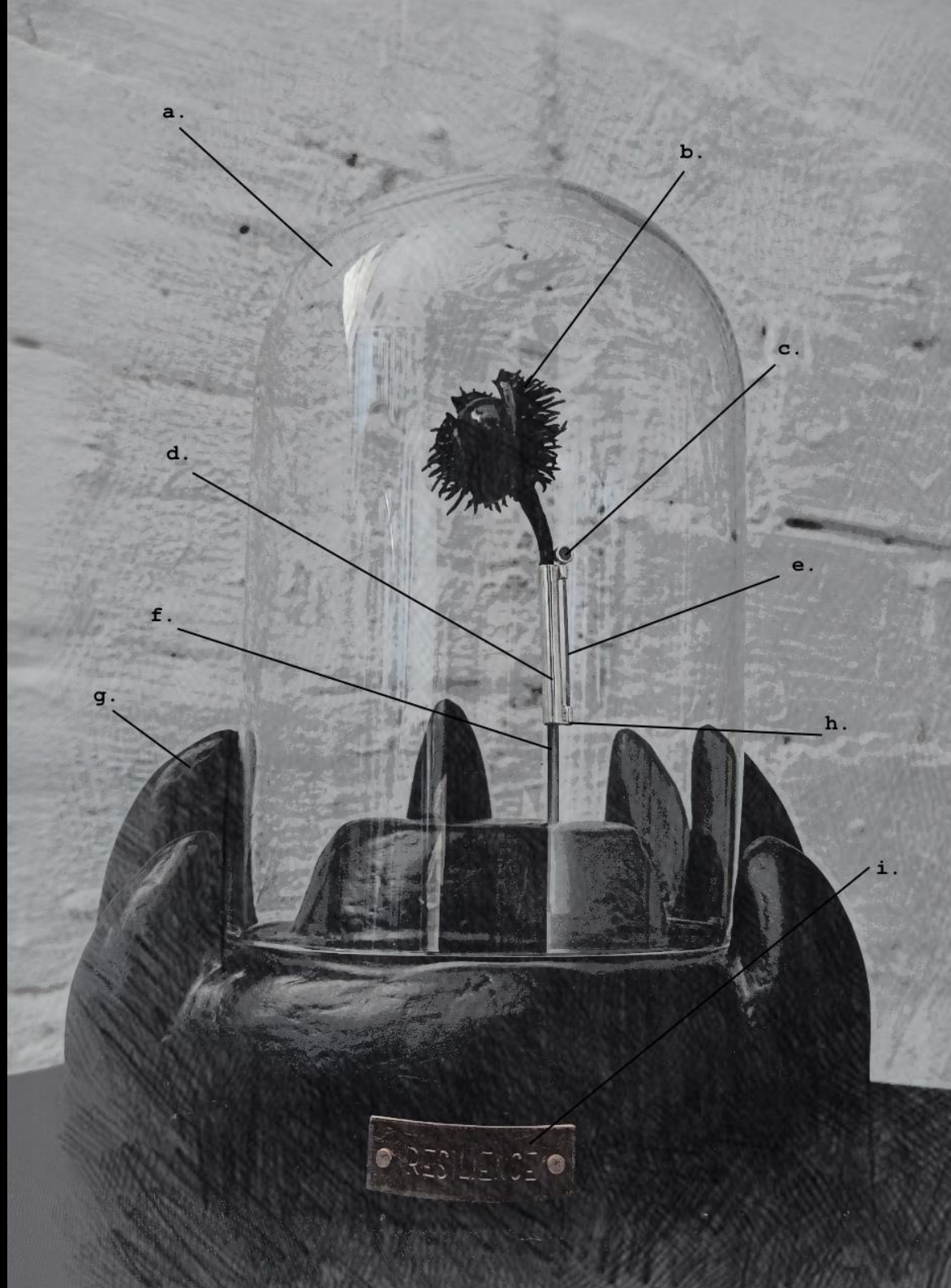

KORU: Rintaneula

MATERIAALIT:

- a. Lasi
- b. Hevoskastanjan siemen
- c. Granaatti
- d. Kierrätetty sterlinghopea
- e. Teräs
- f. Teräs
- g. Kipsi, eristemassa, mänty
- h. Spinelli
- i. Kupari

TEKNIIKAT:

Kipsiveistos:

- Puualusta muotoon sahattu
- Eristemassa muotoiltu mattoveitsellä ja hiomapaperilla ja liimattu puualustaan
- Päälystetty kipsiharsolla ja sivelty kaksi kerrosta kipsimassalla (kuivaukset ja hionnat väleissä)
- Maalattu spraymaalilla

Hopeaputket:

- Tehty kokonaan käsin: taivutettu hopealevy, vedetty reikäraudan läpi putkeksi, juotettu sauma

Spinelli ja granaatti:

- Istutettu hiertämällä (spinelli) ja umpi-istutuksena (granaatti)

Hevoskastanjan siemen:

- Löydetty Tampereelta Hatanpään Arboretumilta, kuivunut ja maalattu

Teräsosat:

- Terästanko maalattu ja liimattu hopeaputkeen
- Teräsneula juotettu hopeaan (granaatti-istutukseen)

Nimilaatta:

- Teksti käsin kaiverrettu kuparilaattaan, sahattu, porattu reiät kupariniiteille, lakattu, liimattu veistokseen

STRENGTH

KORU: Kaulapanta

MATERIAALIT:

- a. Koivu
- b. Mänty
- c. Kierrätetty sterlinghopea
- d. Sametti
- e. Kupari
- f. Kierrätetty sterlinghopea
- g. Kierrätetty bambukoralli

TEKNIIKAT:

Torso:

- Koivutukki veistetty sahalla, taltalla ja viilalla -> hiottu ja maalattu

Männynoksa omista aarrekokoelmista:

- Sahattu -> kaiverrettu ja hiottu paikka hopeapannalle ja lenkeille -> hiottu ja maalattu

Hopeaosat:

- Panta sahattu ja muotoiltu käsin -> liimattu männynoksaan
- Pienet lenkit sahattu ja muotoiltu käsin -> juotettu pantaan ja liimattu männynoksaan

Samettinauha:

- Kiinnitetty hopealenkkeihin ompeleilla ja varmistettu liimalla
- Hopearinkulat valmistettu käsin hopealangasta, ommeltu samettinauhaan
- Kierrätetty bambukoralli istutettu hopealankaan taivuttamalla

Nimilaatta:

- Teksti käsin kaiverrettu kuparilaattaan, sahattu, porattu reiät kupariniiteille, lakattu, liimattu veistokseen

HOPE

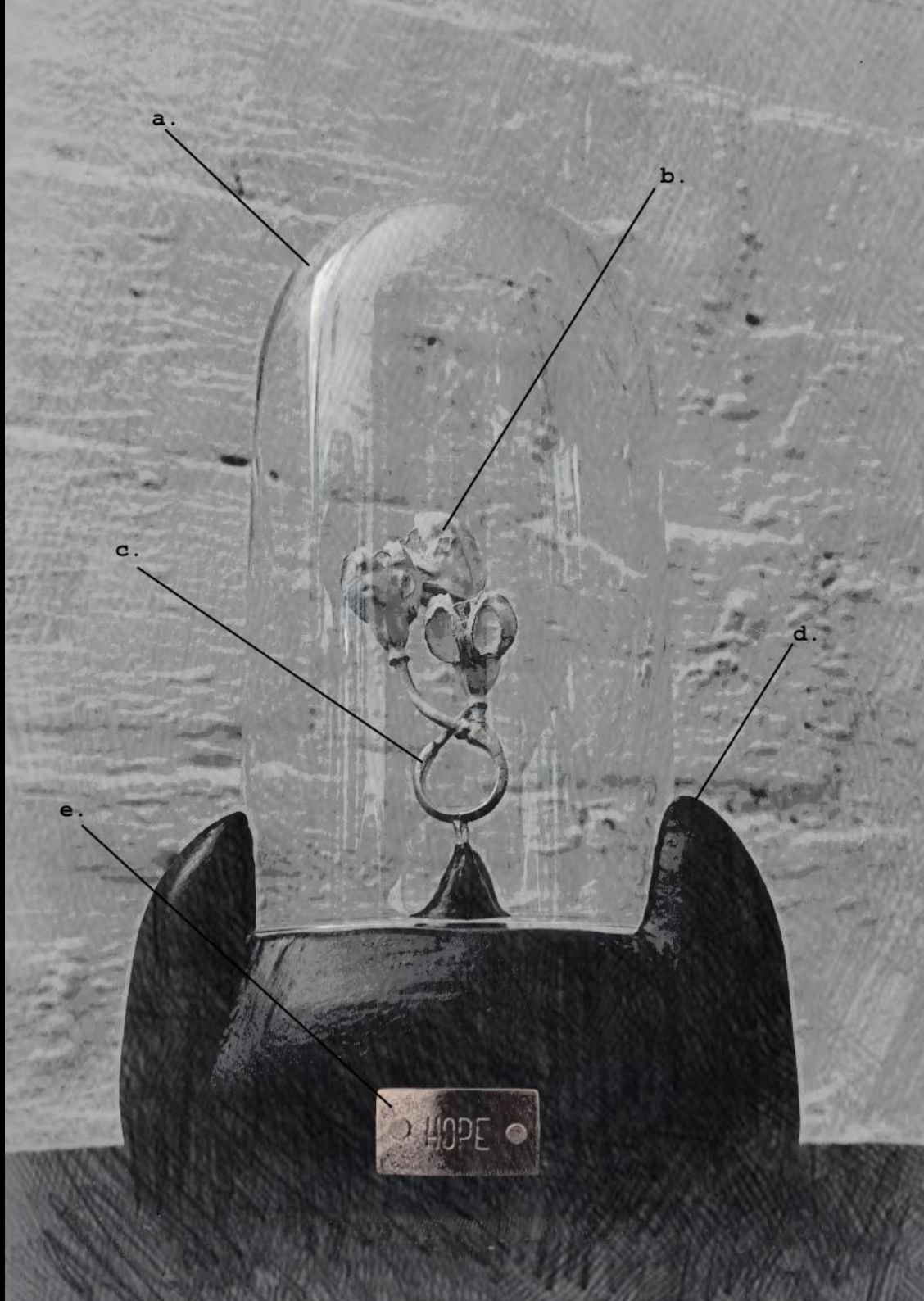

KORU: Sormus

MATERIAALIT:

- a. Lasi
- b. Varjolilja
- c. Kierrätetty sterlinghopea
- d. Kipsi, eristemassa, puu
- e. Kupari

TEKNIIKAT:

Kipsiveistos:

- Puualusta muotoon sahattu
- Eristemassa muotoiltu mattoveitsellä ja hiomapaperilla ja liimattu puualustaan
- Päällystetty kipsiharsolla ja sivelty kaksi kerrosta kipsimassalla (kuivaukset ja hionnat väleissä)
- Maalattu spraymaalilla

Sormus:

- Veistetty muotti vahasta
- Valettu hopeaan hiekkavalumenetelmällä
- Porattu reiät kukille

Varjoliljat:

- Poimittu kotipihalta syksyllä kukan elämänsäkierron loppupuolella, kuivatettu, maalattu, liimattu sormukseen

Nimilaatta:

- Teksti käsin kaiverrettu kuparilaattaan, sahattu, porattu reiät kupariniiteille, lakattu, liimattu veistokseen

SORROW

• SORROLI •

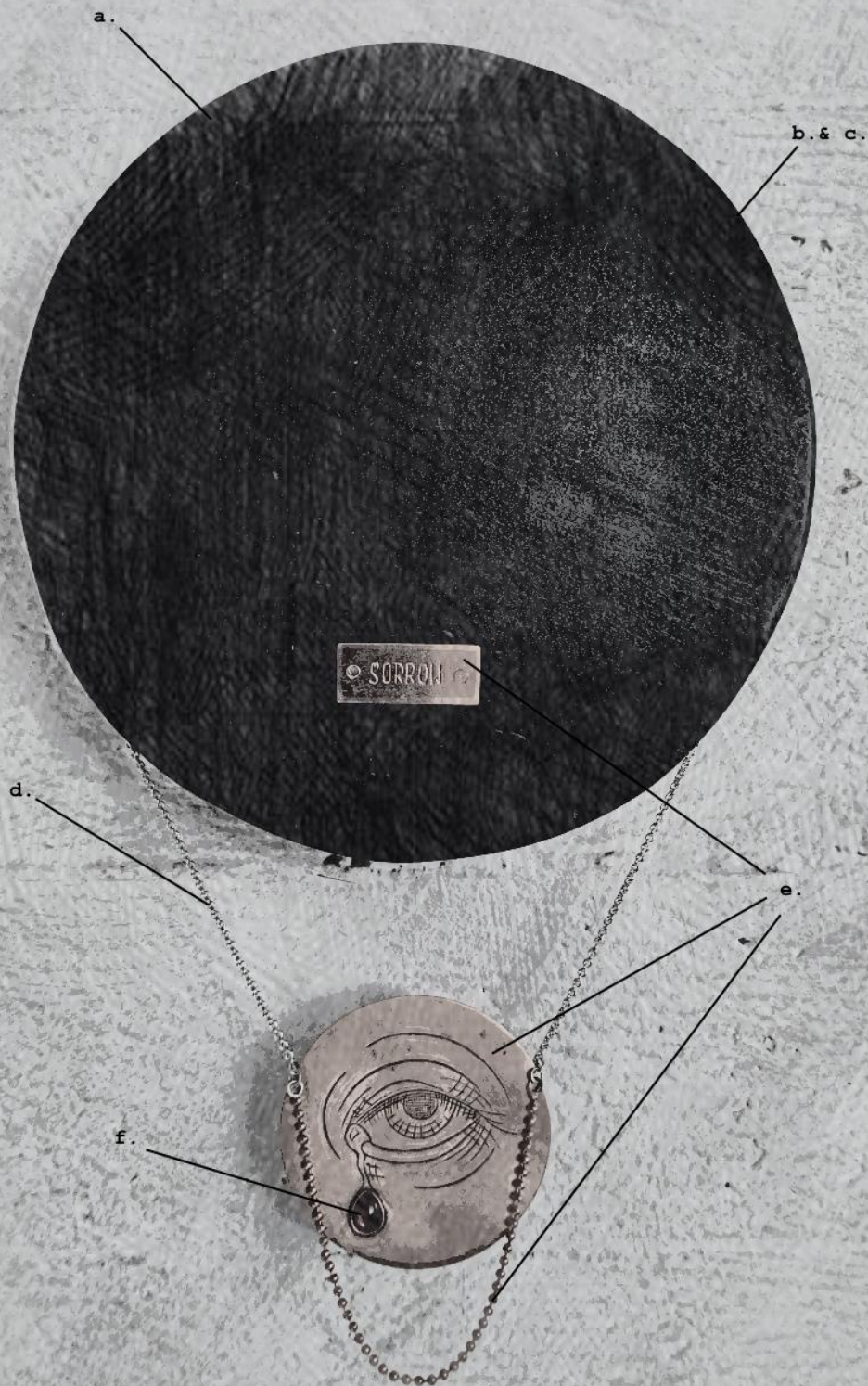

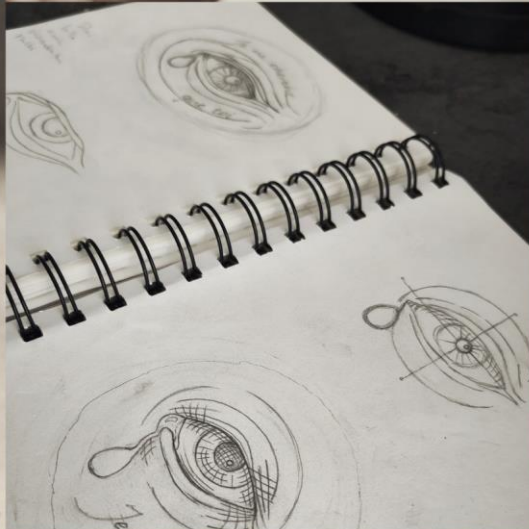
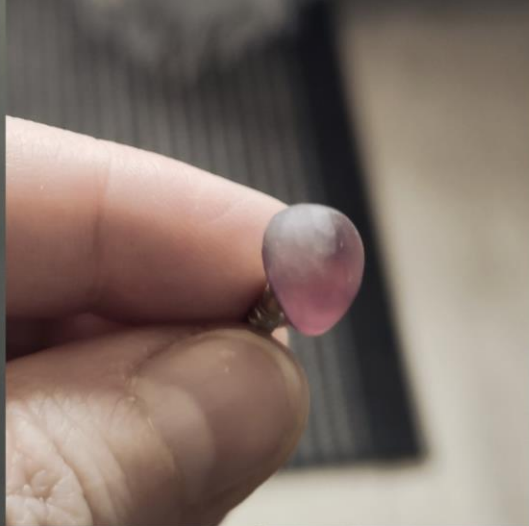

KORU: Rintaneula / Kaulakoru

MATERIAALIT:

- a. Mänty
- b. Messinki (takana)
- c. Teräs (takana)
- d. Kierrätetty sterlinghopea
- e. Kupari
- f. Granaatti

TEKNIIKAT:

Mäntylevy:

- Muotoon sahattu, viilattu reunat, hiottu, ruuvattu yhteen, maalattu, messinkikoukut kiinnitetty nauloilla

Kuparilaatta:

- Laatta sahattu muotoon
- Muotoiltu kuparista neulalle kiinnityssysteemi ja juotettu taakse
- Tehty granaatille sovite -> juotettu kuparilaattaan
- Kuvio kaiverrettu käsin -> patinoitu ja harjattu
- Taakse taivutettu kiinnitysneula teräslangasta

Granaatti:

- Granaatti hiottu raakakivestä itse

Ketjut:

- Taivutettu hopealangasta lenkit, juotettu kupariketjuun
- Porattu kuparilaattaan reikä ja yhdistetty lenkit laattaan, suojattu lakalla
- Tehty metritavarasta lukollinen hopeaketju

Nimilaatta:

- Teksti käsin kaiverrettu kuparilaattaan, sahattu, porattu reiät kupariniiteille, lakattu, liimattu

RESISTANCE

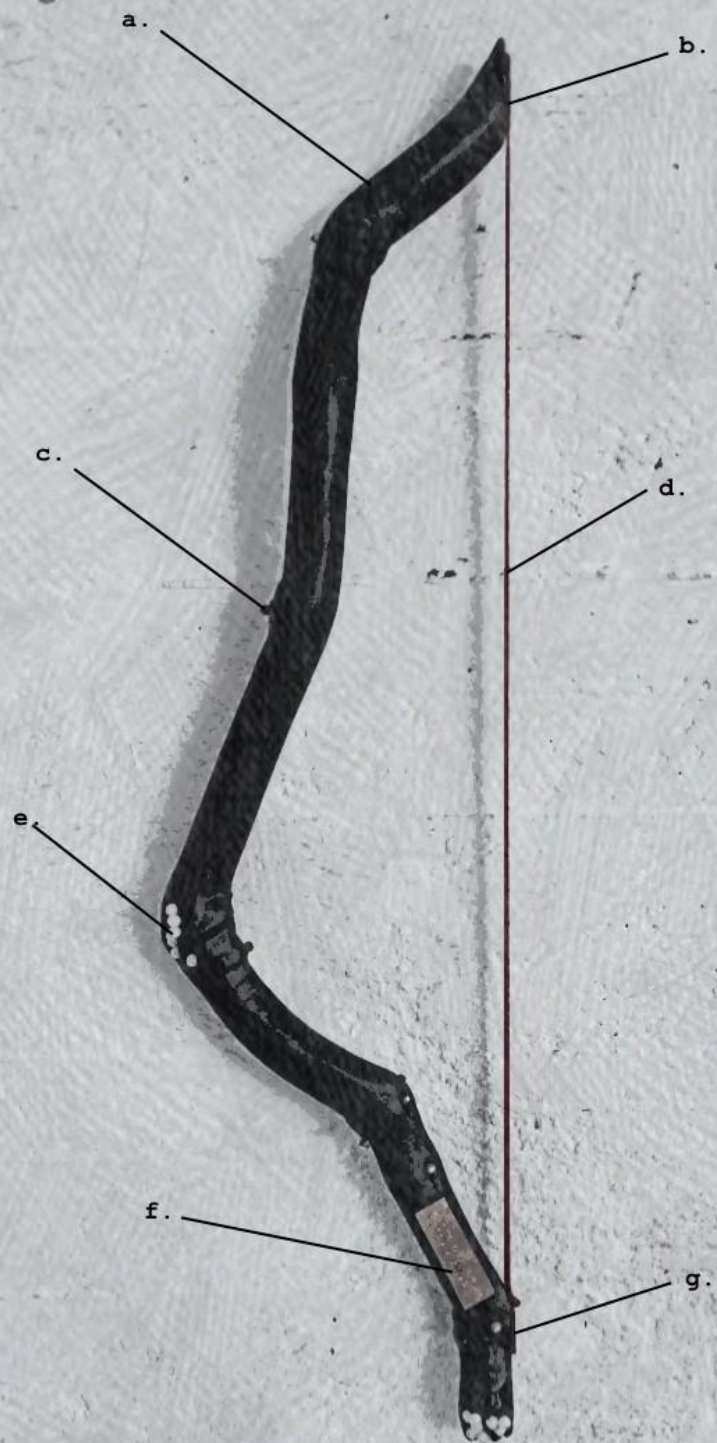

KORU: Objekti

MATERIAALIT:

- a. Mänty
- b. Messinki (takana)
- c. Jade
- d. Sametti
- e. Helmiäinen
- f. Kupari
- g. Kierrätetty sterlinghopea

TEKNIIKAT:

Männynoksa omista aarrekokoelmista

- Sahattu
- Muotoiltu laatalle ja helmille paikat palloporalla ym., hiottu, maalattu
- Messinkikoukut kiinnitetty nauloilla

Samettinauha:

- Liimattu kiinni oksaan
- Hopealaatat sahattu, kiillotettu ja liimattu nauhojen päälle

Jade ja helmiäinen:

- Porattu oksaan paikat helmille, helmet pujotettu teräslankoihin, jotka liimattu oksaan porattuihin reikiin

Nimilaatta:

- Teksti käsin kaiverrettu kuparilaattaan, sahattu, porattu reiät kupariniiteille, lakattu, liimattu veistokseen

LOPPUSANAT

Lopputyön tavoitteena oli itseni haastaminen, uusi lähestymistapa korujen ja korutaiteen tekemiseen, irtautuminen kultasepäalan konventioista, puhuttelevan sisällön luominen ja omaan intuitiiviseen työtapaan luottaminen.

Olen välillä kokenut haastavana irtautua koulutukseni kautta muodostuneeseen vaatimukseen korun materiaaleista ja käytettävyydestä, myös tätä teossarjaa toteuttaessani. Teossarjan luominen oli kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja mahdollisesti jatkossa rohkenen seikkailla vielä kauemmaksi kultasepäalan konventioista. Toivon, että jatkossa luovuus voisi virrata vapaammin.

Olen aina pyrkinyt tekemään jotain harkittua, pitkälle mietittyä ja koskettavaa, jotain määriteltävää. Heittäytyminen ja tekeminen ilman tavoitteita on ollut minulle aina haastavaa ja olen tavoitellut rennompaa työtettä, mutta toisaalta olen alkanut pohtimaan, että omaan työskentelytapaa vain kuuluu pitkä prosessointi ennen varsinaisen työn aloitusta. Yksi merkittävä este teosten aikaansaamisessa on ideoiden runsaus, jolloin jonkin idean valitseminen ja siihen tarttuminen on haastavaa. Mielestäni onnistuin suhteellisen hyvin luomaan puhuttelevaa tai merkityksellistä taidetta. Ainakin itselleni prosessi oli puhdistava.

Lopputyön työstäminen on saanut aikaan pohdintaa omien työtapojen hyväksymisestä ja toisaalta tavoitteista niihin liittyen, omasta taiteilijuudesta suhteessa koulutukseen sekä taiteen sisällöstä. Mitä tahansa seurauksia näillä pohdinnoilla ja lopputyön tekemiseen liittyvästä kokemuksesta onkaan, tulen jatkossa painottamaan resursseja myös yritystoiminnassani aikaisempaa enemmän taiteeseen ja uniikkeihin koruihin. Tavoitteena on yksityisnäyttelyiden pitäminen sekä kansainvälisiin korutaidekilpailuihin ja -näyttelyihin pyrkiminen. Mahdollisesti teossarja Through the Thorns saa täydennystä uusista korutaideteoksista.

Korutaiteen lisäksi haluan jatkaa uuden oppimista ja kokeiluja varsinkin veistostaiteen puolella. Kaivertamisopintojen myötä myös taidegrafiikan kokeilut ja opinnot ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän. Jatkuva halu oppia uutta tulee tuskin koskaan katoamaan.

www.atelierhanki.com

hanna@atelierhanki.com

[@atelier_hanki](https://www.instagram.com/atelier_hanki)