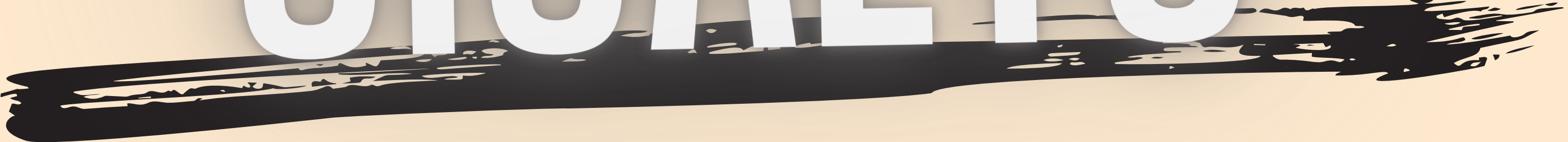

CREATURA

Jonna Niiniahho 2025
PORTFOLIO

SISÄLTÖ

Sisältö

Johdanto

Minä

Syventävät opinnot

Taidesuhde

Lopputyö

Prosessi

Suunnittelu

Työn aloitus

Fokus

Haasteet

Itsearviointi

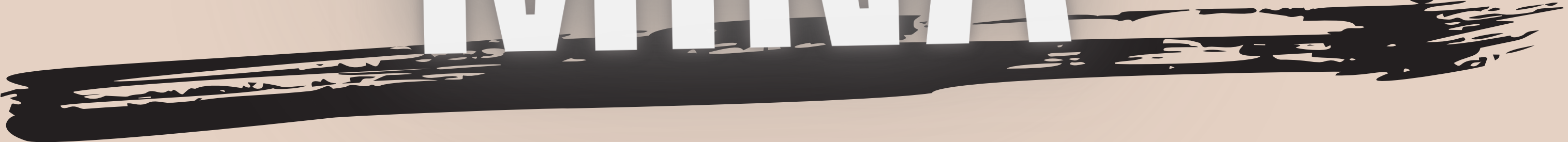
JOHDANTO

Tämä on Sara Hildén -akatemian aikuisten kuvataiteen syventävien opintojen portfolio Creatura. Se on jatkoa perusopintojen portfolioolleni Animalia.

Aloitin perusopinnot Sara Hildén -akatemiassa syksyllä 2015 opintoryhmässä AKU6 ja 10 vuotta myöhemmin sain opinnot päätökseen keväällä 2025 ryhmässä AKU7. Perus- ja syventävien opintojen välissä minulla oli muutaman vuoden tauko.

Syventävien opintojen jälkeen olen uuden edessä, mutta odotan innolla niitä mahdollisuuksia, joita meillä on AKU7-ryhmän kanssa vielä näiden opintojen jälkeenkin.

MINÄ

Sara Hildén -akatemiaan aikuisten kuvataiteen opinnoilla on ollut suuri merkitys minulle kuvantekijänä. Perus- ja syventävien opintojeni välissä asuin kolme vuotta Helsingissä, ja tänä aikana kävin erilaisilla työväenopiston kursseilla. Kun palasimme puolisoni kanssa Tampereelle, olin iloinen, kun pääsin jälleen jatkamaan tavoitteellista opiskelua Sara Hildén -akatemiaan. Syventävissä opinnoissa innostuin luovasta puunveistosta, jota olen harrastanut syventävien opintojen rinnalla.

Kuvan tekemisessä minua kiehtoo erityisesti se, kuinka voin kuvan tekemisen kautta olla yhteydessä alitajuntaani, siihen osaan itsessäni, joka on sanojen tuolla puolen. Erityisen tietoiseksi olen tullut tästä harjoitellessani croquis-piirtämistä. Olen huomannut tällöin viestin kulkevan suoraan havainnosta paperille, kulkematta tietoisien mielen kautta.

Minua kiinnostaa taiteessa esiintyvä symboliikka ja viittaukset. Pidän siitä, että asioita ei sanota aina ihan suoraan, vaan katsoja itse löytää itselleen tärkeät merkitykset. Joitakin vuosia sitten vierailin Venetsian biennaalissa, jossa minua eniten puhutteli teos, joka päällisin puolin kuvasi muutamaa upeaa Etelä-Amerikkalaista naista. Kun teokseen ja sen tietoihin tutustui tarkemmin, siitä löytyi uusia kerroksia. Teos käsitteli mm. transsukukupuolisuutta ja alkuperäiskansojen kohtaamaa sortoa.

Symbolismiin ja viittauksiin liittyen olen kiinnostunut myös taidehistoriasta ja taiteessa esiintyvistä viittauksista toisiin teoksiin ja aikakausiin. Ikäväkseni taidehistorian tuntemukseni ei ole kuitenkaan kovin laaja, joten toivoisin jossakin vaiheessa saavani riittävästi aikaa siihen perehtymiseen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Syventävät opinnot koostuivat kursseista:

Maalausateljee II, opettajina Kukka-Maaria Koskinen ja Erno Peltonen

Taide, aika ja yhteiskunta, opettajana Vesa Toukoma

Taide, aika, yhteiskunta: Kesätehtävä: Kesäruoka

Taide, aika, yhteiskunta: Luova puunveisto, opettajana Markus Pakkala

Kuvanveistoateljee: valutekniikka, opettajana Matti Kalkamo

Kuvanveistoateljee: Taidetaonta, opettajana Pasi Peltomaa

Lopputyö, opettajana Kukka-Maaria Koskinen

Taide, aika, yhteiskunta: Kesätehtävä: Keppi ja/tai/vai porkkana

Taide, aika, yhteiskunta: Sarjakuva (opettajana Jiipu Uusitalo)

Oppilaanohjaus, opettajana Kukka-Maaria Koskinen

Lisäksi itselläni syventäviin opintoihin kuului grafiikan ja kuvanveiston kursseja

lv. 2021-2022

Syventävissä opinnoissa perehdyimme erityisesti maalaamiseen ja kuvanveistoon. Olin onnekas, sillä molemmat ovat minulle läheisiä aihealueita. Varsinaisia suuria onnistumisia en kuitenkaan kursseilla kokenut, vaan opinnot pikemminkin muodostuivat oppimisprosessiksi, jossa kokeilin jotakin uutta ja annoin itselleni luvan myös epäonnistua.

Syventävien opintojen aikana käsittelin samaa henkilökohtaista teemaa sekä maalausateljeessa, luovassa puunveistossa että lopputyön sivuprojektissa. Muutoin syventävien opintojen kantava teema lienee uusien tekniikoiden oppiminen sekä oma keskeneräisyys.

JALOPEURA
Kolmiulotteinen ateljee, 2022

FRUITFUL, FRUITLESS?
Luova puunveisto, 2023

Kipsimuottia varten tehty savimalli
Valutekniikka, 2023

NIMETÖN
Valutekniikka, 2024

TAIDESUHDE

lhailen sitä, että taiteen avulla voi ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Välillä hyödynnän tätä myös omassa työskentelyssäni. Saatan esimerkiksi piilottaa työhön sanoman, joka kommentoi puoluepoliittisia päätöksiä. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että taiteen varsinainen tehtävä ei ole ottaa kantaa, ja taiteen liika kantaaottavuus ja politisoituminen tuntuu raskaalta. Jos teokset on luotu nimenomaan vaikuttamaan ja välittämään jotakin syvempää viestiä, tuntuu, että teoksen oma arvo katoaa tämän agendan tieltä.

Taide voi onnistua myös puhtaasti esteettisillä arvoilla ja herättämällä jonkinlaisia tunteita – positiivisia tai negatiivisia. Taiteella ei aina tarvitse olla syvällistä sanomaa. Taide voi onnistua myös, kun se ei ole kaunista. Onnistumisen määrittelee lopulta aina katsoja ja hänen taiteelle asettamansa merkitykset.

LOPPUTYÖ

Lopputyöni käsittelee erilaisia olentoja, joita saattaa olla olemassa, vaikka emme niitä näe. Päädyin tähän aiheeseen, sillä pari vuotta sitten metsässä oleskellessani sain kokemuksen tällaisista olennoista.

Olin metsässä muutaman ystävän kanssa ja kaikki koimme, että ympärillemme kerääntyi joukko metsän pieniä olentoja. Olennot olivat ihmeissään, ja ne yrittivät pelotella meitä, vaikka olivatkin todellisuudessa pieniä ja vaarattomia.

Erilaiset haltijat, maahiset ja pirut eivät suinkaan ole uusi keksintö, vaan niitä on kuvattu taiteessa myös ennen. Esimerkiksi Hugo Simbergin symbolistisissa teoksissa esiintyy usein piruja ja enkeleitä.

Alunperin suunnitelmanani oli tehdä lopputyö maalaamalla, mutta päädyin lopulta kuitenkin keramiikkaan. Keramiikka valikoitui tekniikaksi käytännöllisistä syistä. Toivoin oppivani itsenäisemmäksi keramiikan tekijäksi, joka tietää perusteet keramiikan työstämisestä, sen eri vaiheista, saven ja muiden materiaalien säilyttämisestä ja polttoprosessista. Koen, että olen saavuttanut itselleni asettamani tekniset tavoitteet.

Toteutin lopputyöni pääosin rakentelutekniikalla, ja viimeistelyssä hyödynsin engobeita, alilaseja, kaoliinia, oksideja ja jonkin verran lasitteita. Ihastuin karkean saven ja mangaanioksidin yhdistelmään jo kuvataiteen perusopinnoissa, ja olen käyttänyt samaa yhdistelmää myös lopputyössäni.

Lopputyötäni leimaa tutkielmallisuus. Tutkin hahmoissani mm. olentojen ilmeitä, hahmon yksinkertaistamista ja muotoa, tietyissä kohdin jäljen huoletonta viimeistelemättömyyttä sekä erilaisia savilaatuja. Lopputyön valmistuessa minusta tuntui, että nämä on nyt saavutettu, ja seuraavaksi voisin perehtyä keramiikassa johonkin muuhun, kuten muottien käyttöön ja koristeluun.

PROSESSI

Prosessin vaiheet olivat:

Suunnittelu

Työn aloitus

Testaus ja kehittäminen

Fokuksen löytäminen

Sarjojen työstäminen loppuun

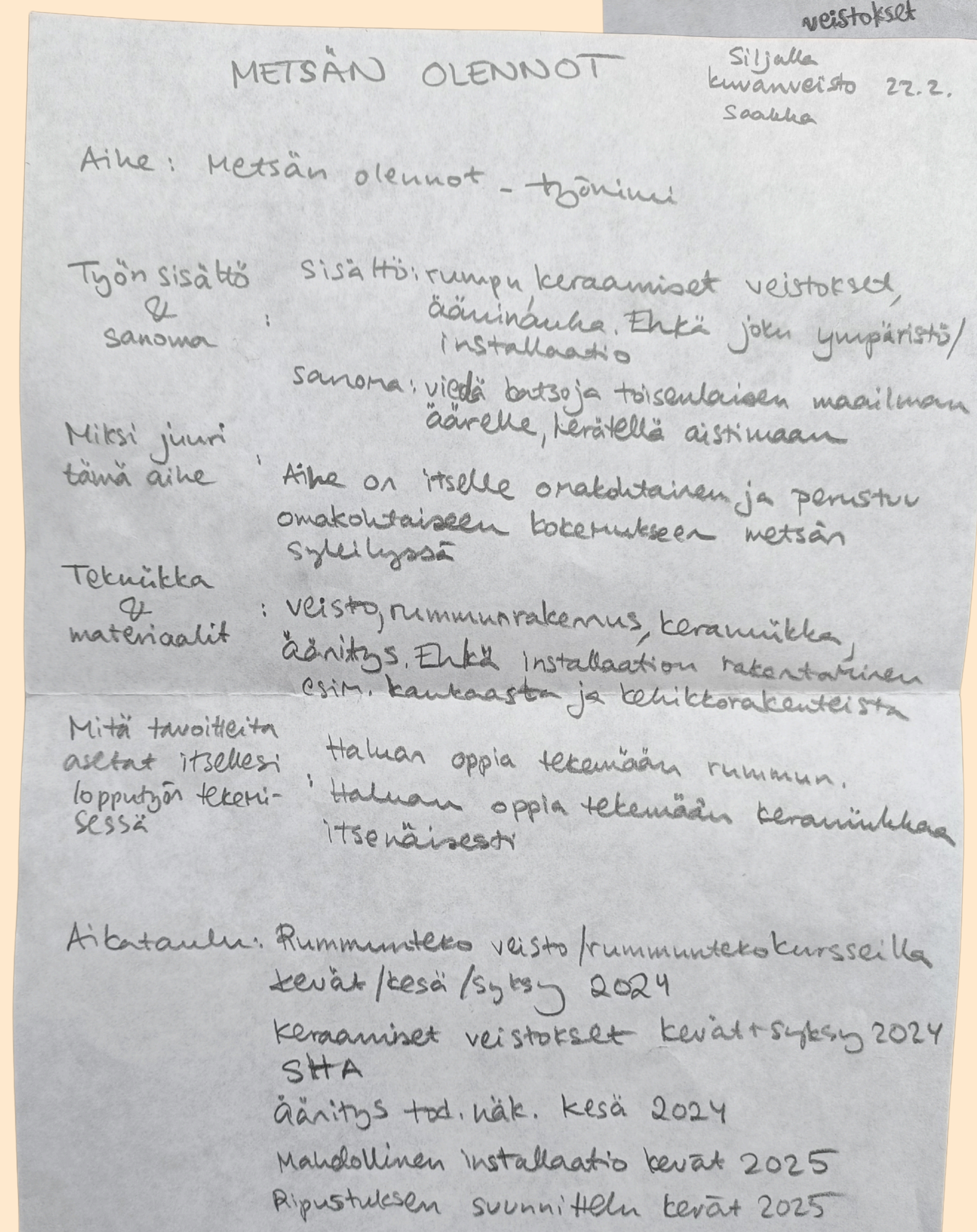
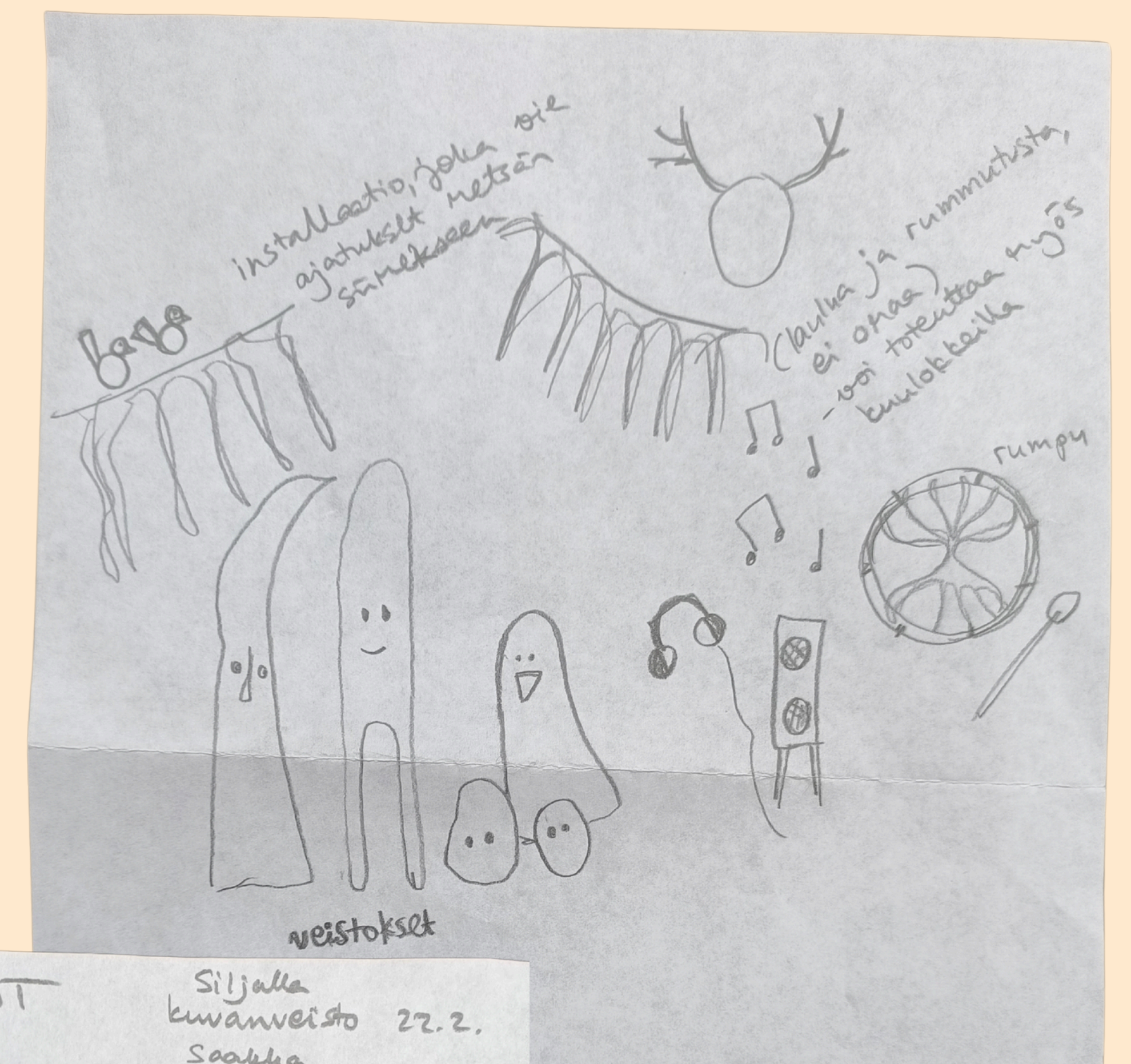
Työn valmistuminen

Näyttely

Suunnittelu

Lähdin liikkeelle ajatuksesta, että tekisin installaation, johon kuuluu musiikkia ja laulua, rumpu ja metsäympäristöä. Keraamisten veistosteni lähtökohtana näen pienet saviolennot, jotka olin tehnyt aiemmin korukurssilla, johon osallistuin.

Ilmoittauduinkin rummuntekokurssille, ja olen työstänyt rumpua lopputyön ohella. Se ei kuitenkaan valmistu aikataulussa. Musiikille minulla oli suunnitelma, jonka jätin toteuttamatta ajatuksen muuttuessa. Installaatiosta luovuin kevään 2025 vastaan tuomien haasteiden myötä.

Saviolennot
korukurssilta, 2022

Työn aloitus

Aloitin työni tutustumalla suomalaisiin jumalattariin ja satuolentoihin, jotta saisin hieman pohjaa ja inspiraatiota työlleni. Tämän jälkeen aloin testata materiaaleja.

Alkuvaiheessa työskentelyssä pääpaino oli hahmojen kehittämisessä ja oman idean jäsentelyssä. Halusin luoda uusia hahmoja, joita ei ole aiemmin ollut olemassa esimerkiksi kansantarinoissa.

Fokus

Työskentelyn edetessä vastaan tuli vaihe, kun huomasin, että kehittelyvaihe alkaa olla ohi, ja on aika aloittaa prosessin loppuun vieminen. Tässä vaiheessa päätin, mikä on työni lopullinen fokus ja laskin, mitä minulta vielä puuttuu. Tämän jälkeen työstin puuttuvat osat. Koen, että työ on lopulta valmis, kun saan sen ripustettua näyttelyyn.

HAASTEET

Prosessissa suurin haasteeni oli se, että savi, josta minun oli tarkoitus tehdä pääosa töistäni, loppui maahantuijalta. Koululla oli tätä savea vielä jonkin verran jäljellä, mutta se kuivui siinä määrin, ettei sitä ollut enää hyvä työstää. Olin kokeiluvaiheessa tehnyt osan töistä eri savilaaduista, ja kun haluamaani savea ei enää saanut, päätin, että lopullinen työni koostuu eri savilaaduista.

Aikataulu ei myöskään ollut puolellani. Alunperin työskentelymme kuvataidekoululla oli määrä loppua jo syyskauden 2024 jälkeen. Minulla oli suunnitelma jatkaa töitä vielä keväällä jossain toisaalta. Lopulta saimme jatkoaikaa Sara Hildén -akatemialla, mutta kevättä 2025 leimasi sairastelu, jonka vuoksi osa töistäni valmistui hieman aikatulusta myöhässä. Sain kuitenkin valmiiksi kaiken haluamani.

ITSEARVIOINTI

Lopullinen työni ei pyri ottamaan kantaa, se ei sisällä symboliikkaa eikä se pyri esteettiseen ilotulitukseen. Näiden sijaan se kuvastaa omaa prosessiani ja tutkimusmatkaani saven maailmaan, ja toivottavasti lopullinen työ saa hymyn edes jonkun katsojan kasvoille. Siihen se on tarkoitettu, tuomaan iloa maailmaan.

Työskentelyssä ajatuksenani alussa oli, että olisin tehnyt jonkin suuren työn, joka olisi koottu useammasta kappaleesta. Luovuin ajatuksesta, sillä se tuntui liian hankalalta. Sen sijaan päädyin tekemään suuren määrän keskikokoisia töitä, joiden tekniikka minulla oli hallussa. Töissä pystyin tämän jälkeen tutkimaan tavoittelemiani asioita.

Päättötyön tekeminen oli mukavaa ja sen koostuminen useasta osasta mahdollisti sen, että pystyin itse määrittelemään aikataulun puitteissa, milloin työ on valmis.

Olen tyytyväinen työhöni ja se vastaa sille asettamiani tavoitteita. Opin paljon rakentelutekniikasta sekä engobeiden, alilasitteiden ja lasitteiden käytöstä. Olen nyt varmempi keramiikan työstäjä ja valmis siirtymään seuraavan aiheen ja uusien tekniikoiden pariin.

Jos tekisin uuden päättötyön, suunnittelisin opettajan johdolla asioita tarkemmin. Seuraavalla kerralla tarttuisin haasteeseen suuren, useammasta kappaleesta kootun työn toteuttamisesta. Lopputyön jälkeen siihen on toivottavasti mahdollisuus jossakin, ellen seuraavaksi palaa takaisin maalaamisen pariin.

**Start where you are. Use what you
have. Do what you can.**

-Arthur Ashe-

