

portfolio

lopputyö ja syventävät opinnot

aikuisten taiteen perusopetus

Sara Hildén-akatemia

AKU-7

Raisa Wester

2025

Taiteilijaesittely

olen luonnosta ja sen kauneudesta
nauttiva visualisti. Kuvataiteilijana
minulle mieluisat aiheet löytyvät
usein juuri luonnosta, mutta
ihmisten kuvaaminenkaan ei ole
vierasta.

Pääasiallinen mediani on akryyli,
jota yhdistän toisinaan erilaisiin
materiaaleihin.

Työni ovat usein yksityiskohtaisia ja
realismiin pyrkiviä.

Hei!
pidät käsissäsi lopputyö-portfoliotani
Sara Hildén -akatemian
aikuisten taiteen perusopinnoista.
Seuraavilla sivuilla esittelen matkaani
lopputyön parissa ja vähän muutakin.
Tervetuloa mukaan!

Sisällysluettelo

1 Taiteilijaesittely

2 Sisällysluettelo

3 Miten tähän on tultu?

4 - 5 Lopputyön esittely, miten ja miksi?

6 - 8 Inspiraatiota etsimässä

9 - 12 Testejä ja kokeilua, lopputyö etsii muotoaan

13 - 15 Suunnitelmista tekoihin

15 - 18 Hidasta etenemistä

19 - 21 Haasteita matkan varrella

22 - 25 Viimeistelyä ja valmistuminen

26 - 30 Katsaus syventäviin opintoihin

31 Itsearviointi ja Loppusanat

Miten tähän on tultu?

on tullut aika summata yhteen koko opiskeluni aikuisten taiteen perusopinnoissa.

Kun opinnot alkoivat syksyllä 2018 en voinut aavistaa millaiselle matkalle olin lähdössä. Mielettämiä kokemuksia, mahtavia opettajia, onnistumisia ja epäonnistumisia ja ennenkaikkea huippu AKU-7 porukka, joilta on saanut tukea, kannustusta ja inspiraatiota yhteisellä matkallamme.

Nyt tuntuu haikealta laittaa piste tälle luvulle elämässäni, mutta kaikki loppuu aikanaan ja jotain uutta ja jännittävää odottaa varmasti aivan kulman takana.

Oma taiteilijaidentiteettini on vahvistunut näiden opintojen myötä ja olen saanut paljon arvokasta kokemusta erilaisista tekniikoista ja tavoista tehdä kuvataidetta.

omassa taiteessani haluan yhdistellä erilaisia tekniikoita , vaikka ensisijaisesti profiloidun maalaustaiteen edustajaksi. Nautin kuitenkin liian paljon erilaisista tekniikoista, jotta voisin hylätä ne ja keskittyä pelkästään vaikkapa akryyleillä maalaamiseen. Kaikenlainen kokeileminen on inspiroivaa ja toisinaan voi saada mahtavia oivalluksia. Myös lopputyössäni lähdin kokeilemaan jotain itselleni aivan uutta yhdistämällä maalaustaiteeseen toisen rakkauteni eli käsityöt.

Lopputyön esittely, miten ja miksi

Lopputyöni pääosassa ovat kädet. Teos onkin ensisijaisesti Oodi ihmiskäsille ja sille mihin kaikkeen ne pystyvät. Minua kiehtoo myös käsien anatomia ja se miten ihmisen ikä näkyy selvimmin juuri käsissä.

Nautin itse kaikesta käsillä tekemisestä ja kuvataiteen lisäksi teen paljon käsitöitä, siksi halusinkin Lopputyössäni tutkia käsityöperinnettä, sen siirtymistä sukupolvelta toiselle ja sitä kautta sen jatkumoa.

Käsityöt voivat olla sukupolvia yhdistävä tekijä, näin on ainakin itseni ja äitini välillä.

Lisäksi halusin työssäni tuoda esille niitä monesti sanomatta jääneitä asioita, joita käsityölahjan antaja ehkä tahtoisi sen saajalle sanoa. Usein ne sanomatta jääneet asiat voi lukea vain rivien välistä ja siksi olenkin "piilottanut" ne työssäni kirjaimellisesti rivien väliin.

Lopputyöni olen maalannut akryylein ja lisäksi halusin yhdistää työhöni maalauksen lisäksi oikeaa neuletta, joka tekee työstä kolmiulotteisen ja yhdistää maalaukset toisiinsa luoden niistä yhden suuremman teoskokonaisuuden. Minulla oli tavoitteena haastaa itseäni ja lähteä kokeilemaan vielä jotain uutta mitä en ole ennen tehnyt ja nähdä pystyisinkö ratkaisemaan mahdolliset vastaan tulevat haasteet itsenäisesti.

Teokseni nimi "Handmade with love / Rakkaudella käsintehty" löytyy puisesta napista neuleen kulmassa.

Sinun kätesi

Kätesi tyhjästä muovaavat uutta,
luovat pala kerrallaan lämpöä ja valoa.
Näkyväksi tekevät kätesi sen mitä ajattelet,
joskus paljastaen enemmän kuin tahdot,
toisinaan vain hiukan verhoa raottaen.

Käsissäsi nähtävillä on eletty elämäsi,
se miten ne ovat sinua palvelleet,
miten elämä on sinua kohdellut.
Jokainen uurre, arpi ja painauma
kertovat tarinaasi.

Kiitollinen olen käsistä,
jotka ovat vaikeina aikoina kannatelleet,
hellästi koskeneet, pystyyn nostaneet.
Kironnut olen käsiä,
jotka vihassa ovat nyrkkiin pusertuneet,
pahaan pystyneet.
Niin paljon julmasti tuhonneet.

Katso käsiäsi, ne ovat ihmeelliset,
niin moneen pystyvät!
Vain yhtä toivon, käytäthän niitä hyvään.

Inspiraatiota etsimässä

Kun aloin miettiä omaa päättötyötäni päädyin hyvin nopeasti siihen, että nyt olisi hyvä aika toteuttaa pitkään mielessä ollut ajatus.

Olin jo pitkään halunnut maalata käsiä, koska käsien anatomia ja monipuolisuus kiehtoo minua.

Muistan kun jo monta vuotta sitten mietin, että joskus haluaisin pitää näyttelyn johon tulisi vain maalauksia käsistä.

Tästä ajatuksesta sitten lähdin etsimään inspiraatiota.

Minulle oli heti selvää, että toteuttaisin lopputyöni akryyleillä maalaten, se olisi minulle luonnollisin tapa toteuttaa visiotani. Koitin etsiä netistä maalauksia käsistä ja löysinkin muutamia teoksia, joita sitten selailin ja tutkin.

Halusin kuitenkin jotain lisää, pelkät kädet tuntui liian yksinkertaiselta ja silloin sain ajatuksen liittää teokseeni, kuvataiteen ohella ,toisen rakkauteni eli käsityöt.

Tästä ajatuksesta sitten lähdin etenemään.

Muutamia taiteilijoita joiden työ on inspiroinut minua tällä matkalla

Anu tuominen: käsitetaide, käsityötaide installaatiot
Hänen töihinsä tutustuin
Lappeenrannan taidemuseossa kesällä 2024

Buttock In The Tussock 2023

Porkkanoita / Carrots 2024

Ninni Luhtasaari: kirjonta, helmet, keramiikka...
Hänen sympaattiset hahmonsia veivät sydämeni Purnussa 2023

Pauliina Turakka-Purhonen: tekstiiliveistoksia
Hänen teoksiaan sain ihaila
Mäntän kuvataideviikoilla 2022

Viserryspuu / Chirping Tree 2019

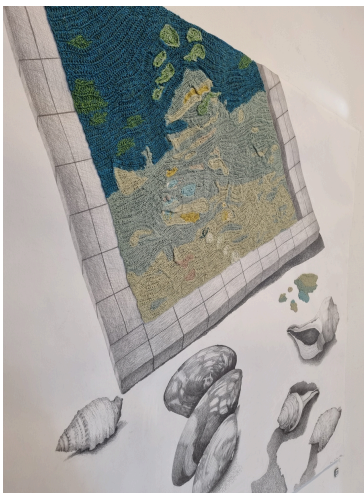
The Pizza Eater (After Vincent Van Gogh, The Potato Eaters, 1885) 2022

Jesse Avdeikov: kirjonta/ lankamaalaus
Hänen töihinsä olen tutustunut
Mäntän kuvataideviikoilla 2023
ja Lappeenrannan taidemuseossa kesällä 2024
Hänen työtään seuraan myös Instagramissa.

Liisa Hietanen: virkatut hahmot ja esineet
Hänen töitään olen nähnyt
mm. Lappeenrannan taidemuseossa 2024

Torstai / Thursday 2017

Hiljaisuus2

Suvi Suikki: virkkaus ja piirrokset/maalaukset yhdistettynä
Hänen töistään sain valtavasti inspiraatiota
nähdessäni niitä Galleria Saskiassa 2022

Rania Hassan: maalauksia joihin yhdistyy käsityöelementtejä
Tämän yhdysvaltaistaiteilijan työt olivat
lähimpänä omaa opinnäytetyötäni.
Hänen töihinsä törmäsin, kun yritin etsiä onko joku tehnyt
oman ideani kaltaista työtä ennen.
Hänet löytää instagramista @goshdamknit

Testejä ja kokeilua, lopputyö etsii muotoaan

Aluksi lähdin kokeilemaan millaista olisi maalata MDF-levylle.
tein kolme testipohjaa.

Pohjalle ensin liima+vesi seosta kolme kerrosta
ja päälle vielä kolme kerrosta gesso.

maalasin akryyliväreillä pohjille ja harjoittelin samalla käsien anatomiaa. Kokeilin
myös erilaisia tekniikoita esim. raaputin pintaa, kokeilin painaa erilaisia kuvioita
ja kokeilin akryyli-mediumien käyttöä.

Nopeasti kuitenkin huomasin, että en pitänyt siitä miten väri liikkui (tai ei
liikkunut) levyn pinnalla ja päädyin tekemään lopputyön kankaalle.

En myöskään pitänyt ajatuksesta, että tekisin kädet luonnollisen värisiksi, koska
mallina sattui olemaan vaaleaihoisen ihmisen kädet ja halusin saada teoksestani
kaikille samaistuttavan.

MDF- levyt hylättyäni lähdin tekemään uutta testiä kankaalle. Tällä kertaa halusin testata ensisijaisesti miten voisin kiinnittää muuta materiaalia työhöni.

Valmistin pohjan kotoa löytyneisiin kiilapuihin, liimaseos ja gesso pohjalle, ja pääsin aloittamaan testit.

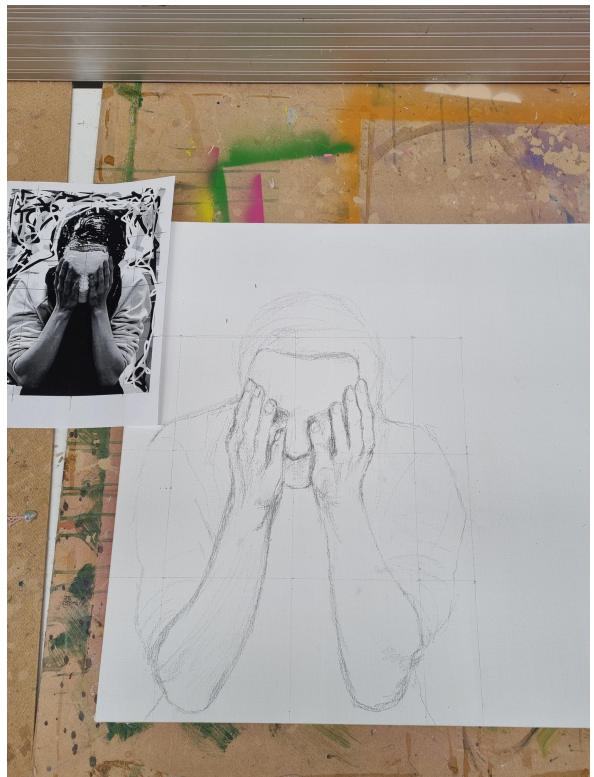
Mallina käytin kuvanveistotunnilla napattua valokuvaa, jossa kädet pitävät kipsinaamiota kasvoilla.

Tällä kerralla lähdin kokeilemaan harmaa-sävyisiä käsiä, ja ne tuntuivat toimivan huomattavasti paremmin kuin luonnollisen väriset.

kun olin saanut maalausosion lähes valmiiksi, oli aika tehdä naamio. toteutin naamion vapaavirkkauksella naamion muotoja mukaillen.

Kiinnittämisen päätin tehdä neulomalla työn taulupohjaan kiinni. Tässä huomasin, että kangaspohja oli paras ratkaisu myös kiinnitystä ajatellen. Kiinnittämisen jälkeen piti sormiin saada kolmiulotteisuutta, tähän käytin massaa (Light moulding paste), joka oli harmillisen hidasta kuivumaan.

Sain kuitenkin sormet maalattua loppuun ja olin tyytyväinen lopputulokseen ja koin että olen valmis aloittamaan varsinaisen lopputyöni.

Suunnitelmista tekoihin

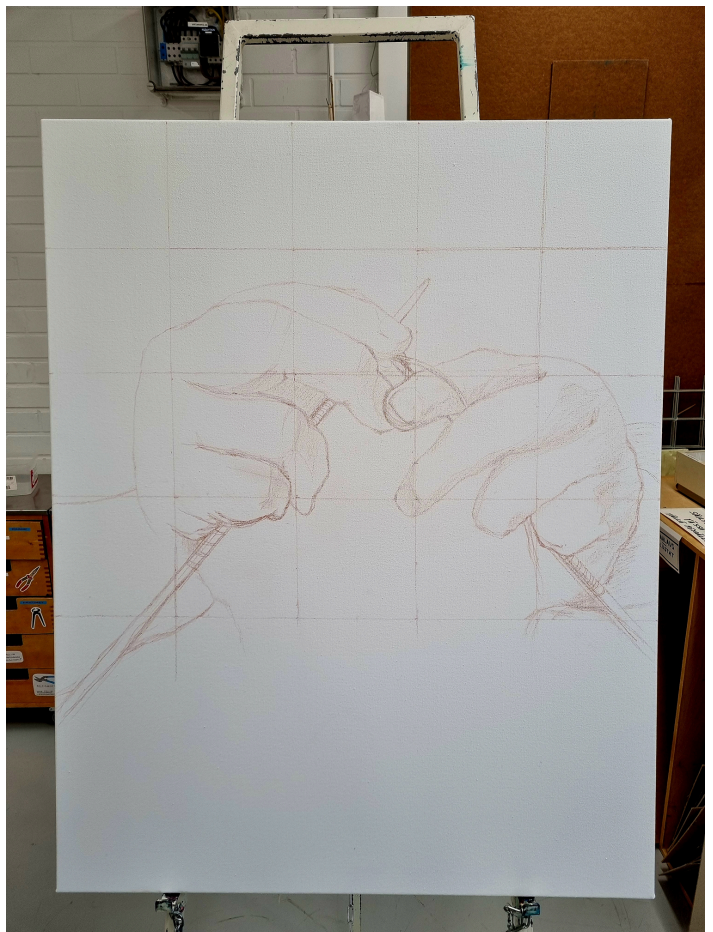
Oli tullut siis aika siirtyä varsinaisen lopputyön pariin.

Nyt tarvitsin äitini apua, sillä olin ajatellut käyttää teoksessani mallina hänen käsiään. Kävin kuvaamassa kymmeniä kuvia, joissa äitini neuloi ja näistä kuvista valikoitui malliksi sitten mielestäni parhain.

Koululla valmistin pohjan kiilapuista 95x75cm. Kankaaksi valikoitui cotton duck, jonka pingoitin kiiloihin.

Pohjustuksessa käytin kolme kerrosta liima-vesiseosta (n. 50%-50% suhteella) ja kolme kerrosta valkoista gessoa.

Pohjan valmistuttua piirsin ruskealla puuvärillä, ruudukkoa apuna käyttäen, tulostetusta kuvasta kolminkertaisen hahmotelman kankaalle.

Hidasta Etenevästä

Pikkuhiljaa
työ alkoi edistyä.
Olin tyytyväinen valintaani
harmaasävyisistä käsistä.
Myös tummaan taustaan
olin tyytyväinen.

Käytin melko rajattua palettia:

- Preuss blue
- Titanium white
- Oxide black
- Raw umbra
- Burnt umber

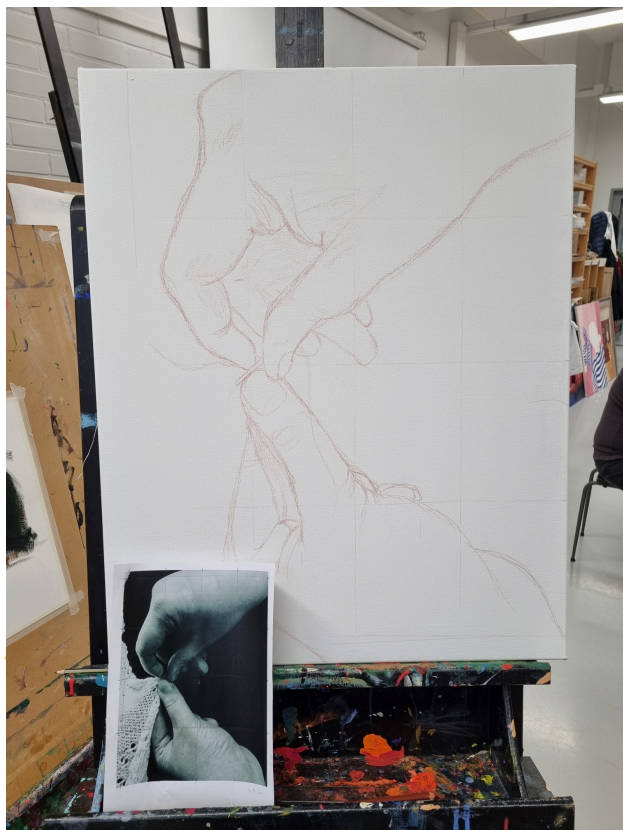
Kun olin edennyt ensimmäisen maalauksen kanssa sopivaan kohtaan,
aloitin rinnalla tekemään toista maalausta.

Tämän maalauksen malliksi kuvasin omia käsiäni ompelemassa.

Tämän maalauksen kanssa etenin samaan tapaan kuin toisenkin kanssa.

Eli kiilat 75x60cm, kankaan pingoitus, vesi-liimaseos x 3 kerrosta, gesso x 3 kerrosta.

kuvasta ruudukon avulla kolminkertainen suurennos piirrettynä puuvärillä.

Tästä eteenpäin työstin kahta
maalausta rinnakkain

Työ tuntui etenevän tässä
kohtaa ihan mukavasti.
Aika tuntui riittävän hyvin.

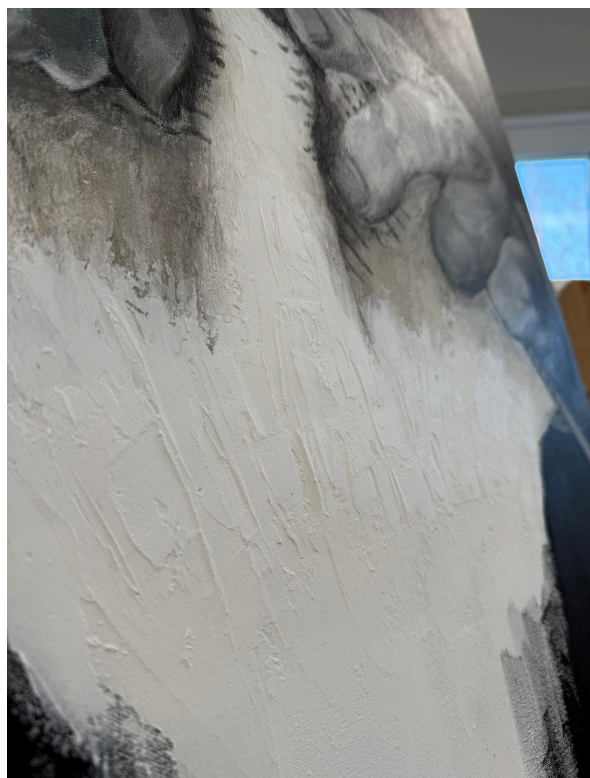
Kuva: Saara Melama

Samalla työstin tietysti
työhön kiinnitettävää neuletta.
Myös äitini osallistui neulontaan
tekemällä pari kerällistä neuletta
työhöni.

Neuleessa on käytetty
luonnonvalkoista Novitan Hygge-
lankaa. Keriä kului yhteensä 7.

Myös tässä työssä
käytin massaa (light moulding paste)
lisäämään kolmiulotteisuutta
maalausosaan.

Haasteita matkan varrella

Jo etukäteen tiesin, että eniten
päänvaivaa tulisi tuottamaan neuleen
liittäminen työhön.

Päädyn ensi liimaamaan
neuleen yläosan paikalleen,
jotta se pysyisi oikeassa kohdassa
ommellessani sen kankaaseen kiinni.

Neuleen ja maalauksen liittymäkohdassa
käytin mattaa extra heavy gel mediumia
paksuntamaan akryylimaalia.
Näin sain mielestäni kohtalaisesti
peitettyä liitoskohdan.

Pinta jäi paikoitellen rösöiseksi,
mikä vaikeutti maalaamista hiukan.
ihan tyytyväinen en ole neuleen
ja maalauksen rajakohdan maalausjälkeen.
Tässä aika tuli vastaan,
enkä voinut tehdä ihan niin tarkkaa työtä
kuin ehkä olisin halunnut.
Neuletta maalatessani lisäsin väripalettiin
naples yellown.

Kun olin saanut ensimmäisen maalauksen mieleiseeni kohtaan, oli aika kiinnittää maalaukset yhteen liittämällä neule kiinni toiseen maalaukseen.

Tässä kohdassa suurin haaste oli saada neule oikeaan kulmaan, että se näyttäisi luonnolliselta. Haasteena oli myös saada liimattua ja ommeltua neule pohjaan kiinni maalauksen ollessa pystyasennossa. Onnistuin kuitenkin saamaan neuleen kiinni.

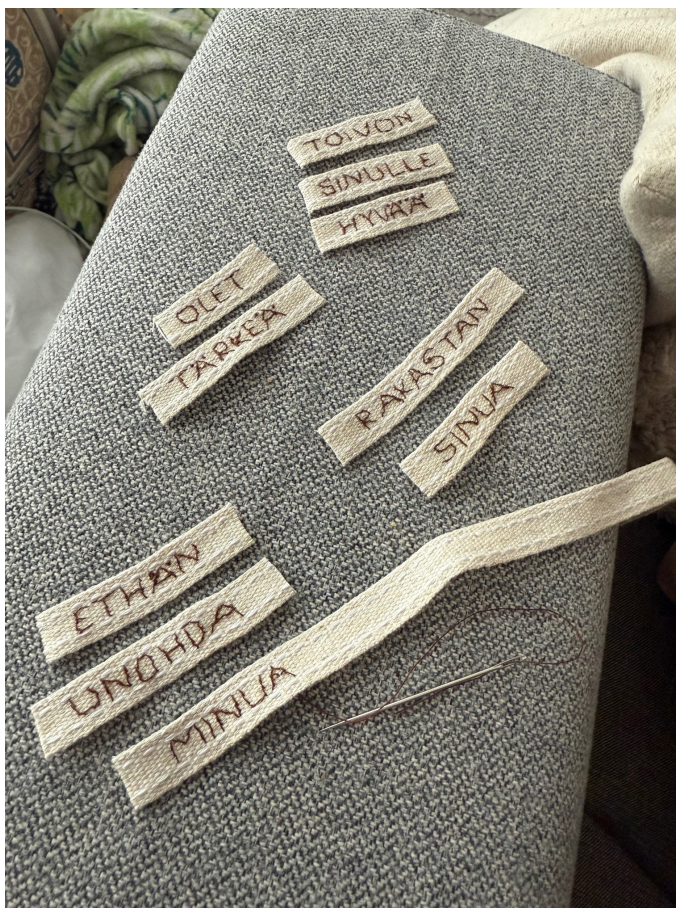
Lopullinen asento neuleelle löytyisi sitten ripustuksessa.

Lankakerän sisään laitoin vanua, jotta saisin siitä hiukan suuremman. langanpää on kiinnitetty maalaukseen liimalla ja ommellen.

Neuleen kulmaan kiinnitin teoksen nimeä kantavan puunapin.

Viimeistelyä

Viimeistely alkoi tekstien kirjoimisella. Kirjoin tekstit ruskealla rullalangalla valmiiseen nauhaan.

Tekstit kiinnitin ompelemalla neuleen sekaan "rivien" väliin.

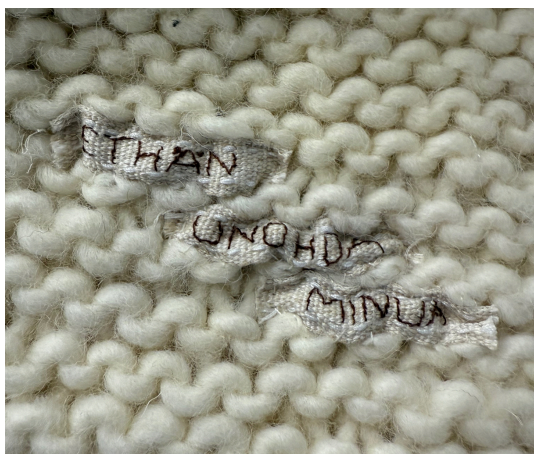

Viimeistelyä tein myös maalauksiin.
Huomasin vielä, että olin mm. unohtanut
maalata yhden peukalonpään kokonaan.

Lisää tekstien kiinnittelyä.
Sormien luona oleva teksti
oli ehdottomasti haastavin,
koska se oli pakko ommella samalla
maalaukseen kiinni.

Valmistuminen

Lopputyöni valmistui vain pari päivää ennen palautuspäivää.

Mutta pääasia on, että valmistui kuitenkin ajallaan.

Kaikista haasteista selvisin.

Aikatauluongelmat aiheuttivat sen, että osa alkuperäisestä suunnitelmasta jäi toteuttamatta, mutta olen tyytyväinen kuitenkin.

Katsaus syventäviin opintoihin

Syventävät opinnot:

- maalaus:

- akvarelli

- vapaavalintainen media

- kuvanveisto

- luova puunveisto

- kipsiveistos

- metallityö

- taide,aika ja yhteiskunta

- kesätehtävä (Kesäruoka)

- kesätehtävä (Keppi vai porkkana)

- julisteet

- sarjakuva

- Opintojenohjaus

Maalaus

Syventävien opintojen maalaus-kurssi koostui kahdesta osasta. Akvarellimaalauksesta, jota meille opetti Kukka-Maaria Koskinen ja vapaammasta maalauksesta, jossa median sai valita itse. Opettajana toimi Erno Peltonen.

Maalauskurssista nautin erittäin paljon, ja lopputyötä ajatellen sain vielä lisää hyvää oppia.

Maalasin muotokuvan akryyleillä maitokartongille

Naakkatyön maalasin kankaalle myös akryyleillä

Kuvanveisto

Aluksi harjoittelimme
pallon veistämistä.

Kuvanveisto alkoi
luovalla puunveistolla,
jota opetti Markus Pakkala.
En ollut ala-asteen jälkeen
ollut tekemisissä talttojen kanssa,
joten tämä oli minulle
jotain aivan uutta.

Puunveisto osoittautui todella
miellyttäväksi ja olin iloinen,
että pääsin kokeilemaan sitä.
Haluasin tehdä joskus lisää.

seuraavaksi teimme puureliefin.
itse päädyin tekemään pöllöjä,
jotka lopuksi maalattiin akvarelle.
Olin todella tyytyväinen
lopputulokseen.

Toinen osio kuvanveisto-kurssista sisälsi kipsiveistoksen tekoa ja lopussa päällekkäin myös metallipaja-työskentelyä..

Kipsiveistosta tehtiin Matti Kalkamon johdolla. Työ aloitettiin elävän mallin kanssa. ensin tehtiin rautalangasta ja muusta materiaalista runko, jonka päälle muovailtiin savesta veistos..

Itse innostuin saven muovailusta taas niin, että jäin hiomaan yksityiskohtia turhan pitkään. Lopulta myös veistoksen muoto osoittautui hankalaksi. Kun aloin tehdä työn päälle kipsimuottia, niin jouduin tekemään sen aivan liian monesta osasta. Ja aikaa luonnollisesti meni todella paljon työn tekemiseen. Lopulta aika loppui keksken, enkä saanut valmiiksi kuin muotin. Kurssi oli kuitenkin hyödyllinen ja opin paljon seurattessani toisten työskentelyä, vaikka itse en valmista työtä saanutkaan aikaan.

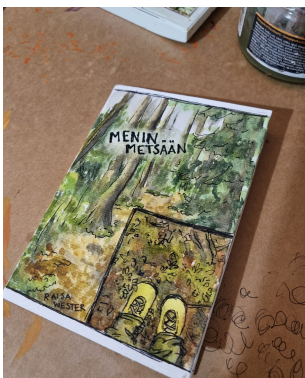
Metallipajatyöskentelyä meille opetti Pasi Peltomaa. Pääsin osallistumaan opetukseen valitettavasti vain kahdesti. Kyseiseltä kurssilta peruuntui juuri ne kerrat kun olisin päässyt paikalle. Muuten jouduin olemaan poissa sairastelun tai pakottavien menojen vuoksi. Olisin kovasti halunnut päästä osallistumaan enemmän.

Taide, aika ja yhteiskunta

Tähän osioon kuului kaksi ksätehtävää,
joista toisen aiheena oli “Kesäruoka”
ja toisen “Keppi vai porkkana”.
Kesäruoka-tehtävän työt olivat esillä
myöhemmin näyttelyssä
Sampolan kirjastossa.
Näyttelyn pystytys oli myös osa
Taide,aika ja yhteiskunta kokonaisuutta.

Teimme myös julisteita
Vesa Toukomaan johdolla.

Tekemäni mini zine-sarjakuva
kertoi metsäretkestä.

Tähän kokonaisuuteen kuului
myös sarjakuva- kurssi,
jonka opettajana
toimi Jiipu Uusitalo
Itse jouduin valitettavasti
suorittamaan osan
kurssista itsenäisesti,
se on jäänyt hiukan harmittamaan.

Itsearviointi

Mielestäni suoriuduin lopputyöstäni lopulta ihan kohtalaisesti.
Aikaoptimistina minulle tuli taas lopussa kiire ja
joitain suunniteltuja asioita jouduin lopulta jättämään pois.
Ajan kesken loppumiseen vaikutti myös oma ja perheen keväinen sairastelukierre,
jonka vuoksi useita lopputyön tekemiseen suunniteltuja tunteja jäi käyttämättä.
Kuitenkin työ valmistui annetussa aikarajassa ja olen tyytyväinen lopputulokseen.
Koen että onnistuin saavuttamaan tavoitteeni selvitä
itselleni täysin uudesta tekniikasta omin avuin
ja onnistuin ratkaisemaan haastekohdat.
Ehkä tekisin joitain asioita nyt hieman eri tavalla.
Olen kuitenkin saanut arvokasta oppia jatkoa ajatellen
ja tulen varmasti hyödyntämään oppimaani tulevissa teoksissani

Loppusanat

Tähän tämä nyt päättyy.
Ajatus vapaista perjantai-illoista kaikkien näiden vuosien jälkeen tuntuu todella oudolta.
Taide ei tietenkään katoa elämästä mihinkään ja onneksi yhteys meidän AKU-porukkaan säilyy.
Hetkeäkään en ole katunut näihin opintoihin hakeutumista, vaikka lopettaminen on välillä käynyt mielessä
aikatauluhaasteiden vuoksi. Olen iloinen, että olen pystynyt jatkamaan koulussa loppuun asti.
Haluan vielä kiittää kaikkia mahtavia opettajia, joilta olen saanut huippuopetusta näiden vuosien aikana.
Olen myös kiitollinen kaikesta tuesta ja kannustuksesta mitä olen saanut lähipiiriltäni ja opiskelukavereiltani.
Ilman perheen ja työyhteisön joustamista ja venymistä nämä opinnot olisivat loppuneet osaltani lyhyeen.
Nyt kaikki koulusta saadut opit taskussa, ja ylpeänä omasta suoriutumisestani, lähdän
kohti uusia haasteita.

Raisa Wester

