

Nukkuva puutarha

沉睡的花园

Haiying Lu

Sara Hildén -akatemia

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä, päättötöyö

Helinä Huotari

Lähtökohhta

Päättötyöni perustuu Kiinaan, Suzhoun kaupunkiin, jonne matkustin perheeni kanssa kesällä 2019. Suzhou on tunnettu perinteisistä kiinalaisista puutarhoistaan, jotka ovat nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi.

Päätin tehdä päättötyöni Suzhoun matkastani, sillä Suzhoun puutarhoissa havahduin kiinalaisen arkkitehtuurin sekä maisemien kauneuteen ja erilaisuuteen. Sen lisäksi olen aina ollut hyvin kiinnostunut kiinalaiseen kulttuuriin ja perintöihin, jotka ovat keskeinen osa identiteettiäni. Itse olen Sara Hildén opintojeni aikani pääasiassa käyttänyt töiden lähtökohhtina länsimaisia esikuvia, joten tällä kertaa päätin ottaa vaikutteita muistakin kulttuureista. Päättötyössäni haluan nimenomaan tuoda esille kiinalaisen arkkitehtuurin, luonnon ja taiteen erityisyyttä.

Päättötyöni on kokoelma, joka koostuu kolmesta teoksesta. Teosten lähtökohhtana ovat valokuvat, joita otin Suzhoun puutarhoissa. Nimesin työni *Nukkuvaksi puutarhaksi*, sillä vieraillessani puutarhoissa minulle tuli sellainen olo, että olisin matkustanut ajassa taaksepäin. Puutarhat tuntuivat ikään kuin *nukkuvan* tai pysähtyvän menneisyyteen ja toimivan ikkunoina menneisyyden maailmaan. Teokset päätin toteuttaa vesiväreillä ja lyijykynillä, jotka tuntuivat luontevimmilta valinnoilta. Koska teoksissa on sovellettu länsimaisia taiteellisia keinoja, muun muassa länsimaista maalaamistyyliä, työssäni näkyy myös länsimaisten ja kiinalaisen kulttuurin vuorovaikutus ja yhteensovitus.

Työn tavoitteenani oli yrittää parhaani toteuttaa kokoelma ja tuoda maisemat eloon. Halusin sekä luoda todenmukaisen kuvan Suzhoun maisemista että omaperäisen työn. Sen lisäksi pyrin myös samalla kehittämään taitojani suunnittelussa, maalaamisessa ja piirtämisessä. Minulla ei ollut työtä tehdessäni tiukkaa aikataulusuunnitelmaa, vaan tavoitteenani oli käyttää aikani tehokkaasti ja työstämään teoksia, joihin olisin tyytyväinen.

Työskentelyprosessin kuvaus ja arviointi

Päätin työni aiheesta jo Suzhoun matkani aikana. Olin niin liikuttunut kaupungin maisemista ja ilmapiiristä, että valitsin kaupungin puutarhat päättötyön aiheekseni harkitsematta sen pitempään. Koska halusin tuoda työssäni esiin mahdollisimman monta näkökulmaa puutarhoihin, päätin tehdä työstäni kokoelman.

Matkani aikana olin ottanut useita kuvia, joista myöhemmin valitsin viisi. Ajatuksena oli se, että kokoelmani koostuisi viidestä teoksesta, jotka pohjautuisivat näihin viiteen valokuvaan. Kuvien valitsemisessa meni hyvin kauan, sillä minun oli vaikea päättää, mitkä kuvat valita ja millä keinoilla niitä toteuttaa. En myöskään ollut varma, kuinka kauan jokaisen teoksen työstämisessä menee, joten päätin valita kyseisestä viidestä kuvasta kolme kuvaa, joista ainakin tekisin teokset. Lopulta kävikin niin, etten kerennyt toteuttamaan kaikkia viisi teosta, vaan suoritin vain kolme. Kaksi niistä, kuvat 1 ja 3, olivat alkuperäisen viiden valitsemani valokuvien joukosta, mutta kolmas olikin viime hetkelläni valitsemani valokuva. Muutin suunnitelmaani, sillä kyseinen valokuva sittenkin sopi värimaailmaltaan paremmin kokoelmaani kuin ne muut.

Kuvien valitsemisen jälkeen käsittelin kuvia hieman *Adobe Photoshop Editor* -ohjelmalla. Periaatteessa vain rajasin joitain kuvia, sillä halusin pitää kuvat mahdollisimman luonnollisina ja todenmukaisina. Tämän jälkeen aloin suunnittelemaan teosten kokoa ja niiden toteutustapaa. Hahmotin pituudet ja laskut paperille (ks. Kuva muistiinpanoista!). Kuvasta näkyvät suunniteltujen teosten lopulliset koot, joita noudatin lähtökohtaisesti. Kokoja oli kuitenkin vaikea täsmällisesti noudattaa teosten työstämisessä, sillä teoksen kohteiden kokoja oli hankala suhteuttaa koko teoksen kokoon. Teokset päätin toteuttaa vesiväreillä, värikynillä ja/tai lyijykynillä. Nämä tekniikat ovat minulle kaikista tuttuja, ja ne sopivat mielestäni kokoelmaani parhaiten, sillä halusin, että työni näyttäisivät mahdollisimman todentuntuilta.

Päätin tehdä valokuvista 3 ja 6 vesivärimalauksia, sillä molemmissa kuvissa värit ovat keskeisessä asemassa. Oviaukon päätin piirtää taas lyijyväreillä, sillä halusin korostaa kuvan ääriviivoja, sommitelmaa ja pintarakenteita. Sen lisäksi kyseisessä kuvassa värit eivät olleetkaan niin suuressa roolissa kuin kuvissa 3 ja 6.

Työprosessia vaikeinta oli valokuvien valitseminen sekä teosten kokojen päättäminen. Teosten kokojen päättäminen oli myös hankalaa, sillä kokoja ja teosten muodostamaa kokonaisuutta oli vaikeaa hahmottaa mielessä. Näiden lisäksi myös töiden työstäminen tuotti haasteita, sillä siinä vaadittiin paljon tarkkuutta ja huolellisuutta. Helpointa tässä työssä oli puolestaan töiden viimeistely.

Jos tekisin päättötyön uudestaan, tekisin joitain asioita toisin. Ensinnäkin en käyttäisi niin paljon aikaa suunnitteluun, etenkin valokuvien valitsemiseen, sillä töiden työstämisessä tuli lopussa hieman kiire. Vaikka suunnittelu on tärkeä vaihe työskentelyssä, sen olisin voinut jättää vähemmällekin. Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa, lisäisin kokoelmaani myös runoja. Suunnittelinkin työskentelyn aikana, että voisin mahdollisesti liittää jokaiseen

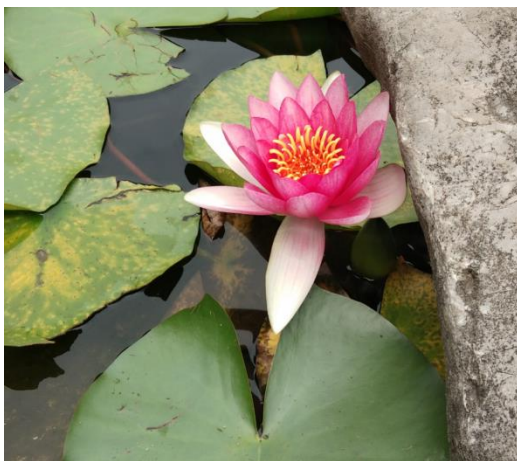
teokseeni yhden perinteisen kiinalaisen runon, joka liittyisi sisällöltään tai tunnelmaltaan teokseen. Tätä en kuitenkaan toteuttanut ajan puutteen takia, mutta myös sen takia, etten löytänyt sopivia runoja. Jos tämä ajatus olisi tullut mieleeni aikaisemmin, olisin mahdollisesti voinut valita etukäteen valokuvia, joihin voisin helposti liittää jokin runo.

Kuva 1: Oviaukko.

Kuva 2: Punainen rakennus.

Kuva 3: Lootuskukka.

Kuva 4: Bambu.

Kuva 5: Ikkuna.

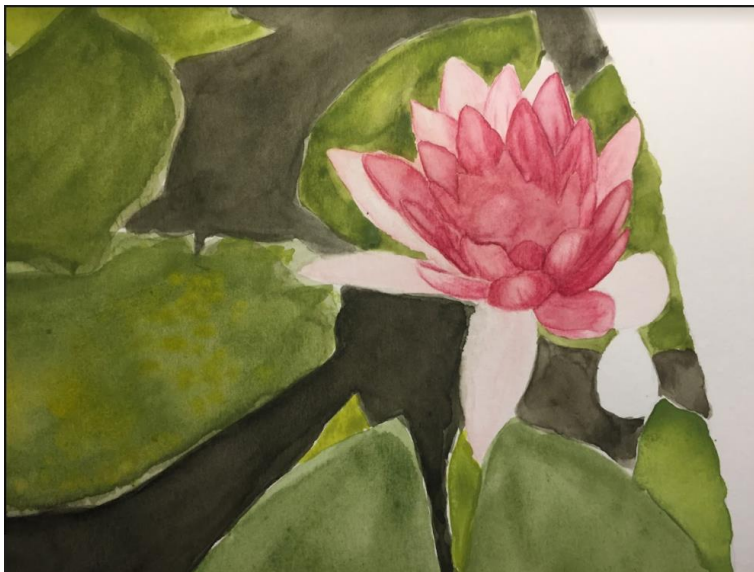
Kuvat 1–5: Alkuperäisessä suunnitelmassani valitsemani valokuvat. Kaikki kuvat otin itse Suzhoun puutarhoissa kesällä 2019.

Kuva 6: Valitsin tämän kuvan varsinaiseen kolmen teoksen kokoelmaani, sillä kyseisen valokuvan värimaailma on hyvin lumoava ja harmoninen. Tämä mielestäni sopi sittenkin paremmin kokoelmani tunnelmaan.

Luonnoskuvat

Alla on sarja ensimmäisiä kuvia teoksistani.

Kuvat 7–9: Varhaiset kuvat lootuskukasta, jonka työstin vesiväreillä ja veteen liukenevilla liiduilla.

Kuvat 10 ja 11: Ensimmäisiä luonnoskuvia teoksestani, joka kuvaa oviaukkoa. Luonnoksen sain tehtyä ensin kopioimalla valokuvan ääriviivat muovikalvolle ja sitten kopioimalla muovikalvon kuvan paperille valopöydän avulla.

Kuvat 12 ja 13: Varhaiset kuvat vesivärimaalauksestani, jossa on pieni silta, rakennukset ja vesistö kasvien ympäröimänä. Aloitin maalaukseni maalaamalla tausta miltei kokonaan vihertäväksi.

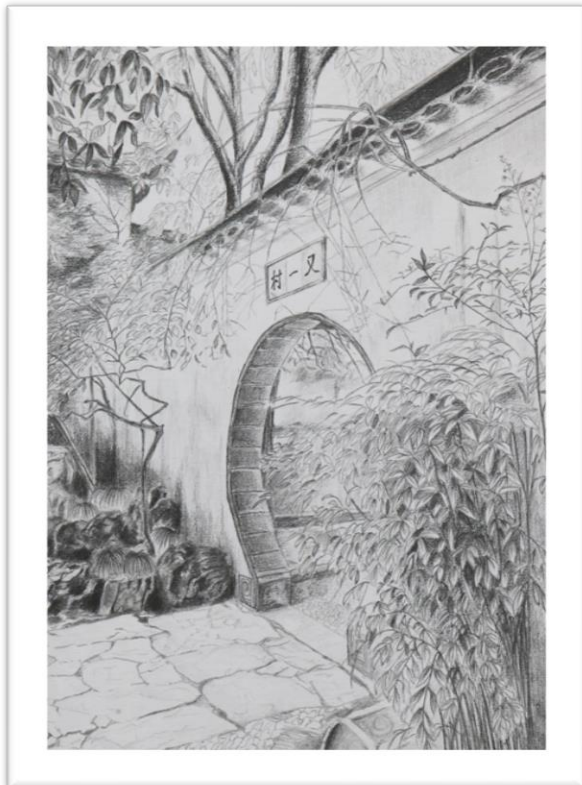
Valmiin teoksen kuvaus ja arviointi

Valmis työni koostuu kolmesta teoksesta, jotka tuovat jokainen oman näkökulmansa kokoelmaan. Valmiiden töiden kuvat näkyvät kuvissa 14–16.

Kuvassa 14 näkyy vesivärimaalaus lootuskukasta. Tämän teoksen toteuttamiseen käytin siis vesivärejä sekä veteen liukenevia liituvärejä. Liituväreillä käytin yksityiskohtien piirtämiseen. Lootuskukan heteiden maalaamiseen käytin puolestaan akryylivärejä, sillä vesiväreillä en saanut heteet erottumaan. Mielestäni onnistuin tässä työssäni melko hyvin, sillä kukan olemus näyttää todenmukaiselta. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kukan terälehdet näyttävät hyvin luonnonmukaiselta. Teoksessa värien kontrasti on myös voimakas ja vaikuttava.

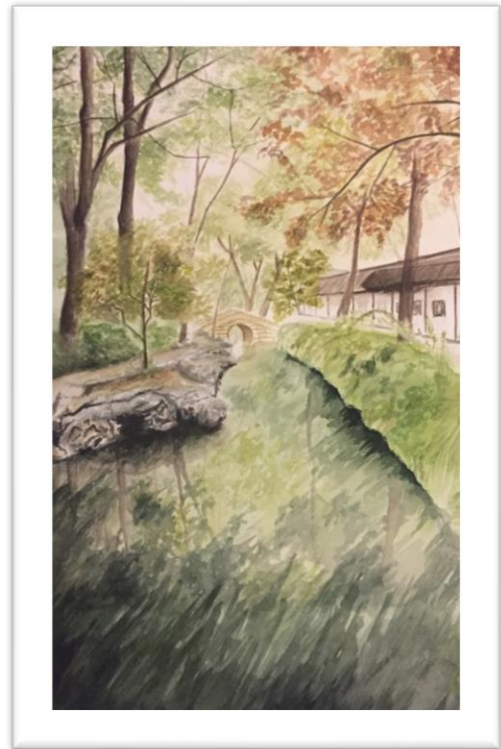
Kuva 14: Valmis lootuskukka.

Kuva 15: Lyijykynäpiirros.

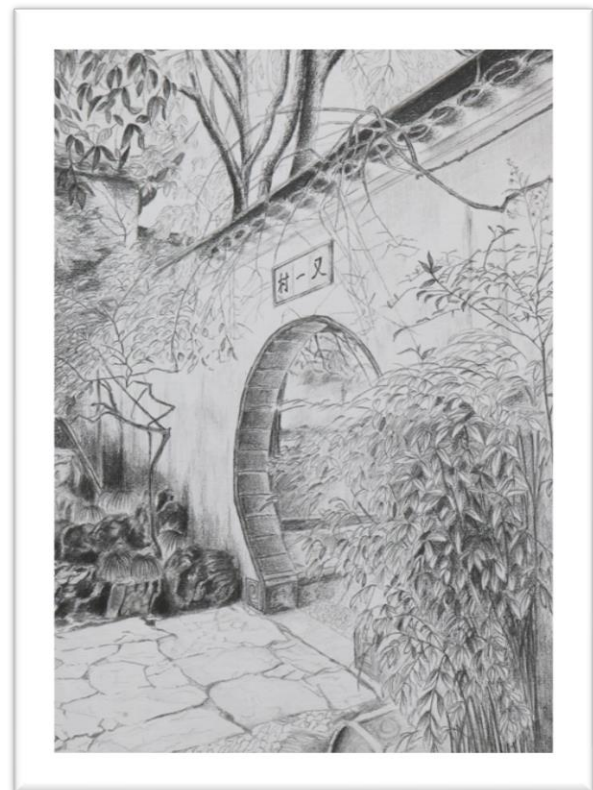
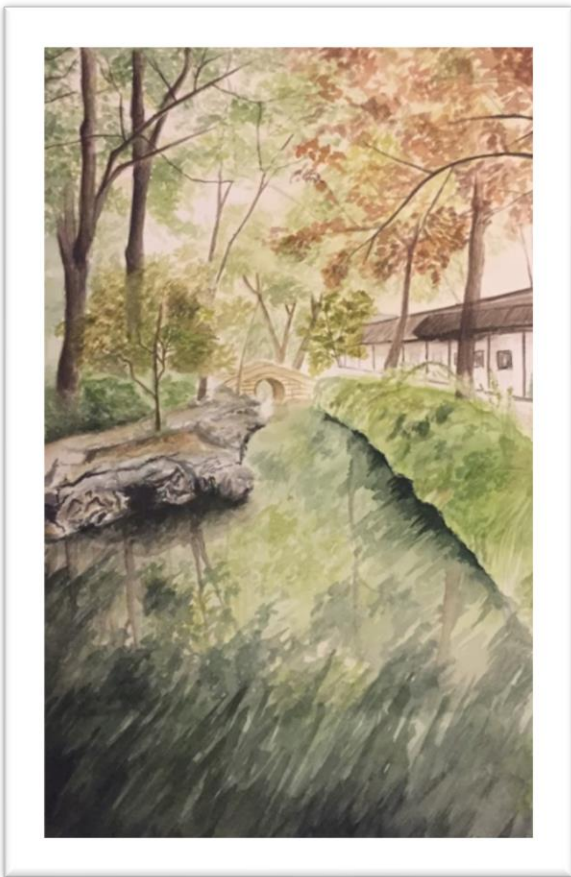
Toinen teokseni näkyy kuvassa 15. Tässä teoksessani olen käyttänyt perinteisiä lyijykyniä. Olen melko tyytyväinen työhön, sillä se suurin piirtein vastaa tavoitettani. Toisaalta olisin voinut vielä piirtää kasvit, etenkin niiden lehdet, huolellisemmin, sillä ne näyttävät mielestäni hieman keinotekoisilta. Tässä työssä haasteenani oli todellakin se, miten piirtää kasvit mahdollisimman luonnollisiksi.

Kolmas työni on maisemamaalaus, joka näkyy kuvassa 16. Tässäkin työssäni käytin vesivärejä. Mielestäni työ onnistui suhteellisen hyvin, sillä minulla oli siihen käytettävissä huomattavasti vähemmän aikaa kuin muihin töihin. Halusin myös kokeilla tehdä teos, jota en ole työstänyt pikkutarkasti, ja nähdä, miltä lopputulos näyttää. Olisin voinut vielä viimeistellä työtäni ja lisätä yksityiskohtia, muun muassa rakennukseen ja siltaan, mutta olen ylipäättään melko tyytyväinen lopputulokseen.

Kuva 16: Vesivärимаalaus.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työni, sillä yritin parhaani ja työskentelin huolella. Kuitenkin työssäni on parannettavaa ja olisi ollut mainiota, jos olisin saanut kaikki viisi työtä tehtyä. Kuitenkin jo suunnitelmaa tehdessäni ymmärsin, että se oli hyvin kunniahimoinen tavoite, sillä viiden työn työstäminen huolella olisi vienyt paljon enemmän aikaa. Sen lisäksi olisin vielä tyytyväisempi kokoelmaani, jos olisin löytänyt niihin sopivat runot, jotka toisivat siihen enemmän tunnelmaa ja sisältöä. Alla on vielä kokoelmani kaikki teokset rinnakkain.

Kuva 17–19: Kokoelmani teokset.

Lopetus

Päättötyö oli minulle hyvä oppimistilaisuus, sillä sen avulla kehityin piirtäjänä ja maalarina. Olen tullut itsevarmemmaksi omista taiteellista kyvyistäni sekä löytänyt itsessäni puutteita, joita kehittää. Olen myös täyttänyt toiveeni, sillä olen aina halunnut tehdä kuvataiteellisen työn, joka liittyy omaan kiinalaiseen kulttuuriini.

Sen lisäksi opin myös tämän työprosessin aikana enemmän suunnittelusta ja aikatauluttamisesta, sillä en ole aiemmin suunnitellut näin suurta kuvataiteellista työtä. Koin siis tämän työskentelyprosessin hyödyllisenä ja olen myös melko tyytyväinen omaan suoritukseeni.