

Elpyminen
Vilja Saarinen

Kuvataiteen perusopetus, laajaoppimäärä
Päättötyö
Sara Hildén -akatemia
Ohjaava opettaja Helinä Huotari

Lähtökohta

Olin kesän aikana miettinyt päättötyöni aihetta, mutta en ollut keksinyt sitä syksyyn mennessä. Tiesin kuitenkin sen, että haluan tehdä maalauksen, jossa on ihminen pääroolissa. Olen maalannut paljon muotokuvia ihmisistä vesiväreillä, joten ajattelin että olisi kiva tehdä akryyliväreillä isompi maalaus. Suomen luonto on aina ollut mielestäni inspiroivaa, joten myös luontoa halusin tuoda esiin teoksissa jollain tavalla. Olen monet kerrat käynyt Helsingin Ateneumissa ihailemassa suuria akryyli- ja öljyvärimalauksia, ja haaveillut itse tekeväni joskus samanlaisen.

Olin aikaisemmin maalannut vain kasvoja, joten nyt halusin saada maalaukseen myös vartaloa näkyviin. Tiesin sen olevan vaikeaa, mutta tämä olisi hyvä tilaisuus harjoitella sitä.

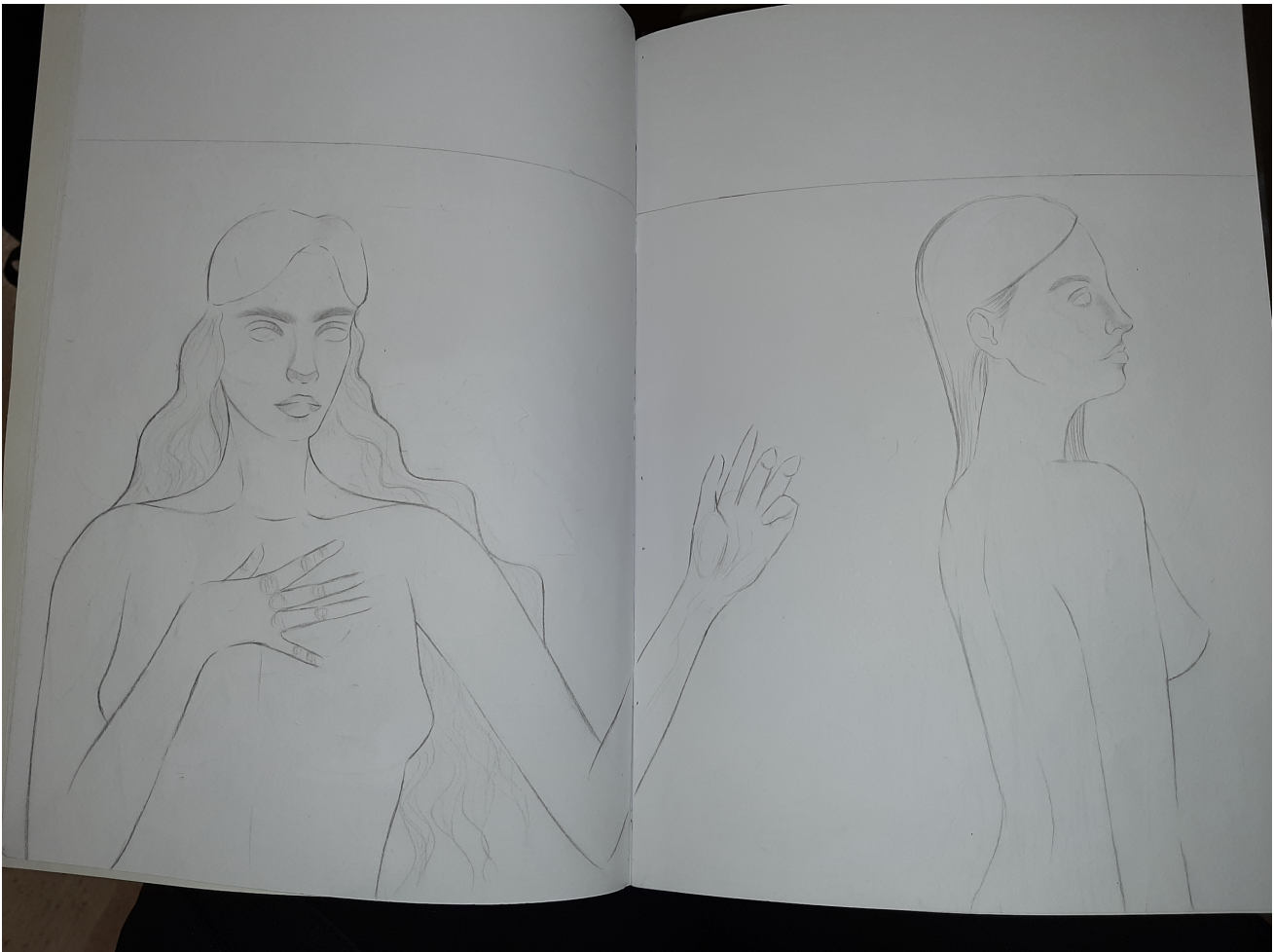
Aikataulua suunnittelin hieman. Tarkoituksena oli, että työskentely lähtee käyntiin loppusyksystä, mutta enempää en uskaltanut suunnitella, sillä tiesin aikataulussa pysymisen olevan haasteellista. Koen olevani hidas maalaaja, joten lisäaikaa pitäisi saada.

Työskentelyprosessin kuvaus ja arviointi

Elokuu-Lokakuu

Aloitin työskentelyprosessin tekemällä erilaisia hahmotelmia tulevasta työstä. Tässä vaiheessa pohdin vielä teenkö yhden maalauksen vai enemmän. Päädyin suunnittelemaan luonnosta, josta tulisi vain yksi maalaus ja olin jo syyskuun puolivälissä hyvin varma siitä, että oli keksinyt lopullisen idean.

Ideaksi oli syntynyt tehdä maalaus, jossa on keskiössä ihminen ja hänen ympärillään perhosia, kimalaisia ja kaloja. Tunnelma olisi keväinen ja värimaailma kirkas ja lämmin. Aloin kuitenkin myöhemmin pohtimaan enemmän työn merkitystä. Tuntui siltä, että vain yksi maalaus on tylsä, eikä tarpeeksi haastava. Päätin siis pienentää maalauksen kokoa ja tehdä sille kaverin. Halusin antaa alkuperäiselle idealle vähän kontrastia tekemällä toisen maalauksen, jonka tunnelma olisi synkkä ja värimaailma tummempi. Tässä vaiheessa piti alkaa jo tilaamaan maalauspohjia, joten päätin pitää tästä ideasta kiinni ja tilata kaksi pohjaa, vaikka luonnokset eivät olleet vielä valmiita.

Marraskuu

Marraskuun alussa sain lopulliset luonnoksen valmiiksi ja pääsin aloittamaan varsinaisen työn tekemisen. Tein luonnosten pohjalta lyijykynällä ääriiviivat maalaus pohjiin ja varsinainen maalausprosessi lähti käyntiin vasta marraskuun lopulla. En ollut aikaisemmin maalannut yhtä isolle pohjalle kuin nyt, joten aloittaminen tuntui vaikealta.

Joulukuu-Helmikuu

Taustaväri oli tässä vaiheessa vaihtanut väriä sinisestä vaaleanpunaiseksi toisessa maalauksessa. Tässä vaiheessa jäin hieman jumiin maalauksien kanssa, sillä vartalon maalaaminen oli vaikeaa, enkä ollut ikinä tyytyväinen lopputulokseen. Olisi pitänyt vain lopettaa ihon työstäminen ja siirtyä eteenpäin, sillä aikataulun kanssa rupesi tulemaan kiire.

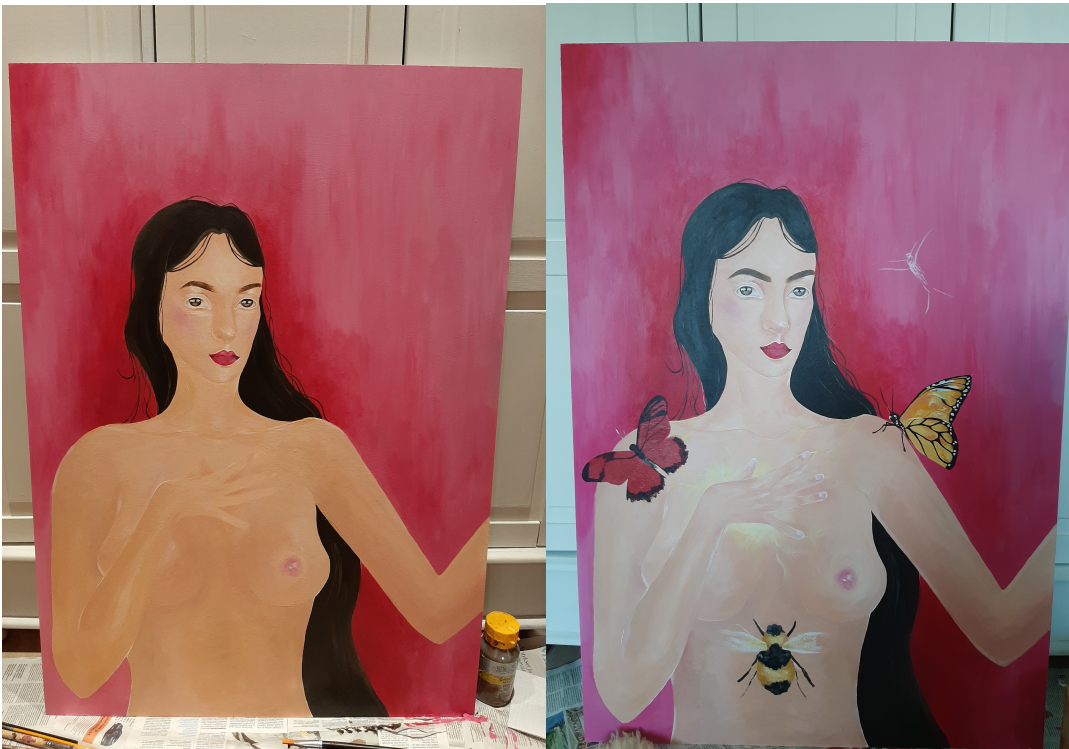
Maaliskuu

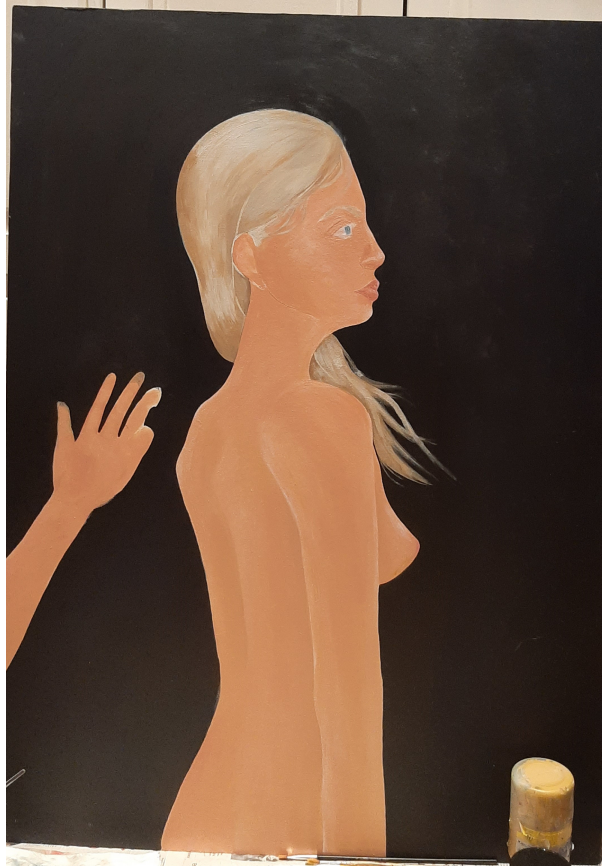
Maaliskuun alussa olin edelleen jumissa ihonvärin maalaamisen kanssa ja kiire kasvoi entisestään. Kuun puolivälissä koronaepidemian vuoksi saimme kuitenkin lisäaikaa töiden tekemiselle, joka oli itselleni todella hyvä asia. Hain työni kotiin, jolloin työskentelystä tuli myös helpompaa, sillä sain maalata omien aikataulujen mukaan. Tässä vaiheessa piti myös tehdä uusi aikataulusuunnitelma. Päätin kuitenkin jättää sen myöhemmäksi, sillä aikaa olisi nyt paljon enemmän.

Huhtikuu-Toukokuu

Keväällä työskentely eteni kiireettä. Pinkkitaustainen työ vaikutti mielestäni liian tylsältä, joten muutin hahmon hiustenväriin tummemmaksi. Tämä toimi mielestäni hyvin, sillä se toi maalaukseen enemmän kontrastia. Hahmot alkoivat myös valmistumaan pikkuhiljaa, joten aloin työstämään taustaa enemmän. Tummataustaiseen maalaukseen en halunnut tehdä mitään, mutta pinkkitaustaiseen aloin maalaamaan hyönteisiä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Niiden kanssa ei ollut ongelmia ja ne onnistuivat mielestäni hyvin.

Kesäkuu-Heinäkuu

Kesällä ei ollut aikaa työskennellä niin paljon kuin keväällä, mutta kiire ei edelleenkään ollut. Suurin haasteeni oli tällöin tehdä tummataustaisen maalauksen hahmolle silmä. Se oli vaikeaa, koska en yleensä maalaa silmiä sivusuunnasta. Tämän vuoksi jouduin tekemään sen monta kertaa, enkä ollut ikinä tyytyväinen tulokseen. Lisäksi halusin vielä muuttaa hahmon hiusten väriä vaaleammiksi. Toinen työ puolestaan oli jo melkein valmis.

Elokuu

Elokuussa rupesin viimeistelemään töitä tekemällä yksityiskohtia ja muita pieniä muutoksia. Pinkillä taustalla olevalle hahmolle päätin vielä vaihtaa silmien värin ja lisätä pieniä kuvioita kasvoille. Tässä vaiheessa oli vaikeata saada työ päätökseen ja hyväksyä lopputulos.

Valmiin teoksen kuvaus ja arviointi

Valmiissa teoksissa on kaksi hahmoa kuten aluksi suunnittelin. Kokonaisuudessaan työstä tuli samanlainen kuin luonnoksista, mutta taustaan ja värimaailmaan tuli muutoksia.

Mielestäni värikkäämpi maalaus onnistui paremmin kuin tumma. Tummassa maalauksessa oleva hahmo oli hankalassa asennossa, joten erityisesti kasvojen maalaaminen tuotti ongelmia.

Värikkäässä maalauksessa pidän perhosista ja hahmon kasvoista, ne onnistuivat mielestäni hyvin.

Kun mietin työni merkitystä, päädyin nimeämään hahmot kevääksi ja syksyksi. Maalauksessa olevat hahmot tavallaan esittävät niitä tunteita, joita nämä vuodenaajat aiheuttavat. Syksyllä pimeyden vallitessa mieliala laskee ja väsymys kasvaa. Tummataustaisen maalauksen hahmo onkin vähän surumielinen. Keväällä kun luonto herää ja valoa on enemmän, voimat kasvavat. Kevät tavallaan elvyttää. Ehkä en pidä tummasta maalauksesta, koska en myöskään pidä syksystä.

Itsearviointi

Päättötöyöprosessi opetti paljon maalaustekniikasta. Jos pitäisi maalata työn nyt uudestaan, niin tekisin melkein kaiken eri tavalla. Ihon maalaamisessa keskittyisin enemmän kokonaisuuteen kuin yksityiskohtiin ja käyttäisin isompia siveltimiä.

Aikataulun luominen ja siinä pysyminen oli myös haasteellista, joten käyttäisin enemmän aikaa sen tekemiseen ja siinä pysymiseen. Suunnitelmallisuus maalauksien kanssa on vaikeaa, sillä yleensä en luonnostele tai suunnittele töitani etukäteen. Ideat syntyvät prosessin myötä.

Kun työ valmistui, olo helpottui paljon. Toisaalta en edelleenkään ollut täysin tyytyväinen lopputulokseen ja olisin halunnut jatkaa maalaamista.