

Portfolio

Aada Koivuniemi
Ohjaaja: Anni Toivonen

Hebi to nezumi no yakata
2020

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä

Päättyö

Sara Hiden-akatemia

Ideointi.

Aluksi suunnitelmani oli tehdä aivan erilainen työ. Se ei olisi ollut edes sarjakuvaa vaan eräänlainen kokoelma kala-aiheisia töitä. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että haluan tehdä sitä mitä rakastan eli sarjakuvan. Mietin ensin tekeväni digitaalisesti ja erästä toisesta hahmosta kunnes opettaja ehdotti vesivärien käyttöä, kun digitaalisesti tekeminen ei onnistunut. Sain sitten ystäväni, Neten kanssa idean lähteä tekemään sarjakuvaa yhteisistä hahmoistamme. Neten tekemä sarjakuva kertoo siitä miten hahmojemme yhteinen matka alkoi, kun taas oma sarjikseni kertoo hahmojen jokapäiväisestä elämästä ja pimeistä salaisuuksista jotka varjostavat heitä.

Sarjakuvan juoni on hyvin yksinkertainen, sillä halusin panostaa estetiikkaan ja miljöön yksityiskohtiin. Tarinassa näytetään kuinka hahmoni, Kaede sekä Neten hahmot Kitana ja Koi elävät yhteistä elämäänsä

Kitanan suuressa kartanossa (jap. yakata).

Inspiraation lähteet ja vaikutteet

Päätin käyttää Mononoke, nimisen animesarjan tyyliä ja väritystä suurimpana

inspiraation lähteenä, sillä sen tarinat ja tunnelma ovat hyvin saman tyyppisiä,

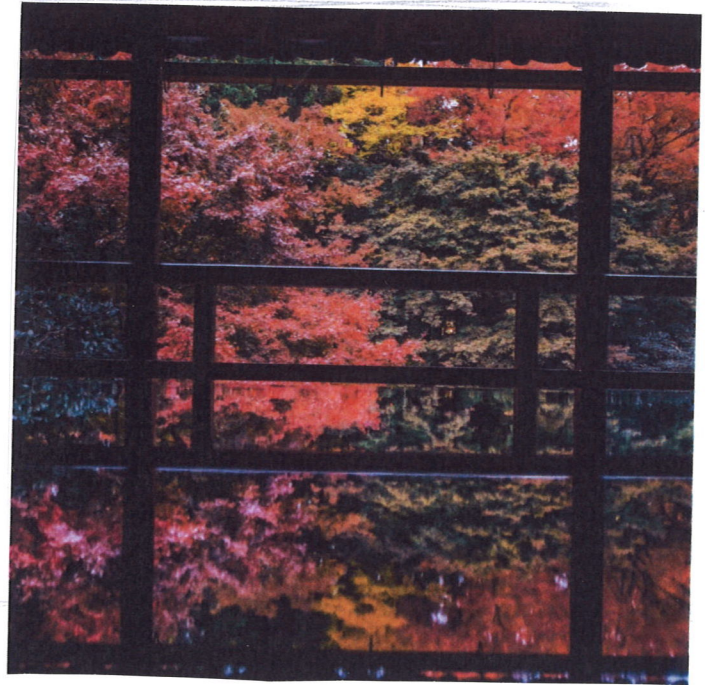
kuin se mitä hain omalta sarjakuvaltani. Mononoke on värikäs ja yksityiskohta painotteinen ja sen maailma ei oikeastaan juurikaan muistuta tätä maailmaa. Mononokella on tosin käytössään myös äänellinen ilmaisu, josta pidän animessa miltei enemmän kuin kuvallisesta ilmaisusta: Jos pystyisin lisäisin sarjikseeni ehdottomasti kellojen kilinää, paperiovien sulkeutumista ja shishi-odoshin kalketta (bambusta tehty peurahälytin).

Koska olen vielä aika huono väriilmäisissä minun piti turvautua valmiiseen palettiin. Menin siis Tumblriin ja etsin käsiini valokuvan jossa oli sopiva värimaailma.

Päädyin tähän Takashi Yasunin Hiyoshi Taisha-temppeliltä otettuun kuvaan.

Käytin siis paljon punaista, vihreää ja sinistä ja korostin kullankeltaisella.

Tavoitteet

Tietysti suurin tavoitteeni oli saada työ valmiiksi ennen ajan loppumista. Enkä ole varma olisinko saanutkaan ilman koronan antamaa lisäaikaa. Toinen tavoitteeni oli oikeanlaisen tunnelman luominen ja tietysti tarinan ja varsinkin hahmojen välisen suhteen selkeä välittyminen lukijalle. Tekemällä sarjistyön halusin oppia millaista on tehdä pitkää ns. oikeaa sarjista. Inspiroiduinikin lopulta projektista ja heti kun Neten työ on valmis

lähdemme tekemään seuraavaa sarjisprojektia.

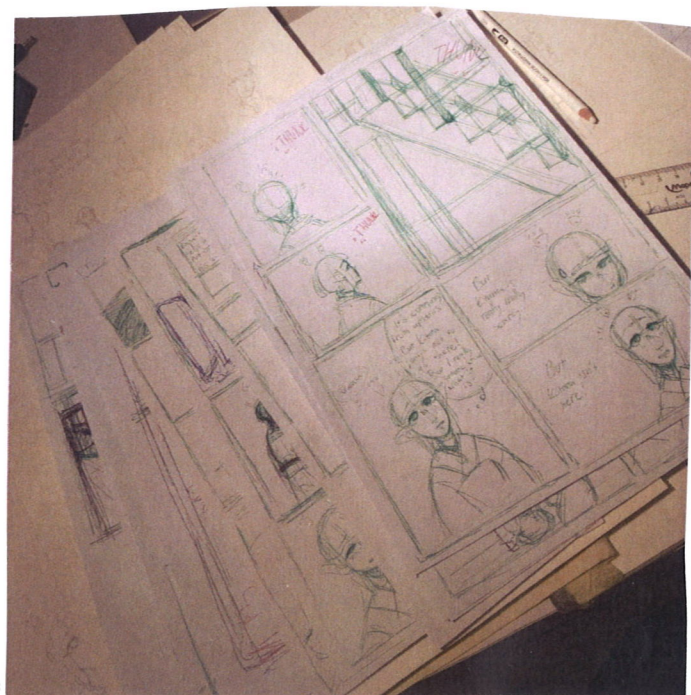
Työskentely prosessi:

Luonnostelu

Luonnostelu sujui mukavasti ja sutjakkaasti, koska olin innoissani ja tarina oli selkeä päässäni. Tähän vaiheeseen kului aikaa n. kuukausi. Muutamassa sivussa saman tilan toistuminen alkoi tosin tympimään ja se vähän vaikeutti piirtämistä.

Lyijykynä

luonnos
sivulta
8

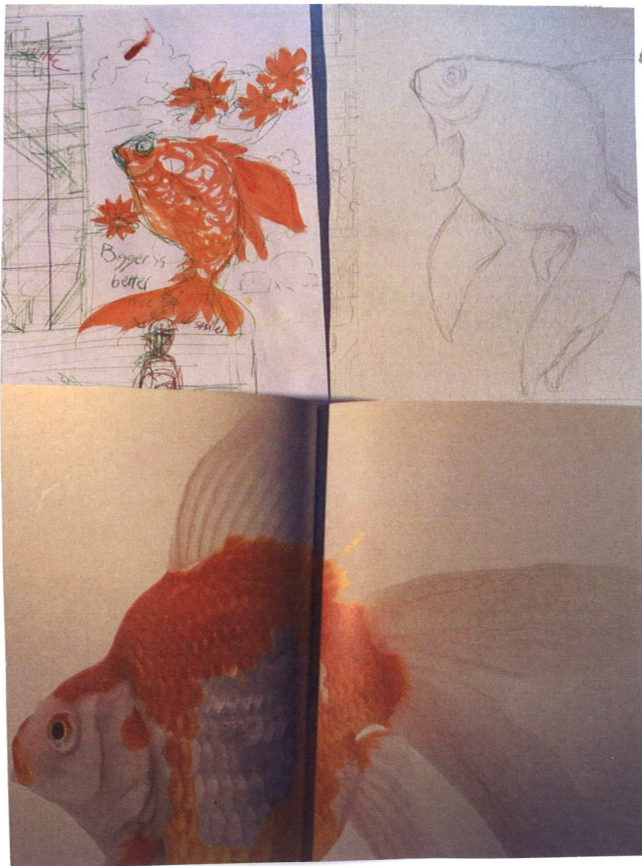

Aloitin lyijärikuonostelun
A3 vesiväripaperille.

Tein mahdollisimman

siistiä ja tarkkaa, vaikka pyyhin lyijäriin lopuksi pois,
selkeät linjat helpottivat hahmottamista maalatessa.

Referenssi kirjasta
← "Kingyo" (Karunya Takasaka)

tässä vaiheessa vaikeinta oli
perspektiivi ja mittasuhteet. Työs-
sä on paljon arkkitehtuuria ja
erikoisia kuvakulmia, ja vaikka
minulla on suhteellisen hyvä
tilan hahmotus kyky, jotkut
rundut vaativat useamman

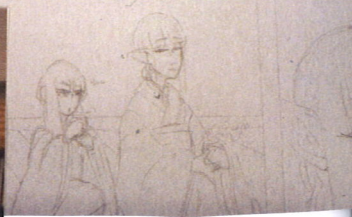
yrityksen ennen kuin niistä edes hahmotti mitä tapah-
tuu. Tein tässä vaiheessa myös kaikki muutokset ja
lopun suunnitelmat lopulliseen työhön. Enimmäkseen
vaihtelin runtsommittelua ja suunnittelin yksityiskohtia
kuten fusuma shojien kuvitusta (lintettava tukeva paperiovi).
Olin valmis hiihtoloman jälkeen.

Vesiväri

Tämä oli ehdottomasti pisin ja puuduttavin, mutta
myös tyydyttävien vaihe. Oli kiva kun jokainen
tehty sivu oli lopullinen, valmis sivu, toisaalta

myös aika stressaavaa. Vesiväri on todella vaikea väline varsinkin, kun en ollut vielä täysin perillä sen käytöstä. En olisi kuitenkaan vaihtanut missään vaiheessa, värien sekoittelu, siveltimillä pelaaminen ja lopputulos ovat lähes aina pienen riskin arvoisia.

Kun sitten sain urakan päätökseen kesäloman puolesta välissä, oli oloni hieman haikea vesiväripalettia pestessäni

Paras sivuni ↗
(9) Kaede kippuaa
verovaisesti portaat
toiseen maailmaan..

↖ sivu 5
Gohan, miso
to tamagoyaki
(riisiä misoa
muhannilla)

↖ Raskaan
työn raataja

Ajan käyttö

Niin kuin aina alku oli hankala. Sen jälkeen kun päätin alkuperäisen ideani sijasta tehdä sarjakuvan minun oli keksittävä kokonaan uusi idea ja siinäähän meni lähes koko syksy. Kaiken kaikkiaan työskentelyni oli katkonaista, mutta se eteni. Korona tilanteen takia säännöllinen työskentely loppui kokonaan ja välillä työni lojui viikkoja koskemattomana pöydälläni. Etä koulun aikana en ehtinyt muutenkaan tekemään paljon muuta kuin opiskelemaan. Koronan takia kevään päättötyö näyttely oli siirrettävä vasta syksyille ja tämä antoi minulle koko kesäloman lisää aikaa työskennellä päättötyöni parissa ja sain kuin sainkin koko työn valmiiksi hyvissä ajoin.

Mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa

Vesivärien käytön lisäksi työn aikana teknisesti vaikeita olivat suurten tilojen perspektiivi ja mitta suhteet. Työssäni oli esim. paljon portaita joiden piirtämisessä piti mittailla paljon ja niiden maalaaminenkin selkeästi vei aikaa. Lisäksi vaikeaa oli värien käyttö ja uskottavien seinämaalauksen keksiminen ja maalaaminen.

Luonnos siv
11

Helppointa työn aikana oli hahmojen piirtäminen ja maalaaminen. Olen piirtänyt kyseisiä hahmoja niin kauan, että tunnen ne kuin omat taskuni. Tiesin siis myös miten he käyttäytyvät ja reagoivat eri tilanteisiin.

Kaiken kaikkiaan koko työ tuntui lopulta melko helpolta koska sen tekeminen oli niin hauskaa, mielenkiintoista ja pitkälti rentouttavaa.

Valmiin teoksen kuvaus ja arviointi

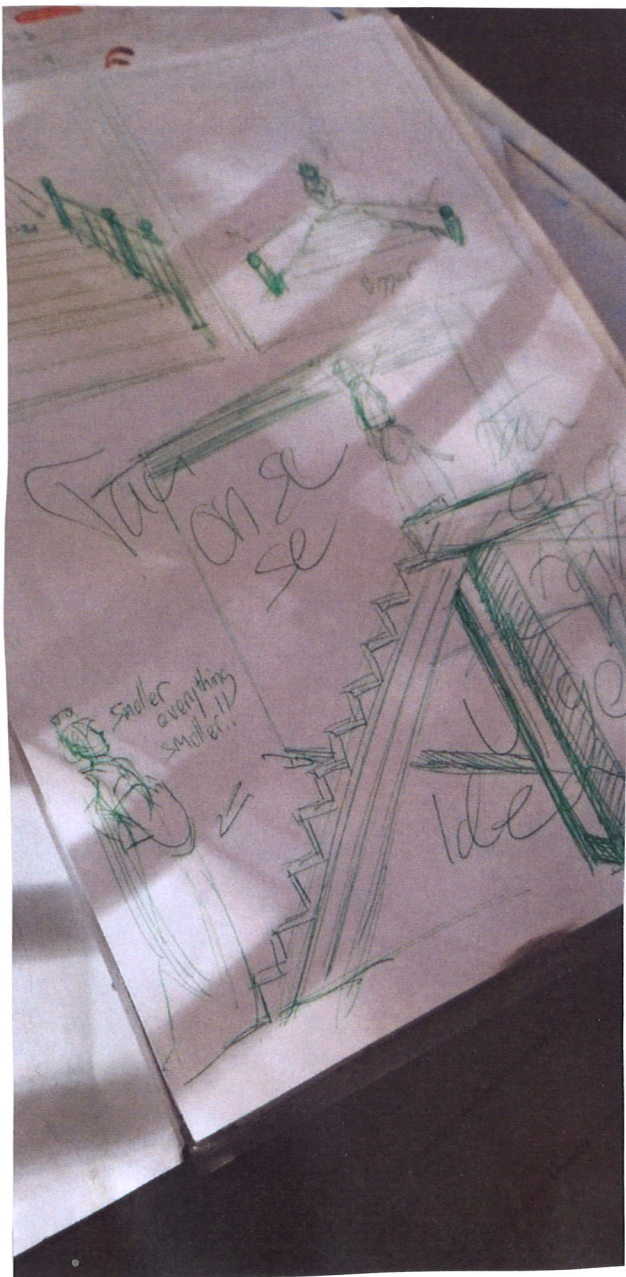
Minä valmiin
viimeisen
sivun kanssa →
kello 1 yöllä

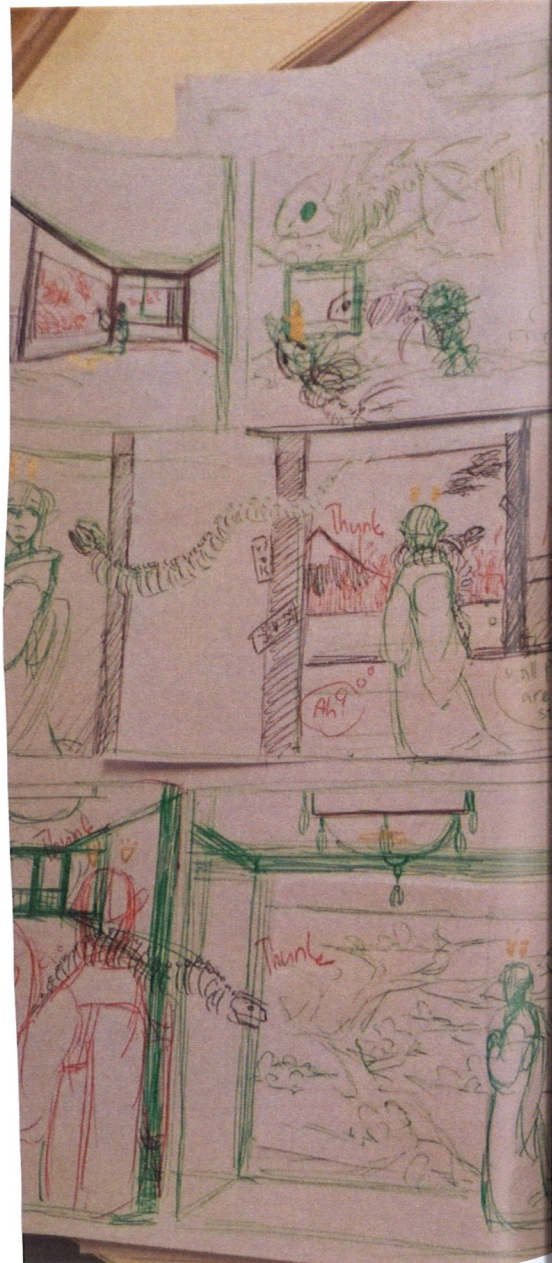
En muuttanut työskentelyn aikana teoksesta juuri mitään joten lopputulos vastaa luonnosta hyvin pitkälti. Tavoitteeni oli luoda sarjakuva, jonka mystinen ja lähes absurdi tunnelma välittyisi hyvin lukijalle värien, ruutunsoitteluun ja juonen kautta (Vaikkakin juoni oli toissijainen elementti sarjiksessani). Omasta mielestäni onnistuin hyvin nykyisten taitojeni pohjalta. Olen tyytyväinen lopputulokseen kokonaisuutena, tosin muutama yksittäinen seikka jäi häiritsemään minua valmiissa työssä. Esimerkiksi joidenkin sivujen taustavärit tai värin maailma yleensäkin ei ole mielestäni miellyttävä.

Sivu, jonka värimaailma meni mielestäni lopulta ain
mönkään oli se jossa ovi avautuu ja aallot
syöksyvät kaedeä kohti.

Koska totentin työni suunnitelman mukaisesti, ja pääsin
tavoitteeseeni, sanoisin onnistuneeni hyvin päättötyön
suorittamisessa. Ongelmia minulla oli kuitenkin aikataul
lutyksessä ja en olisi saanut työtä valmiiksi jos
aikaa olisi ollut yhtä paljon kuin normaalisti.

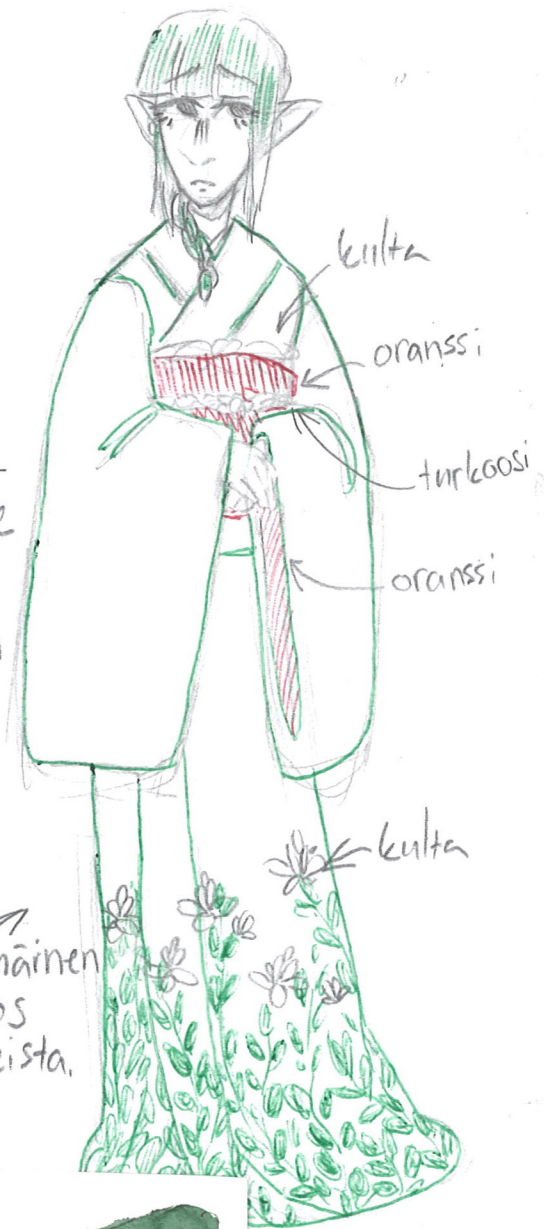
Joistakin
sivulhonnok-
sista tuli
aika hienon
näköisiä...
Joistakin
taas ei
niinkään...

Otteita suunnitelmista
ja luonnoksista

Inspiraation-
lähteenä Ka-
eden väritelle
toimi tämä
Kawase Hasuiin
piirros.

Ensimmäinen
luonnos
väitteistä.

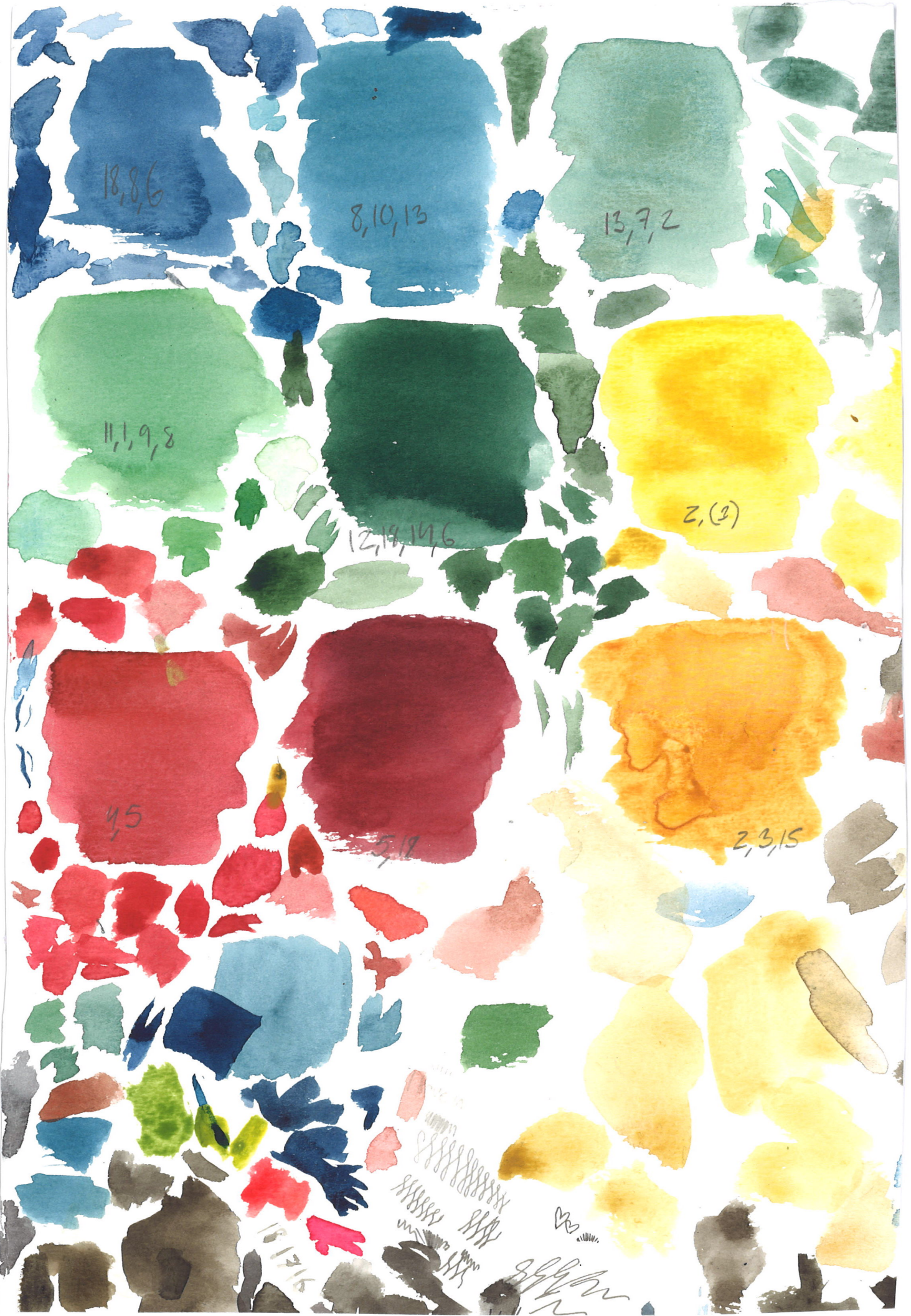
Lisäsin topuksi
kukkia myös
hihoihin

Koska värit ovat aina olleet minulle kova paikka oli tärkeää, että suunnittelin väripaletin huolellisesti ennen kuin lähdin tekemään sarjista. Halusin, että värejä olisi tarpeeksi jotta saisin värimaailmasta selkeän värikkään, muttei liikaa, jotta sarjiksen värimaailma pysyisi yhtenäisenä.

Loppujen lopuksi värit näyttävät hyviltä ja kiinnostavilta yhdessä sarjiksen sivuilla, mutta olisin voinut tehdä niistä vielä kirkkaammat maalaamalla enemmän kerroksia.

Senraavassa sarjakuvassani valitsen vielä kirkkaammat värit, maalaan enemmän kerroksia ja annan niiden toimia vapaammin.

Muistaakseni mitä värejä
käytin tietyn värin sekoittamiseen
numeroin palettini

18,8,6

8,10,13

13,7,2

11,1,9,8

12,19,14,6

2,(2)

4,5

5,17

2,3,15

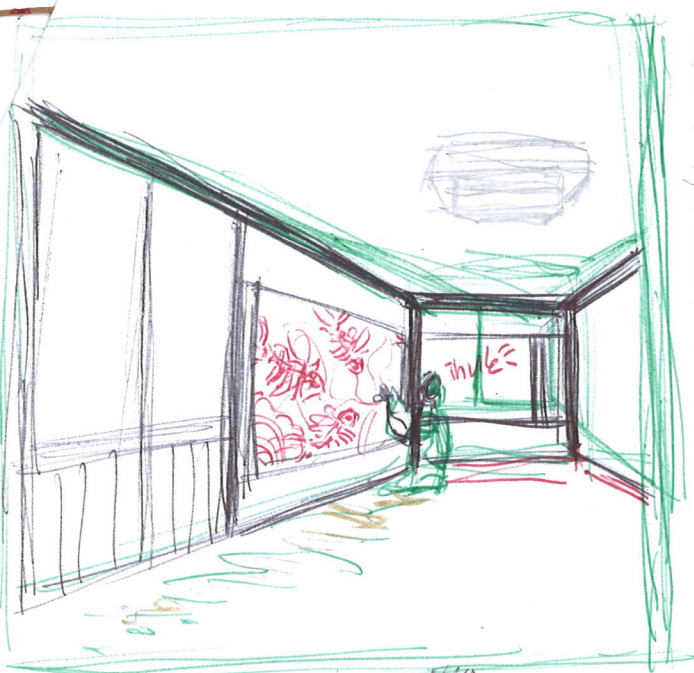
18,17,15

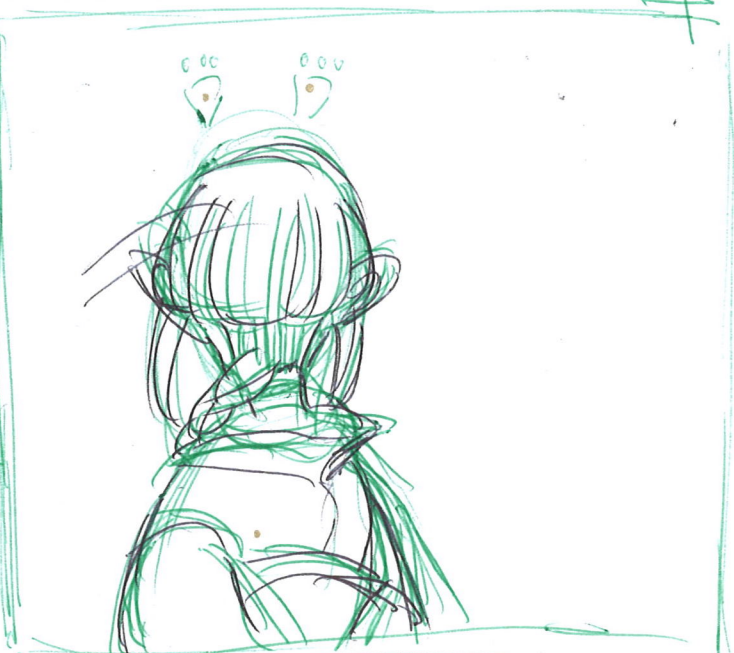
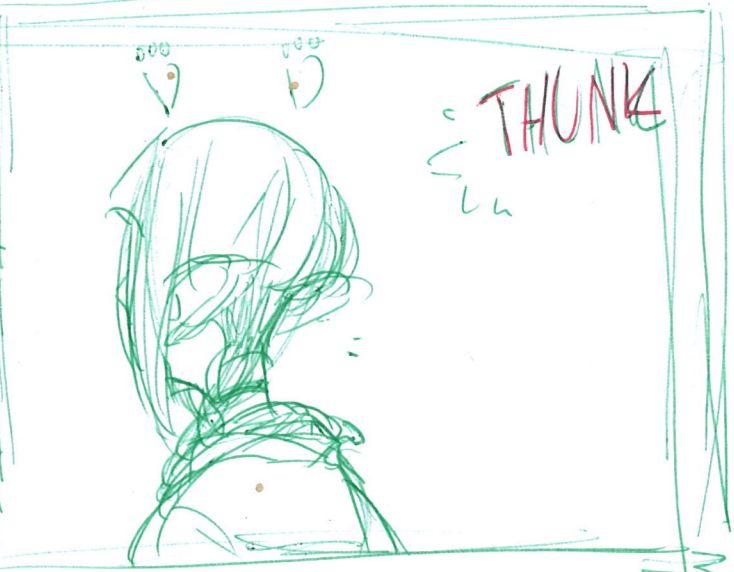
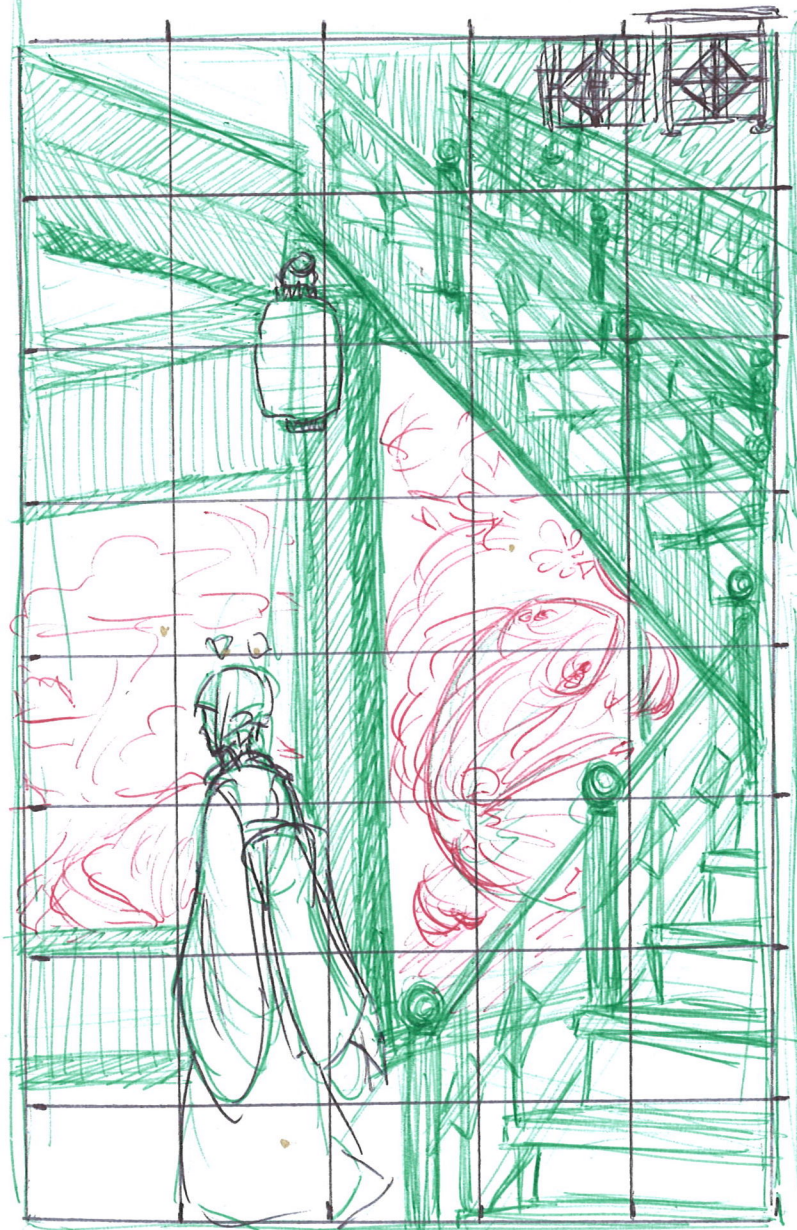
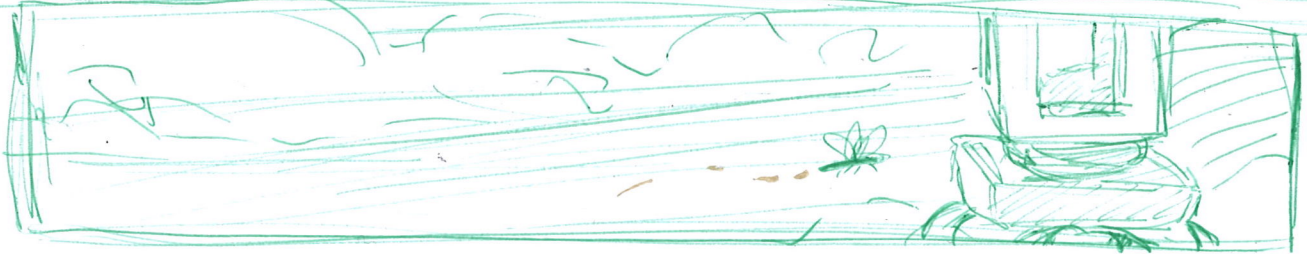
Handwritten scribbles and lines

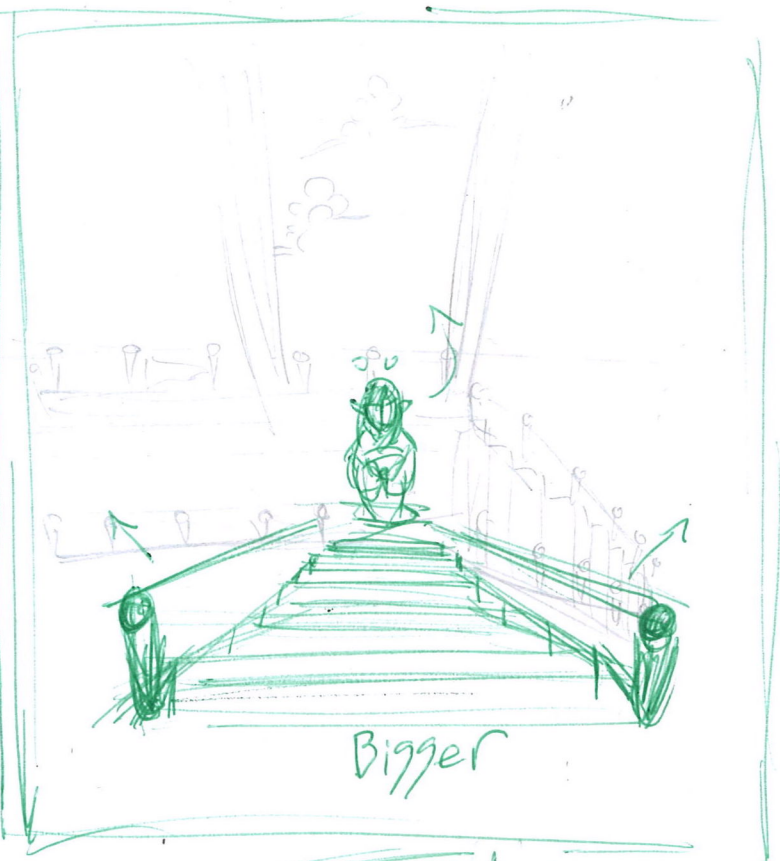
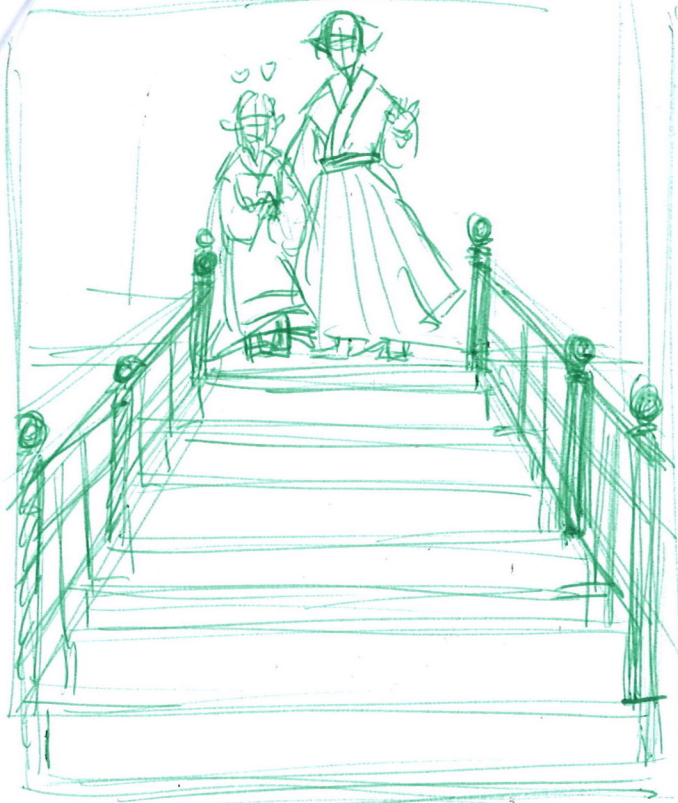
Handwritten scribbles and lines

Luonnoksia suosikki
sivuiltani

Välillä inspiraatio iski liian voimakkaasti ja
luonnoksen runtuna oli vaikea jäljentää sivulle
yhtä hienona. Joskus taas motivaatio jätti minut
ja lopullisen runnun piirtäminen jäi mielikuvitukseni
vara.

Scale
on se
se

then

also

rather

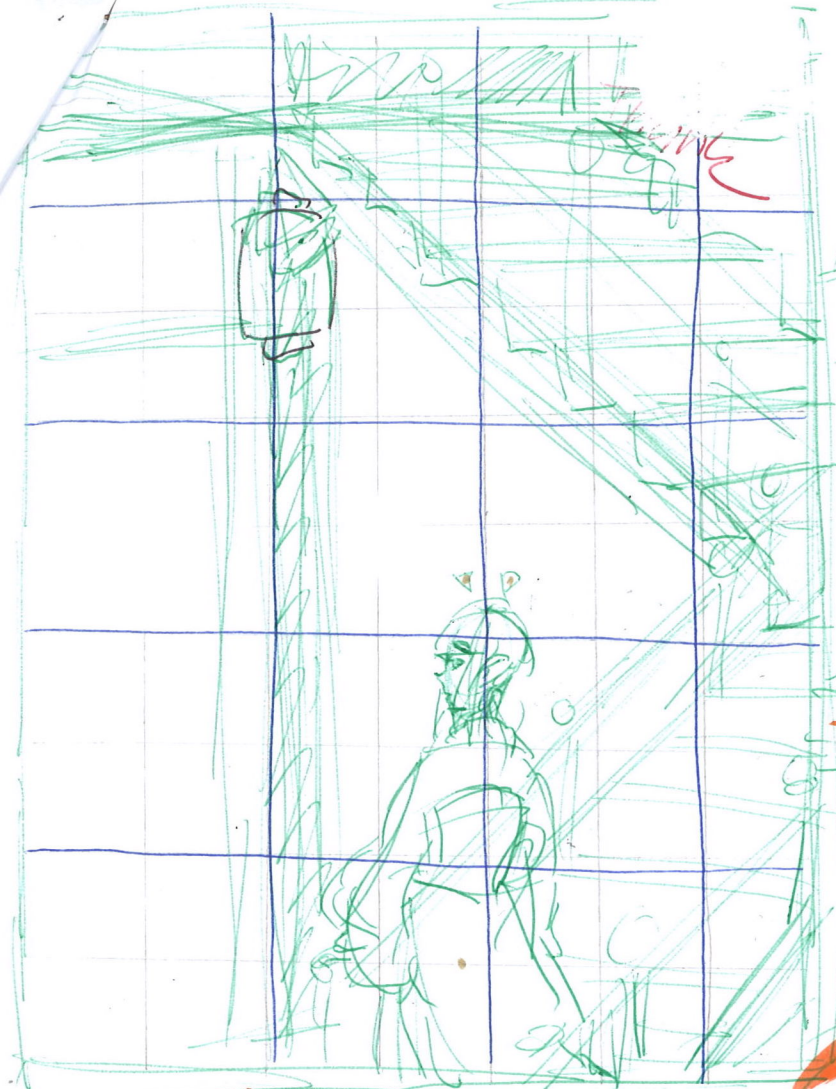
when the

idea of the

smaller everything smaller!!

Bigger is better

nice

smaller

