

SINI SOMPPI

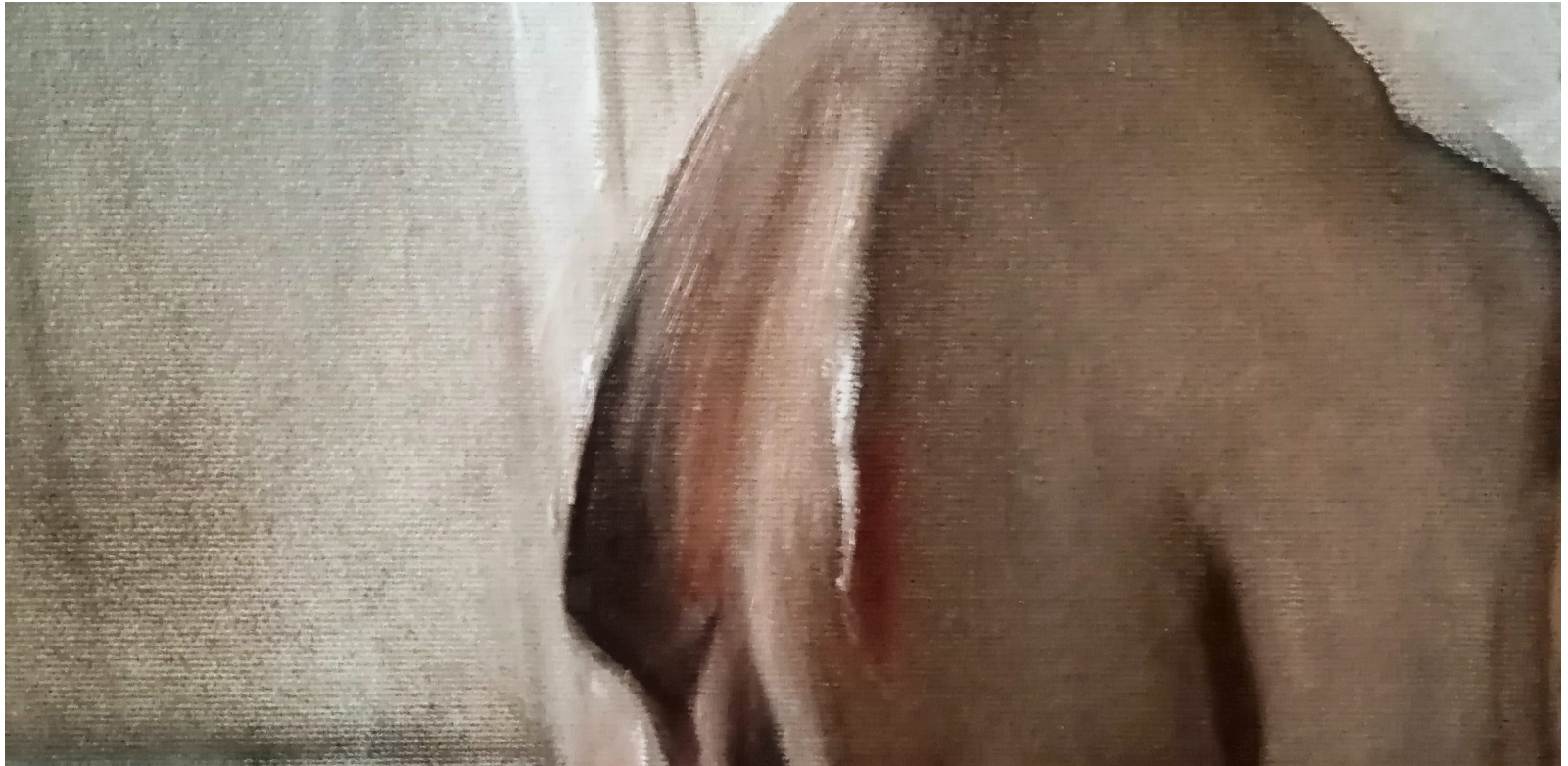
HIBER
NATION

KUVATAITEEN PERUSOPETUS, LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LOPPUTYÖ

SARA HILDÉN -AKATEMIA

2021

Yksityiskohta teoksesta Quarantine Games

Taitelijana ihmisen kauneus vetää minua vastustamattomasti puoleensa. Lopputyöni lähtökohta oli tehdä kokonainen teossarja alitajuntaa kuvaavia muotokuvia: ihmisiä tiedottomissa/tietoisissa tiloissa: unen rajamailla, meditaatiossa, päihtyneenä. Unessa tai ei-tietoisena kasvot muuttuvat, rentoutuvat, ovat vapaat ilmeistä tai ajatuksista: ne paljastavat jotain autenttista ja yksityistä.

Taiteellinen prosessi oli jokaisen teoksen kohdalla samankaltainen. Toteutin ideani valokuvaamalla mallit lavastetussa ympäristössä. Tämän jälkeen tein yleensä akvarelliluonnoksen, jonka jälkeen siirryin työskentelemään öljyväreillä lopullisen kankaan pariin. Maalarina halusin löytää tasapainon teknisen toteutuksen ja sisällöllisen rikkauden välille. Tarkkailin kohtia, jolloin teos olisi henkisesti valmis – milloin löytyisi se piste, jolloin viitteellinen ja kuvaava kohtaavat oikeassa mittasuhteessa. Aikataulutusta oli tiukka, sillä alkuperäinen suunnitelma oli tuottaa lukukauden aikana 5–6 teoksen sarja yksityisnäyttelyä varten. Yksi teos oli valmistunut jo edellisenä vuonna. Pandemiatilanteen takia yksityinen lopputyönäyttely kuitenkin siirtyi tulevaisuuteen ja valitsin Haiharan yhteisnäyttelyyn kaksi keskeistä teosta sarjasta (teokset Milk & Blood).

Esitän tässä portfoliossa kaikki lopputyösarjani teokset, jotka yhdessä muodostavat näyttelykokonaisuuden HIBER NATION. HIBER NATION on sanaleikki hibernaatiosta, talviunesta. Koronaviruksen myötä me kaikki olemme joutuneet jonkinlaiseen pysähtyneisyyden tilaan. Tämä erikoislaatuinen aika tuli näin osaksi lopputyöni tematiikkaa: teokset voidaan tulkita myös tuokiokuviksi vallitsevasta tilanteesta. Koko kansakunta odottaa kollektiivisessä horroksessa, mutta kukin yksityisessä unessaan.

Punainen lanka töissäni on kuitenkin universaali ihmisyyden, joka kulkee läpi vuosituhansien: unet, pyhyys, rakkaus, suru, euforia ja voima jonka löydämme toisistamme. Muuntuneissa tajunnan tiloissa voimme päästä lähemmäs autenttista itseämme.

OPIUM

Underpainting

Ensimmäinen teos valmistui jo edellisen lukuvuoden aikana ja pisti liikkeelle ajatuksen lopputyösarjasta. Idea syntyi lukiessani teosta tupakoinnin historiasta (*Smoke: a Global History of smoking*). Rakensin kotiini lavastetun oopiumiluolan malleilleni ja etenin luonnosten kautta lopulliseen maalaukseen. Tämän teoksen aikana opin kärsivällisyyttä ja ymmärrystä siitä, milloin lopettaa työskentely. Halusin välttää ylityöstämistä ja säilyttää herkkyyden. Koko lopputyöprosessin ajan hain tasapainoa viitteellisen ja tarkan kuvaamisen välillä.

Vesiväriluonnos

Opium. 2019. Ölly kankaalle.

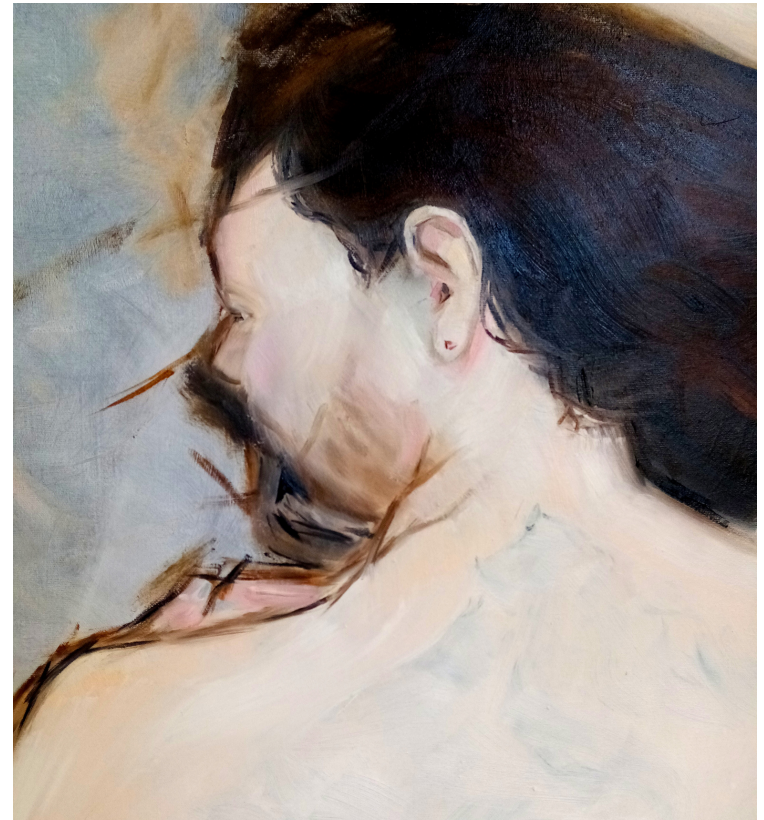

YGGDRASIL

Sarjan toinen teos kuvaa shamanistista luontoyhteyttä, metsänpeitossa olemista, egon vaikenemista. Mallin selkään tatuoitu maailmanpuu maadoittaa ihmisen osaksi luonnon kiertokulkua ja kaikkeutta.

Vesiväriluonnos

Underpainting

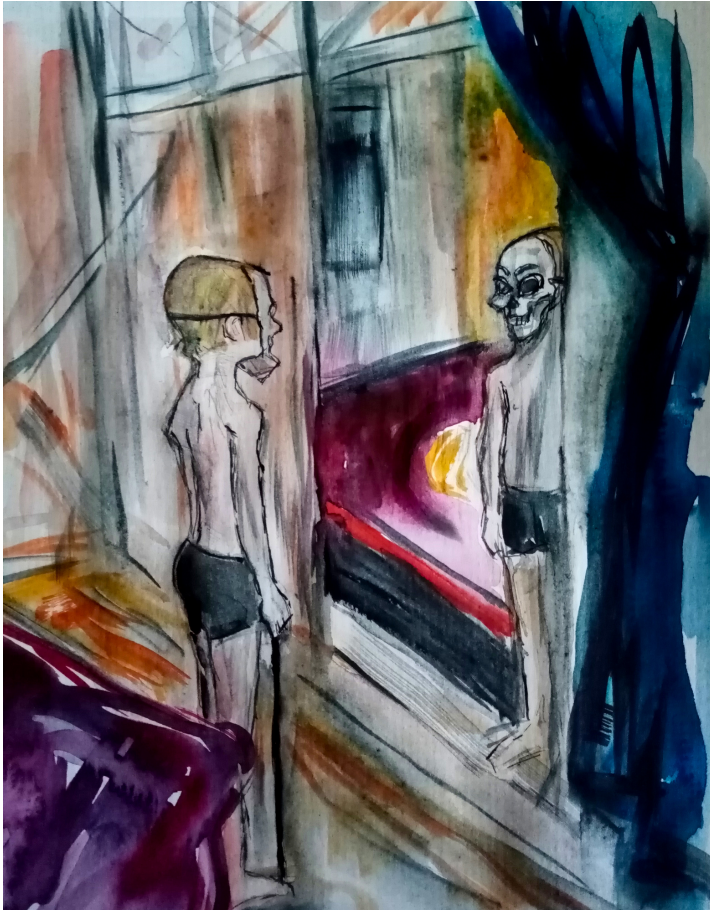
**“No tree, it is
said, can grow to
heaven unless its
roots reach down
to hell.”**

Carl Jung

Yggdrasil
öljy kankaalle
2020

QUARANTINE GAMES

Vesiväriluonnos

Tämä teos syntyi karanteeniaikana spontaanisti, ja on siten ainoa poikkeama työskentelytyylissäni.

Karanteenista johtuen en voinut noudattaa suunnitelmiani kuvausten ja koululla työskentelyn suhteen. Tämä on myös selkeimmin sarjasta erottuva teos, joukkoon kuulumaton. Sattuma on kuitenkin olennainen osa elämää ja taiteellista prosessia. Kaikkea ei voi suunnitella. Teos kuvaa kuoleman läheisyyttä ja sairastumiseen ja maailmalta sulkeutumisen teemoja lapsen hahmossa. Kuvaa ei ole lavastettu, silti se onnistuu tiivistämään jotain olennaista. Kuolema on aina läsnä, halusimme tai emme.

Quarantine Games
2021
Öljy kankaalle.

Milk & Blood

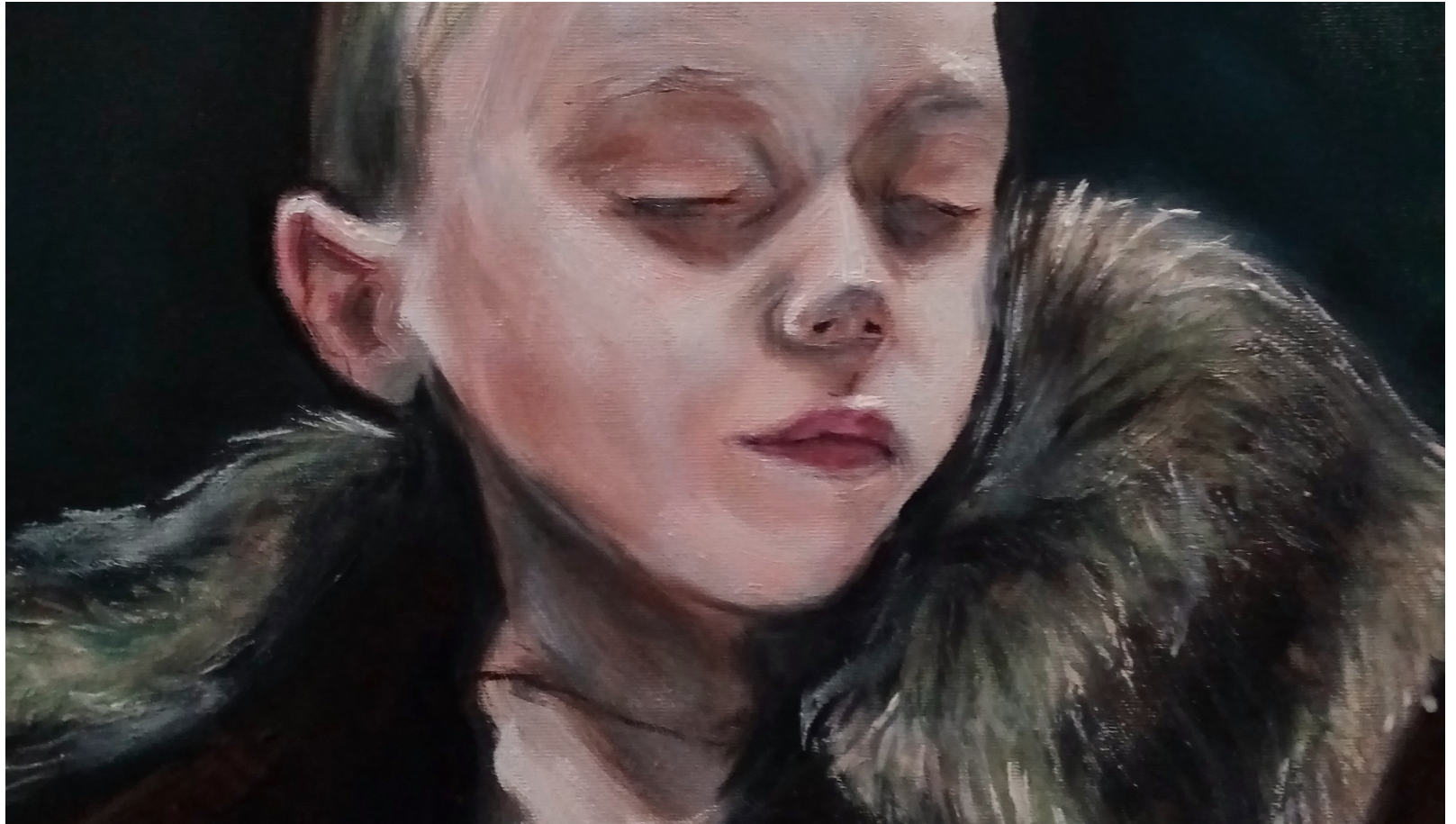
Vesiväriluonnos

Behind the scenes

Milk & Blood-teosparista ensimmäisenä kehittyi tummasävyinen maalaus Blood. 150 cm x 100 cm:n koossaan se on yksi isoimmista maalauksistani, ja työskentelin sen kanssa pitkän aikaa. Kuvaa varten nuoret mallit puettiin liian suuriin, raskaisiin kelsiturkkeihin. He esittivät urheasti nukkuvaa kuvaamisen ajan. Jo kuvista ja luonnoksista tuli esille mallien herkkä kauneus, jonka halusin säilyttää myös öljyväretyössä.

Teos on moniselitteinen ja ristiriitainen. Siinä voi nähdä uhrauksen, jonka lapset ovat tehneet yhteisen hyvinvoinnin eteen, he kantavat yhdessä liian suurta taakkaa. Se on kuvaus lapsuudesta, hauraudesta ja siitä, miten lapset ovat aina aikuisten valintojen armoilla. Se kertoo myös voimasta ja sitkeydestä. Solidaarisuus ja taianomaisuus ovat aina läsnä.

Blood. Yksityiskohta.

Blood. Yksityiskohta.

**"The blood of the
martyrs is the
seed of the
church."**

Tertullianus

BLOOD

2021

Öljy kankaalle.

Behind the scenes

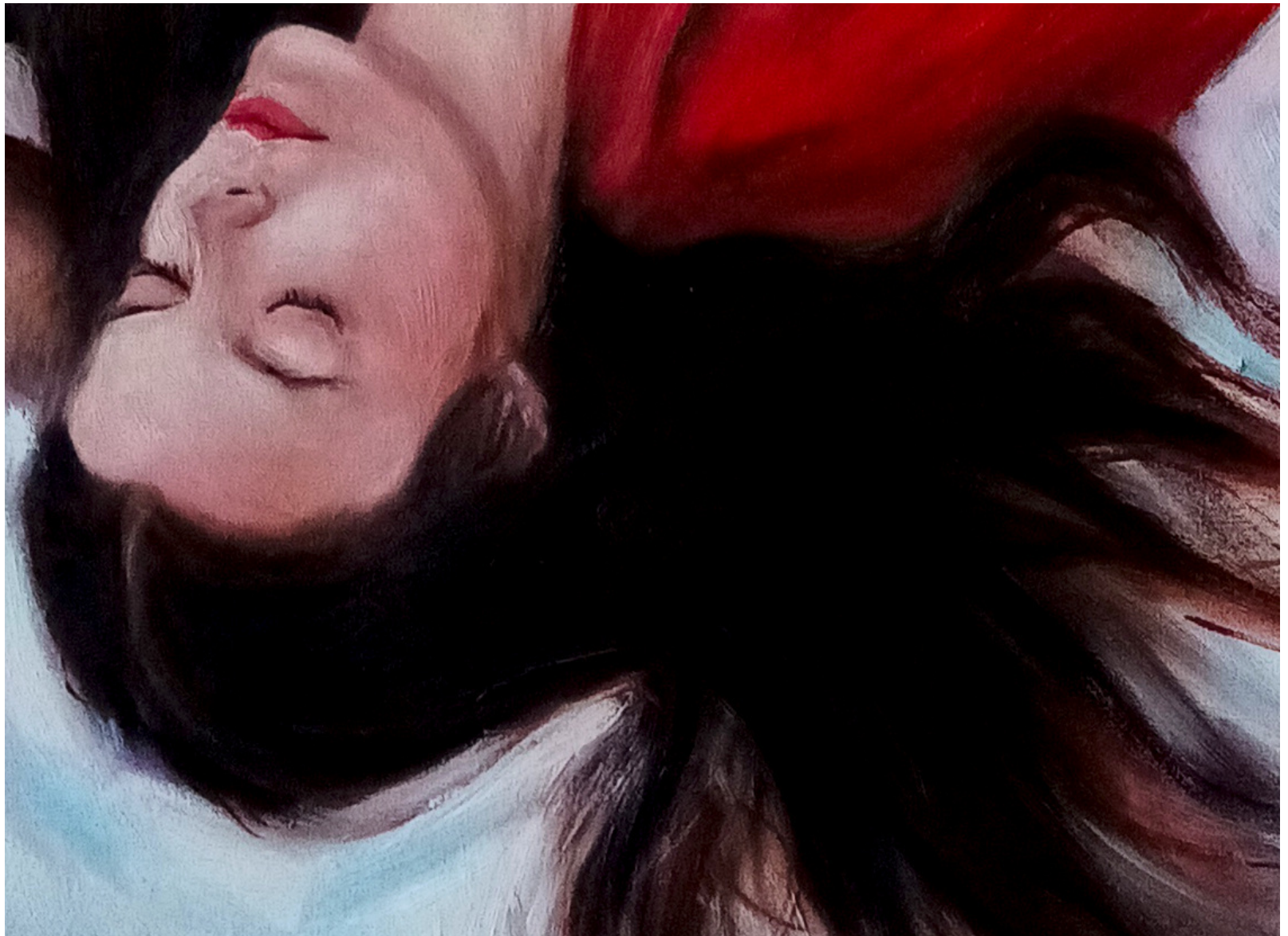

Vesiväriluonnos

Kun tieto yksityisen näyttelytilan sulkemisesta tuli, heräsi ajatus sisarteoksesta. Vaikka en voinut tuoda koko HIBER NATIONIA Haiharaan, halusin esille teokset, jotka kuvaisivat koko teossarjaa ja olisivat itsessään näyttäviä. Suunnitelmani oli ollut alunperin kuvata malleja juhramekoissa lumihangen keskellä, ja ymmärsin että tämä teos tulisi tehdä samaan kokoon Bloodin kanssa. Jo ensimmäisestä maalauskerasta nämä teokset keskustelivat keskenään. Milk-maalaus ilmestyi kankaalle kolmessa sessiossa. Ehkä se johtui työtapojeni hioutumisesta, maalaamisen ilosta tai tarkoituksesta – Milk syntyi kuin itsestään Bloodin pariaksi.

Perinteisesti maito ja veri ovat elämän symboleja. Ne ovat myös vahvoja uhreja, jotka yhdessä voivat saada aikaan voimakkaan maagisen reaktion. Milk-teoksessa hahmot makaavat lumihangessa, kauniina juhla-asuissaan. Kuten sisarteos Bloodin lapset, he ovat uhreja olematta silti uhreja. He ovat laittaneet sivuun omat haaveensa ja nuoruutensa. Silti he eivät ole heikkoja. Punainen väri kertoo vahvuudesta. He suojelevat toisiaan ja saavat toisistaan voimaan. He ovat sotilaita, jotka kannattelevat maailmaamme. Kuten veri ja maito, he pitävät meidät hengissä.

MILK. Yksityiskohta.

**"You want to
keep the blood
and the milk
hidden as if the
womb and the
breast never fed
you. "**

Rupi Kaur

MILK

2021

Ölly kankaalle.

MILK & BLOOD

Kuvataideopintojen aikana oma ilmaisuni ja työskentelytapani ovat vahvistuneet. Olen käyttänyt paljon aikaa taitojeni hiomiseen. Lopputyön toteutukseen en edes harkinnut muita vaihtoehtoja kuin öljyväreillä maalaamisen. Ehkä tämän vuoksi en kokenut juurikaan vastoinkäymisiä lopputyöprosessin aikana – toki näyttelyn peruuntuminen voidaan laskea sellaiseksi, mutta vallitsevaan pandemiatilanteeseen emme voi liiaksi vaikuttaa. Taiteellinen visio oli alusta asti selkeä, ja lähdin toteuttamaan sitä varmoin ottein. Tiesin koko ajan mitä haluan, ja miten voisin sen saavuttaa. Tietenkään en siirtänyt ideoitani suoraan mielikuvistani kankaalle sellaisenaan: maalausprosessiin kuuluu myös tila muuttujille. Olen uskaltanut lopettaa maalausten työstämisen ajoissa, olen oppinut tunnistamaan, milloin teos on minulle valmis.

Koko lopputyöprosessi on toiminut itsessään miellyttävänä haasteena. Kun HIBER NATION lopulta pääsee kokonaisuudessaan esille, uskon voivani seistä sen takana. Se kertoo ilmaisustani tässä hetkessä, ja vaikka taitelijana kuljen varmasti vielä pitkän matkan, se jää osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Toivon, että maalaukseni voivat antaa jotakin myös katsojalle. Toivon että ne herättävät tunteita. Ne ovat kenties pieniä ja vähäpätöisiä peilejä, mutta ehkäpä niistä voi löytää jotakin tuttua ja koskettavaa.

