

My gender as 22
characters

Ada Luukkonen
2022

kuvataiteen perusopetus
laaja oppimäärä
lopputyö
Sara Hildén -akatemia
ohjaaja: Merja Honkkila

Johdanto

Hei, nimeni on Ada Luukkonen ja olen harrastanut kuvataidekoulua melkein yksitoista vuotta, vapaa-ajalla taiteilua lähes koko elämäni. Olen tykännyt piirtää niin kauan kuin muistan ja piirrän vielä nykyäänkin vapaa-ajallani jatkuvasti. Siksi päätin valita myös lopputyöni tekniikaksi piirtämisen.

Taiteen kentällä minua ovat aina inspiroineet elokuvat, TV-sarjat sekä kirjat eli käytännössä kuvitetut tarinat erilaisissa muodoissa. Viime vuosina mukaan ovat tulleet entistä enemmän anime ja manga. Niiden piirustus-tyyli on mielestäni upeaa ja siksi luultavasti se on inspiroinut minua paljon lopputyöni tyyliä sekä osakseen myös aiheessa.

Lopputyöni onkin 22 piirtämäni hahmon sarja. Valitsemiani hahmot ovat kaikki minulle itselleni tuttuja erinäisistä elokuvista, sarjoista ja peleistä. Olen aina rakastanut sekä kirjoitettuja että filmatisoituja tarinoita ja se on varmastikin pohjimmainen syy sille, miksi päädyin käyttämään niiden hahmoja lopputyöni aiheena.

Nyt kun työni on viimein valmis, olen äärimmäisen tyytyväinen sen lopulliseen muotoon ja olen edelleen vahvasti sitä mieltä, että valitsin itselleni juuri sen oikean aiheen ja toteutustavan.

Valmiin teoksen kuvaus

Teokseni on siis sarja, johon kuuluu 22 yksittäistä A5 kokoiselle paperille tusseilla (ja hieman puuväreillä) piirrettyä hahmoa. Hahmot olen itse valinnut erinäisistä elokuvista, TV-sarjoista sekä peleistä.

Pohjimmitaan valitsemani hahmot kuitenkin ilmentävät minua itseäni. Niiden valintaan minulla vaikutti ilmiö, jolla ei tietääkseni suomenkielistä käännöstä, mutta jonka englanninkielinen nimi on "gender envy". Se on kieltämättä äärimmäisen vaikea asia selittää, mutta yritän parhaani. Lyhyesti termi "gender envy" viittaa tietynlaiseen tunteeseen, jota lähinnä ihmiset, tässä tapauksessa fiktiiviset hahmot, aiheuttavat transihmisille. "Gender envy" tarkoittaa suomeksi kateutta sukupuolesta eli termi tietyllä tapaa kuvaa niitä asioita, jotka aiheuttavat "sukupuolikateutta". Tämä tarkoittaa sitä, kuinka asioiden ulkonäkö ja olemus siis jollain tapaa kuvaavat sitä, miten niitä katsova transihminen näkee itsensä ja tietyllä tapaa toivoo myös muiden ihmisten näkevän itsensä. Voisinkin siis todeta, että valitsemani hahmot jollain tapaa jopa kuvaavat omaa sukupuoltani muunsukupuolisena tässä maailmassa.

Lähtökohdat

Lähdin ideoimaan lopputyöni aihetta omien mielenkiinnonkohteideni kautta. Lopullisen aiheeni löysin puhelimeni galleriasta, jossa minulla on kansio täynnä kuvia asioista, jotka inspiroivat minua. Huomasin nopeasti kuvia selatessani, että suuri osa niistä ovat kuvia eri elokuvien ja TV-sarjojen hahmoista, jolloin sain idean lopputyöhöni. Niin kuin jo aiemmin mainitsin, olen aina tykännyt piirtää, joten valitsin sen työni tekniikaksi. Lähteenä käytin lähinnä Googlen kuvahausta hakemiäni kuvia valitsemistani hahmoista.

Halusin lopputyöni sisältävän ainakin 20 eri hahmoa. Valitsemalla aiheekseni ihmisiä sekä ihmismäisiä hahmoja haastoin tietyllä tapaa itseäni. En nimittäin nuorempana lähes koskaan piirtänyt ihmisiä, koska ajattelin olevani huono siinä. Se kuitenkin ainakin osakseen varmasti johtui siitä, etten ollut löytänyt omaa tyyliäni piirtää. Oman tyylini kokeileminen ja osakseen myös vahvistaminen olivat toinen tavoite, jonka asetin itselleni. Halusin piirtää lisää sillä tyyllillä, jota olin jo hieman kokeillut kotona piirtäessäni.

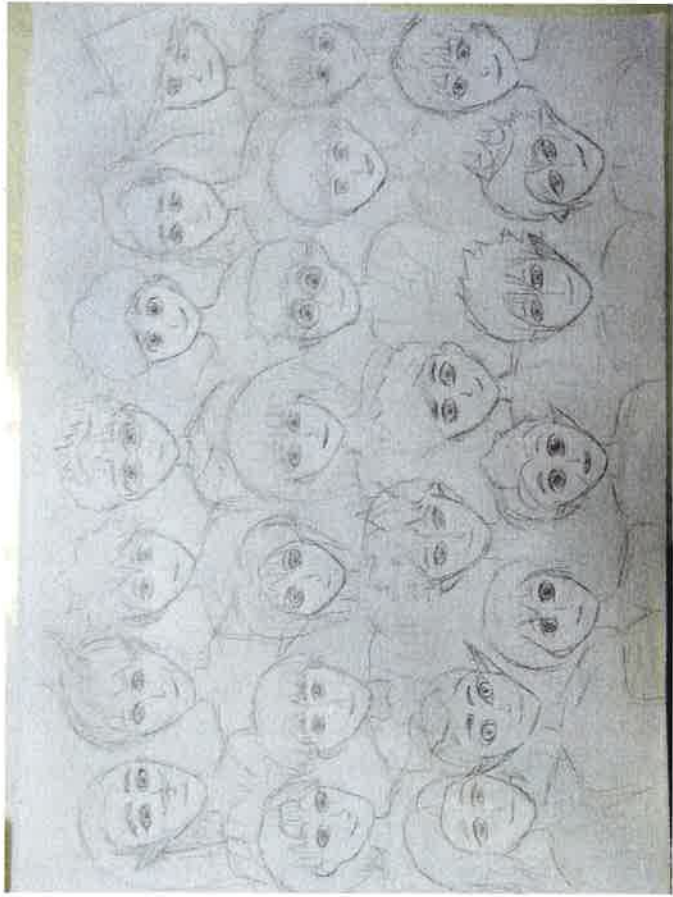
Työskentelyprosessi

Aloitin työskentelyprosessin luonnostelemalla. Kokeilin muutamia erilaisia tapoja, miten olisin asetellut valitsemani hahmot paperille. Päädyin lopulta käyttämään ensimmäistä suunnitelmaani ja lähdin siistimään sen luonnosta. Luonnoksen tekemiseen minulla meni kokonaisuudessaan viikkoja, noin neljäsosa koko työskentelyajasta. Olin kuitenkin erittäin tyytyväinen lopputulokseen.

Syysloman jälkeen luonnostelin teokseni suuremmalle paperille, joka oli noin kokoa A5. Käytin apuna piirtoheittimellä paperille heijastettua suurempaa versiota alkuperäisestä luonnoksestani. Tämän jälkeen aloin kärsiä nopeasti lisääntyvästä koulu-uupumuksesta, joka vaikeutti myös työni etenemistä kuvataidekoululla. Tässä vaiheessa päätin, että työn tekeminen suurelle paperille olisi toteutusellisesti liian vaikeaa ja että hahmojen tekeminen erillisille papereille toimisi paremmin. Silloin pystyin keskittymään yhteen hahmoon kerrallaan eikä minun tarvinnut miettiä kokonaisuutta jatkuvasti. Hahmojen tekeminen erillisille papereille osoittautui hyväksi päätökseksi myös, koska seuraavina viikkoina jouduin olemaan paljon pois koulun ja migreenien takia, jolloin sain jatkettua teosta kotona. Näin jatkui käytännössä joululomaan asti.

Kopio alkuperäisestä
luonnoksestani

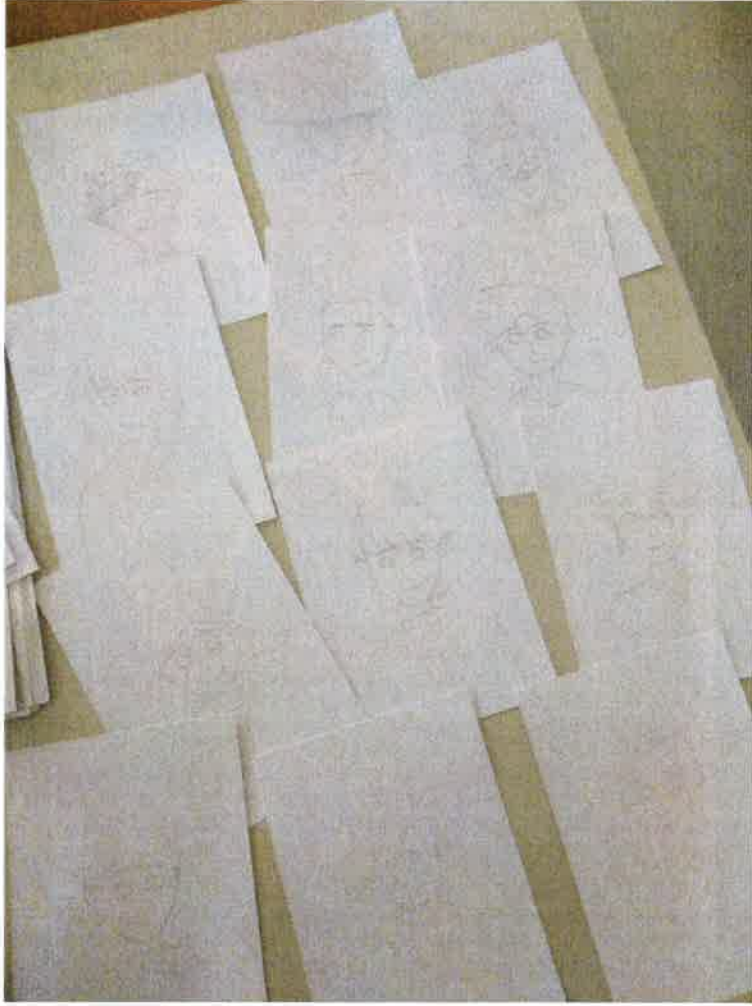
ensimmäinen luonnokseni

aivan kesken

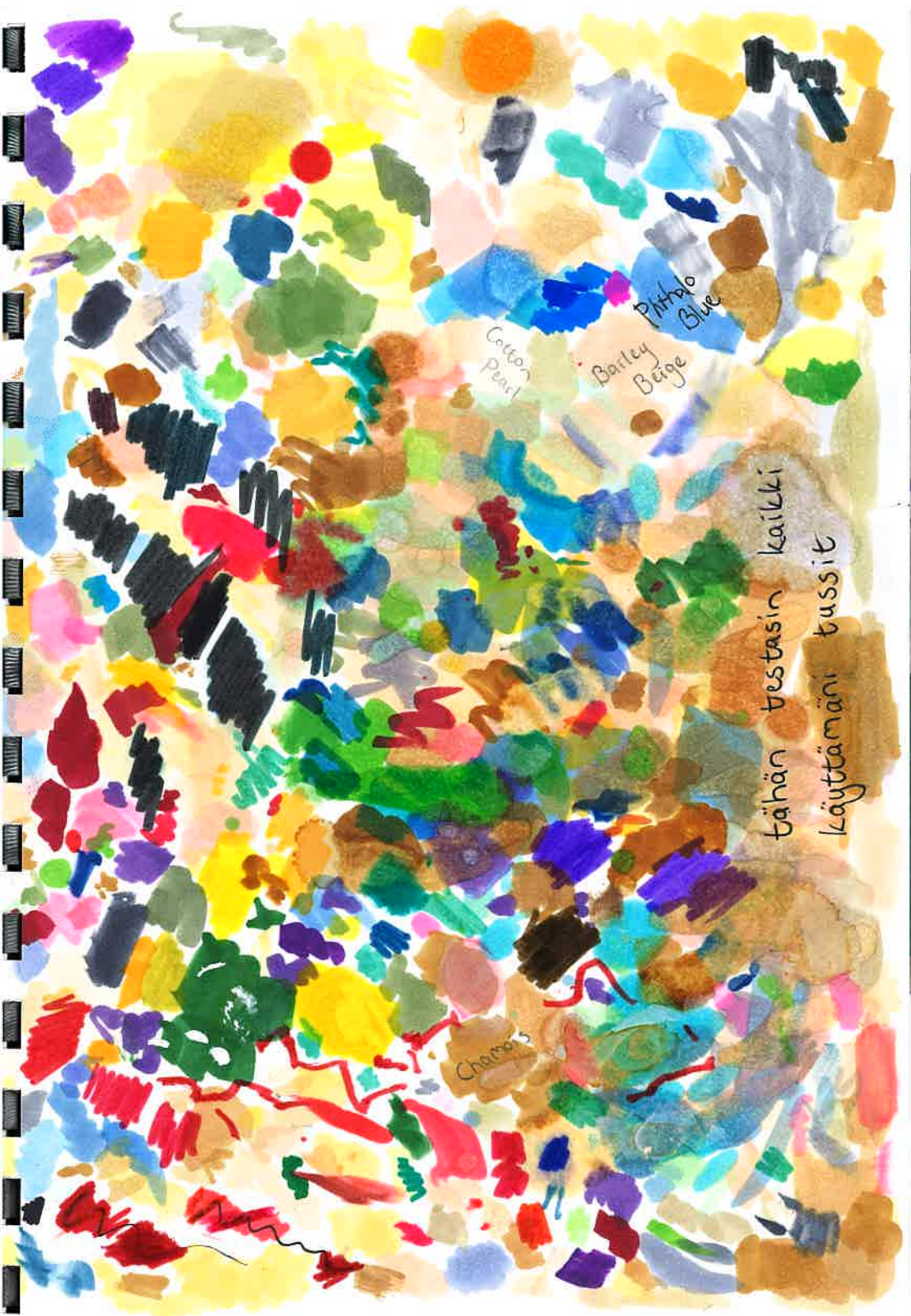

ensimmäinen luonnokseni
valmiina

luonnoksia hahmoista
yksittäisillä papereilla

joitakin hahmoja jo osittain
väritettyinä

joitakin hahmoja jo osittain
väritettyinä

kaikki hahmot valmiina

Sain joululomalla selvitettyä kouluasiani niin, että aloin pikkuhiijaa päästä eroon jatkuvasta uupumuksesta. Pääsin kuvataidekouluun ja työnteko pääsi jatkumaan. Luonnostelin aina muutaman hahmon paperille, jonka jälkeen vahvistin niiden ääriviivat mustalla tussilla ja väritin sen jälkeen tusseilla. Tätä jatkoin, kunnes kaikki hahmot oli toukokuun alussa tehty.

Tusseilla työskentely tuotti aluksi hieman päänvaivaa, kun yritin löytää parhaan tavan työskennellä niillä. Mitä enemmän niillä kuitenkin väritin, sitä parempaa jälkeä mielestäni sain niillä aikaan. Koska tein työtä viikottain, tämä tapahtui suhteellisen nopeasti. Kun kaikki hahmot oli väritetty tusseilla, tein niihin lopuksi yksityiskohtia, lähinnä varjostusta, puuväreillä sekä valkoisella akryylimaalilla kaikkien silmiin valepilkkut. Sitten työ olikin käytännössä valmis.

Itsearviointi

Nyt kun lopputyöni on valmis, olen kieltämättä tyytyväinen lopputulokseen. Vaikka se onkin erilainen kuin alunperin ajattelin, on se hyvin onnistunut, mielestäni onnistuneempi kuin alkuperäinen ideani yhdestä suuresta kuvasta oli.

Myöhempi ideani kaikista hahmoista erillisillä papereilla oli minulle elämäntilanteeseeni nähden helpompi toteuttaa, mutta minusta tuntuu nyt lopputuloksen nähtyäni, että idea toimii myös paremmin sen kannalta, että hahmot ovat samalla kaikki erillisiä, mutta niistä myös muodostuu yhdessä hyvä ja toimiva kokonaisuus. Tämä näkyy mielestäni hyvin, kun kaikki hahmot sijoittaa seinälle, niin kuin ne tulevat näyttelyssä olemaan.

Työskentelyprosessi oli mielestäni aika moniosainen, pitkä, mutta ainakin välillä myös hieman yksityiskohtainen. Ajankäyttöä oli aluksi vaikea suunnitella, koska vuosi on pitkä aika ja tuntui, että siinä ehtisi tehdä vaikka mitä, mutta todellisuudessa kirjoittaessani tätä on jo yli huhtikuun puoliväli ja muutamasta kuvastani puuttuu vielä hieman yksityiskohtia. Toki aikaani veivät odotettua enemmän kouluhommat, jolloin lopputyölle jäi vähemmän aikaa. Loppusuoralla kuitenkin ollaan.

Nyt jatkaessani kirjoittamista on huhtikuun loppu ja sain työni tällä viikolla juuri valmiiksi.

Päällimmäinen tunteeni on helpotus. Ehdin ajoissa ja kaikki on hyvin. Työhöni olen todella tyytyväinen. Sain hahmot, joihin lopulta päädyin, valmiiksi. Kuvien värit ovat ihanat, tussijälki sellaista kuin halusinkin ja kuvat myös näyttävät hyvältä yhdessä.

Loppupeleissä olen tyytyväinen kaikkeen valmiissa kuvissani. Työskentelyprosessissa olisin muuttanut ajankäyttöäni niin, etten olisi käyttänyt niin paljon aikaa, koska ehän loppujen lopuksi päätynyt edes käyttämään sitä. En toki voinut sitä vielä siinä vaiheessa tietää.

Huomaan, että lopputyön tekemisen seurauksena piirustustaitoni ja erityisesti oma tyylini ovat kehittyneet, mikä on hienoa. Olen todella iloinen, että valitsin sen aiheen, minkä valitsin, koska ihmismäisten hahmojen piirtäminen on minulla aina aiemmin jäänyt aika vähälle. On siis mukavaa, että vihdoin uskalsin piirtää niitä muutakin kuin mallista ja etsiä omaa tyyliäni.

Tulevaisuus

Minulla ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään syytä uskoa, etten jatkaisi kuvataiteen harrastamista myös tulevaisuudessa. Nautin suuresti taiteen tekemisestä ja se on minulle rentouttavaa ja palauttavaa tekemistä, josta saan jaksamista jatkaa elämässä eteenpäin.

Lähteet

- Hahmojen piirtämiseen käytin mallina Googlen kuvahausta löytämiäni kuvia, mutta vain saadakseni esimerkiksi vaatteista ja väreistä kullekin hahmolle tyyppillisiä. En käyttänyt tiettyjä, samoja kuvia, jollain on voi oikein myöskään laittaa tähän niistä mitään sen tarkempaa.
- Portfoliosta löytyvät kuvat olen ottanut itse.