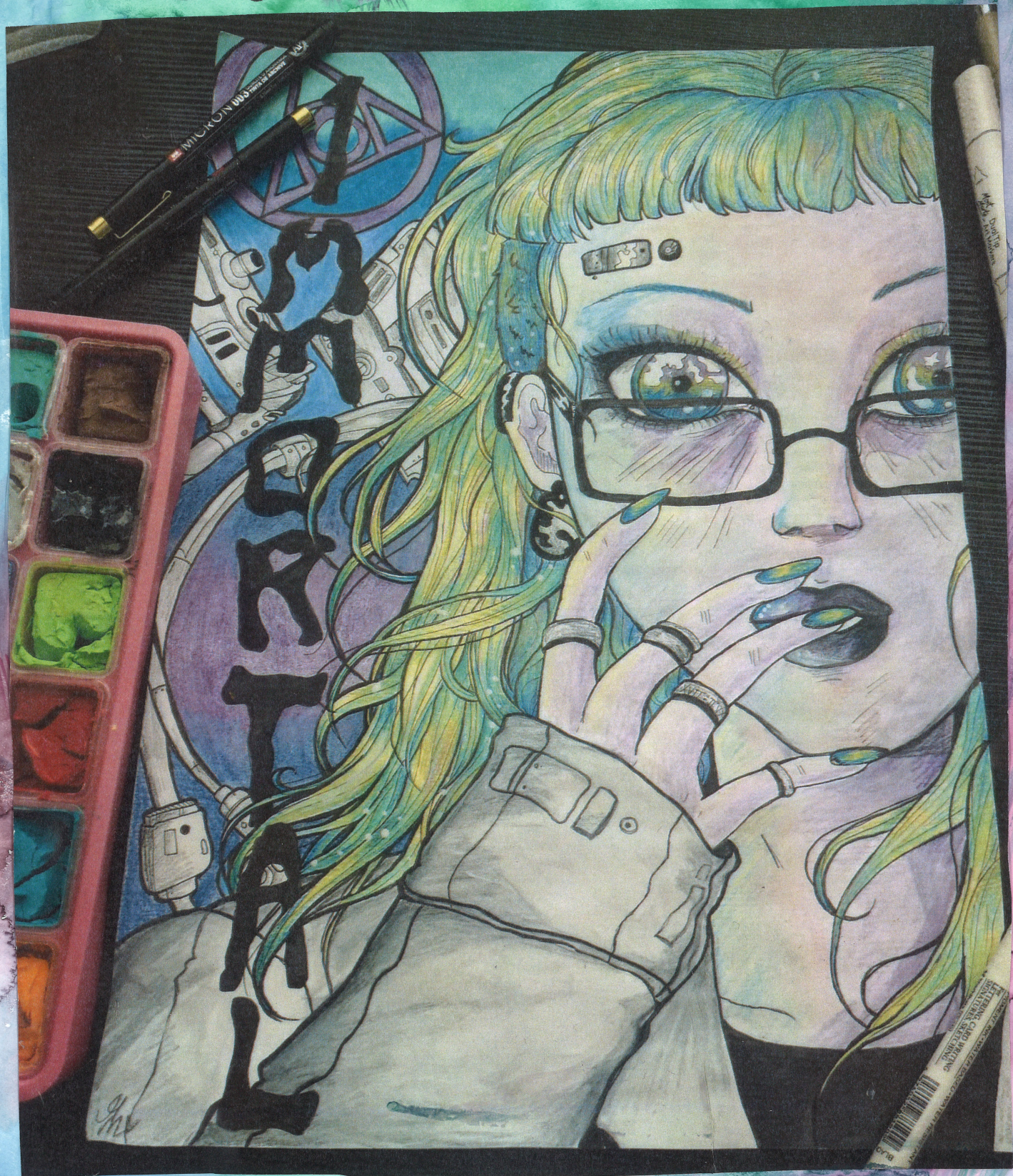

2023 Hanna McMenamin

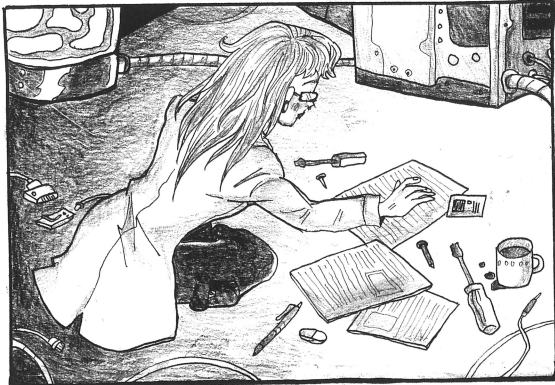
IMMORTAL

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä
Lopputyö Sara Hildén -akatemia

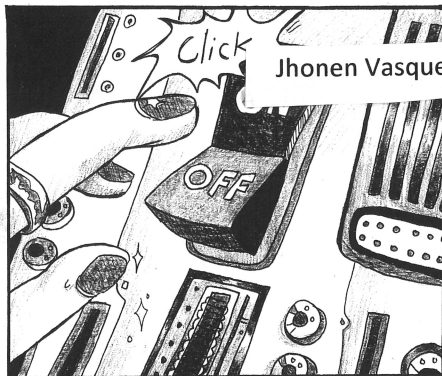
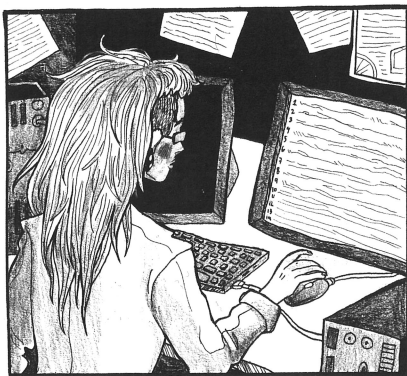
Johdanto

Aloitin ahkerasti piirtämään jo nuorena kuvittaakseni erilaisia tarinoita, joita keksin. Minua eniten innostaa työstämisessä omien tarinoiden tai tuntemusten ilmaiseminen. Taiteen luominen on aina ollut minulle itseilmaisun keino, joten se on minulle hyvin tärkeää. Piirrän nykyään melkein joka päivä, maalaan ja teen sarjakuvia. Tein opintojen aikana hyvin monipuolisesti kursseja esimerkiksi grafiikan ja maalauksen parissa.

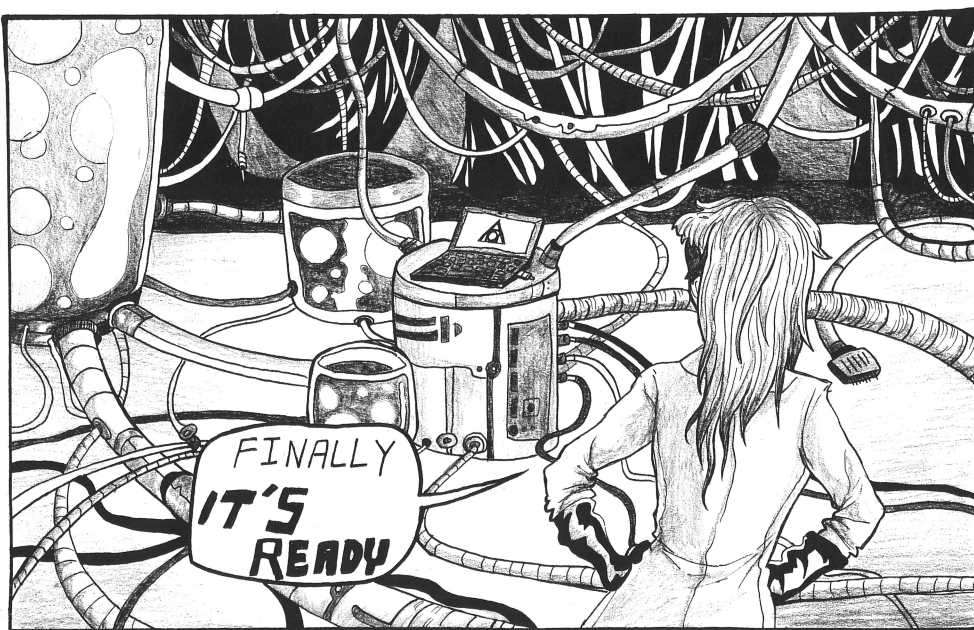

Minua on inspiroinut vuosien varrella monet taiteilijat,

mutta osa suosikkejani ovat Zdzisław Beksiński,

Jhonen Vasquez, Alphonse Mucha ja monet muut.

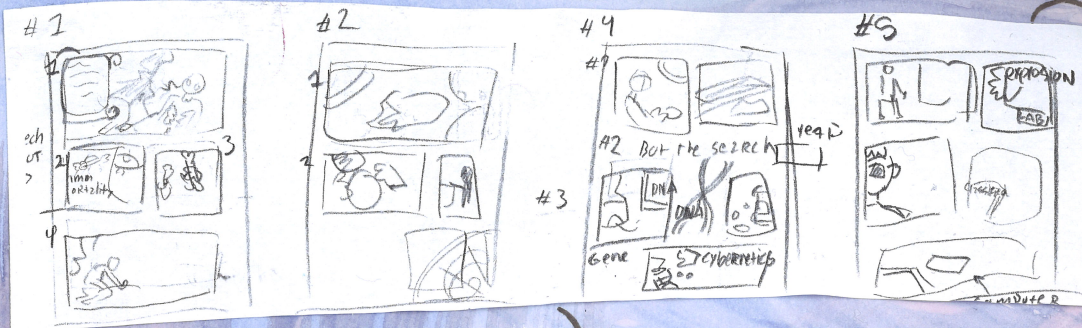
olen aikaisemmin
tehnyt lyhyitä
sarjakuvia, mutta
en koskaan näin
pitkää.

Tämä oli ensin-
mäinen kerta kun
tein tarinan var-
ta vasten sarja-
kuvaa varten.

Olen ihan ylpeä työstäni, en ole koskaan ennen työstänyt yhtä työtä näin pitkään, joten oli kiva haastaa itseäni ja toteuttaa pitempää projektia. Tunnelmani valmiin työn kanssa ovat hyvät, vaikka kaikki ei mennyt aivan täydellisesti.

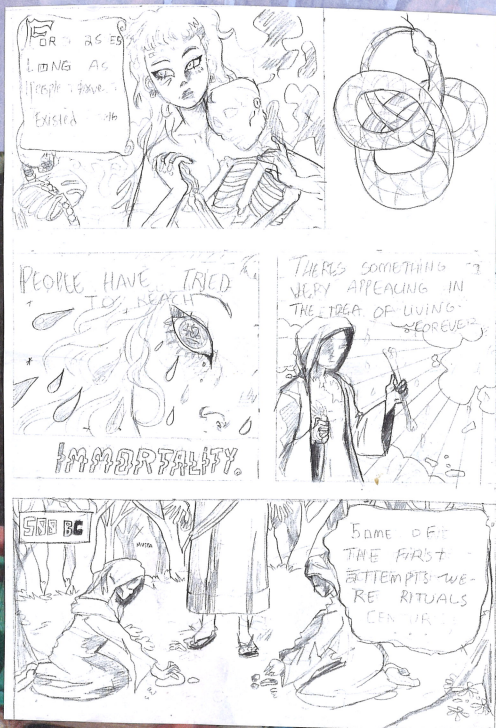
Teoksen Kuvaus

Lyijykynä luonnoksia

Työ on lyhyt 14-sivuinen sci-fi sarjakuva.

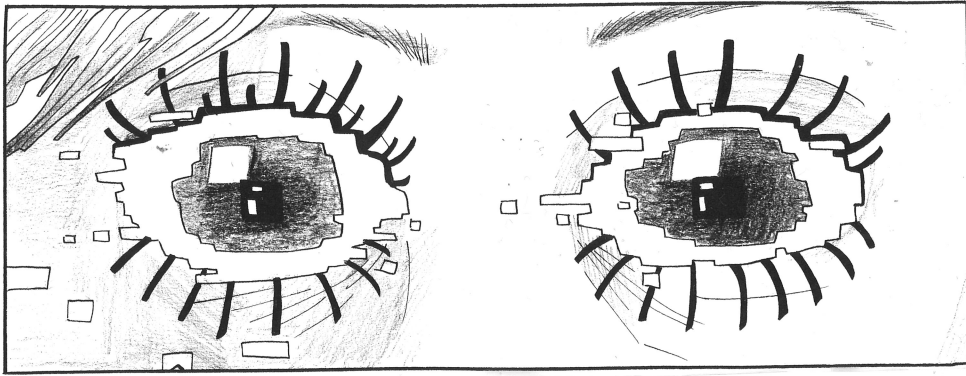
Teos on sarjakuva, joka on tuotettu tussilla ja puuväreillä.

valmis
etu
kansi,
puuväre-
jä, tussit
ja mzzli

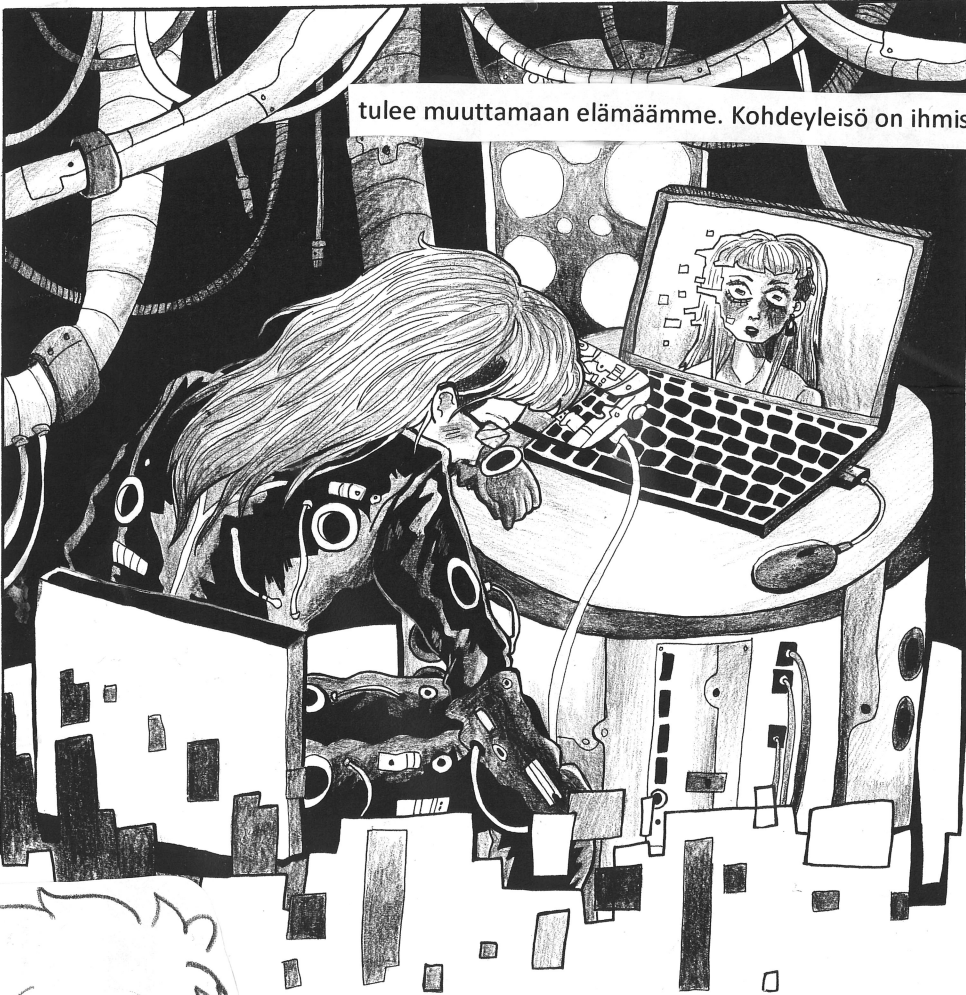
Kannessa käytin myös akryylimaalaa.

Teoksen tarkoitus on pohdiskella mitä tapahtuisi jos "mind uploading"

ilmiö oikeasti tapahtuisi.

Halusin työlläni saada lukijaa pohtimaan tietotekniikan tulevaisuutta ja kuinka se

tulee muuttamaan elämäämme. Kohdeyleisö on ihmiset, joita kiinnostaa sci-fi.

|||
valmis -
sivu
|||

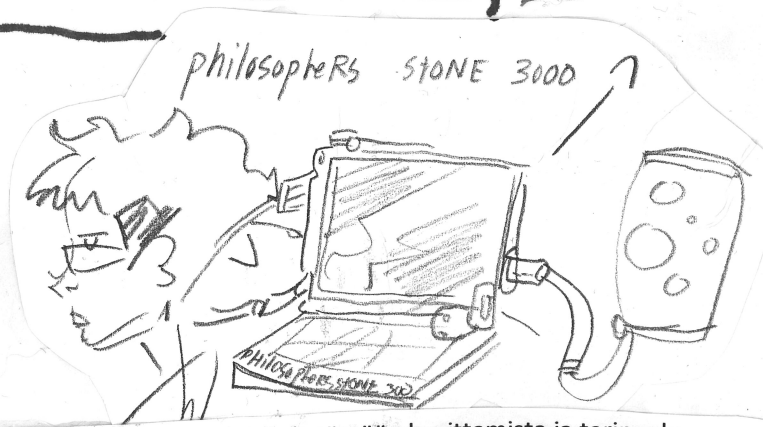
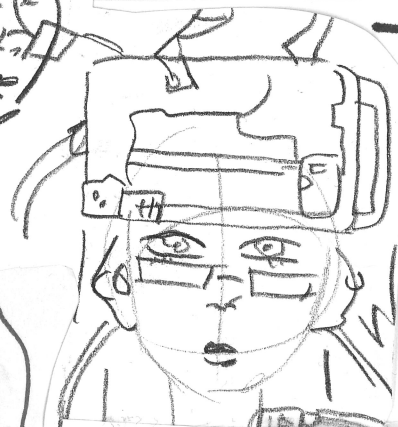
Halusin myös
pohdita AI:n
yleistymistä!

|||
Aloitus
|||

Työstä on A3 kokoiset originaalit, ja A4 kokoinen lehti.

Ensin-
mäisiä
luonnok-
sia

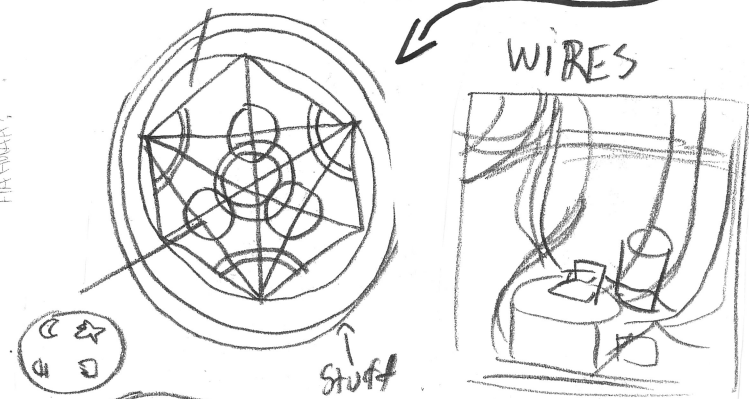
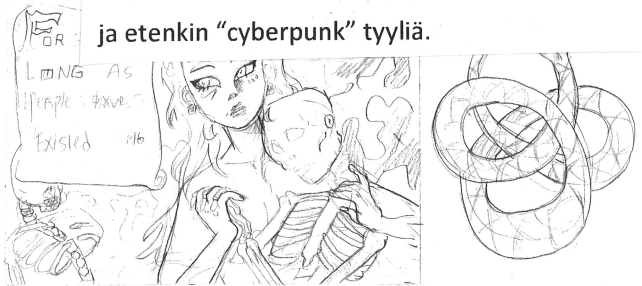

Halusin tehdä juuri sarjakuvan, sillä sen avulla pystyy yhdistämään kuvittamista ja tarinankerrontaa.

Rupesin työstämään lopputyötäni simppeleistä ideasta, joka innosti minua. Olen kiinnostunut tieteestä ja etenkin tietotekniikan mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat hyvin mielenkiintoisia. Tiesin että halusin tehdä lopputyöksi sarjakuvan, joten valitsin aiheen, josta tiesin, että pystyn piirtämään kuvastoa helposti. Löysin Wikipedia artikkelista informaatiota teoriasta, jossa ihminen pystyisi olemaan kuolematon tietotekniikan avulla. Aihe kiinnosti minua, joten halusin pohtia sitä tarkemmin ja päätin sitten tehdä asiasta sarjakuvan.

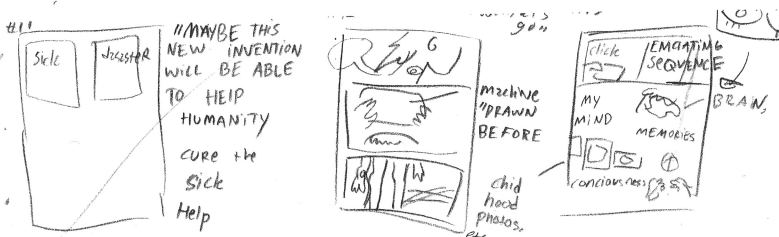
Käytin näihin oikeita kuvia vanhasta alkemias-ta

Tein työn tusseilla, sillä niiden antama tyyli sopii mielestäni aiheeseen. Käytin värikyniä harmaan sävyihin koska en tykkää käyttää tusseja. Käytin kuvallisena inspiraationa erilaisia scifi sarjakuvia, joita olen lukenut ja etenkin "cyberpunk" tyyliä.

Luonnoksia Ideoista sivuihin

Työ oli minulle tapa haastaa omia piirustuskykyjäni ja se on piirrosteknisesti haastavin työ, jonka olen tähän asti tehnyt. Halusin keskittyä piirtämään asioita, joita en ennen ole piirtänyt paljon, esim. tekniikka ja arkkitehtuuri. Piirtämisessä kehittyminen oli yksi suurimmista tavoitteista.

Ensimmäinen hahmo piirros

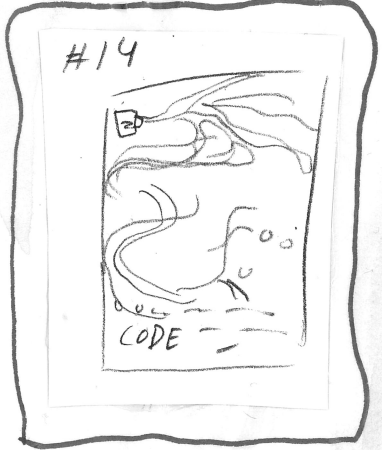
Piirsin myös joitain symboleja jotka sopivat sarjikkun teemaan, kuten ankh

Symbol of immortality

TYÖSKENTELYPROSESSI

Piirsin aluksi hyvin pienet ja nopeat sivu luonnostelmat, jotta tietäisin miten kuvat ja tarina asettuisivat.

Ideoinnit sarjikkeeseen

Sivuluonnos
Telmat, jonka
vieressä on
ensimmäinen
versio dialo-
gista.

#1 "FOR centuries hu-
manity has attemp-
ted to find eternal
life "2: IMMORTALITY"
in the Renaissance
"through the philo-
sophers stone, elixir
of life, key to achie-
ving immortality."
3# "in achiemt times,
Rituals were per-
formed, believed to
1 give the doer immor-
tality year

#2 "Lifetimes Devoted
to searching for
the philosopher stone,
away in the (X),
2# It was the
magnum opus.
3# It was believed
(might add
page

#1 "The search for
the philosophers
stone stopped
in the (X),
2# But the search
for immortality
didn't.
New technologies
were created to
prolong the human
life span CRYOGENICS!
"Gene alteration,
cybernetics"
CAPTUB ONLY
NO TEST

#2# "ALL ATTEMPTS
WERE FUTILE "DID NOT
AFTER WATCHING FOR YEARS,
2# some years ago I
tried my luck with
the search.
3# But i took a different
approach

#7
with technology
I found a promising
lead
Mind uploading,
I called it

1# "the ability
for a person
to upload their
mind, consciousness
AND MEMORIES
INTO A MACHINE

2# "IMMORTALITY of the MIND
IN A MACHINE"

3# "this was my own IDEA,
my own philosophers STONE"

#9
"FINALLY, I HAVE
COMPLETED IT
IN THE YEAR
25XX, I WILL
PROVE IMMOR-
TALITY MIND UP-
LOADING IS
possible
"I just need to
test it" "I'm certain

#1
"It's a bit exciting, to be the
first scientist to discover immortality

#2
"AND THE
FIRST IMMOR-
TAL PERSON

8
MAKING/
DOING IT.
"FINALLY, I HAVE
COMPLETED IT
IN THE YEAR
25XX, I WILL
PROVE IMMOR-
TALITY MIND UP-
LOADING IS
possible
"I just need to
test it" "I'm certain

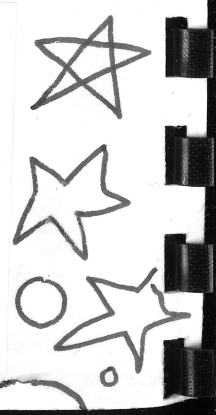
RES
HOTO

Tein aluksi tekstin piirtämiä nopeiden luonnossivujen viereen. Korjailin jälkeenpäin tekstiä a3 luonnosvaiheessa ja sovitin sen paremmin tarinaan.

#11
Sick Jester
"MAYBE THIS
NEW INVENTION
WILL BE ABLE
TO HELP
HUMANITY
CURE the
Sick
Help

#12
"Well, let's
go"
machine
"DRAWN
BEFORE
child
hood
photos,
etc.

#13
click EMIGRATING
SEQUENCE
MY MIND
MEMORIES
CONSCIOUSNESS
BRAIN

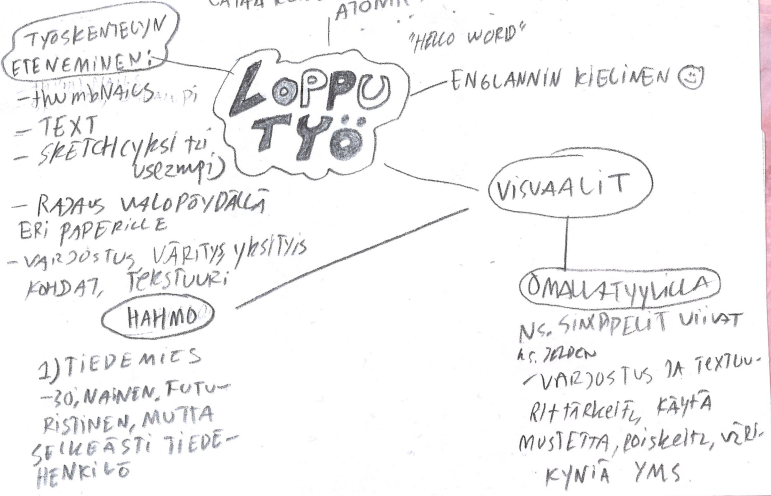

mindmap, jonka tein ihan ensimmäisellä tunnilla, tämän perusteella tein sivu suunnitelmat ja dialogin.

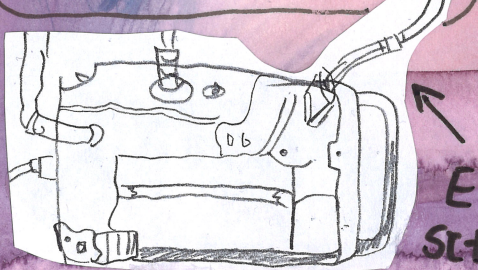
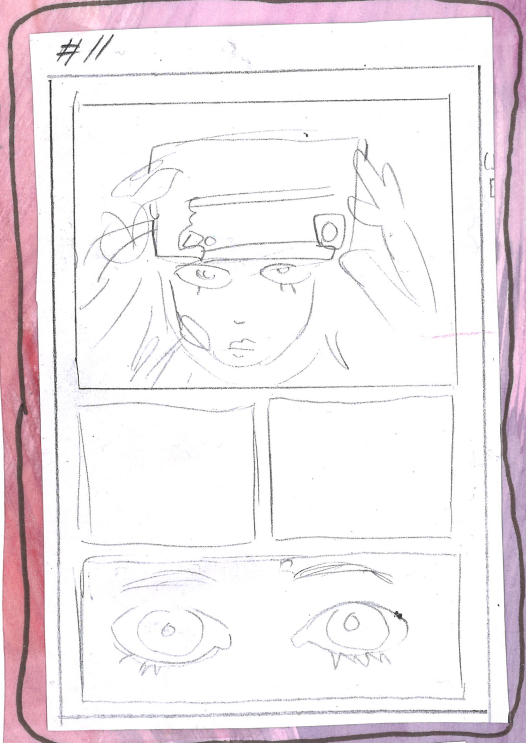
Tässä myös sain ekoja ideoita piirto-jälkeen

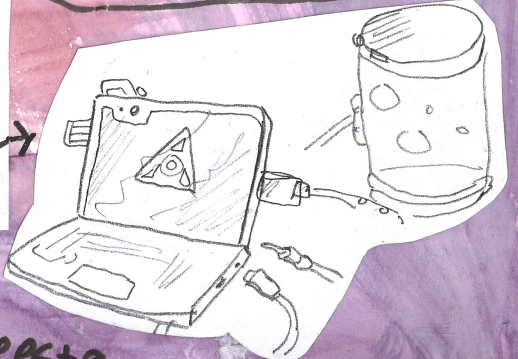
DECIDE YEAR
 KONEEN NIMI: FILOSOFIEN STONE 3000
 AIKO: POKJOSTUS KIVEN HISTORIASTA, NAYTEITA ALKEMIASTA. TIEDEMIES PUHUU VIHDON LOYTANEENSA TAMAN, EI AIKEMILLA VAAN TEKNOLOGIALLA.
 (NAYTAKONE)
 (PILJUSTAA OLEVANSA ENSIMMAINEN IMMORTAL IHMINEN) -> KHAEN KREIT, PUHUU KUUMOSESTEN LATAA KONEESEEN ATOMIT -> KOODI 0200
 KUNEA ITIMISEI OVAI KAUTTA AIKOJEN TAVOITTEET
 TEE SELVAKSI TULEVAISUUS esim. ikkunoista, ASUISTA, TAUSTOISTA
 JASSE voi myös NEDYTTÄ YMPARIS-TOE, POKJUSTAA MAAILMAN TILAN-NEITTA JOS ZARSAA

Ideointi sivuluonnostelmista tein vähän isommat luonnokset, jossa tarkemmin mietin sommitelmaa ja teksti kuplien kohtia.

(coloured kindz bulku lines like

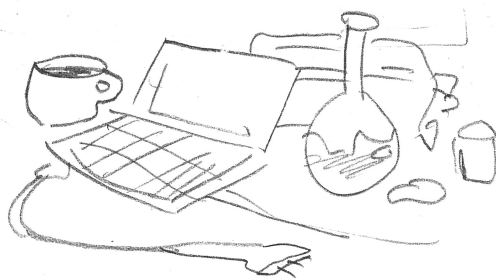
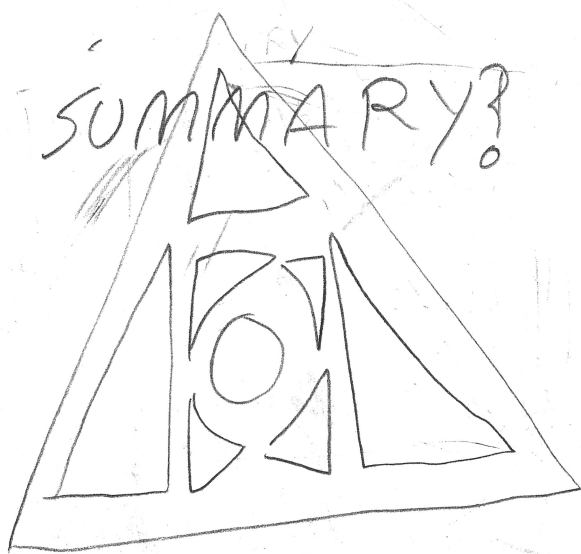

Ensimmäiset piirrokset minduploading koneesta

Takakansi sketch:

Otsikko

SUMMARY?

tein nämä vasta sivu suunnitelmien jälkeen

PHILOSOPHERS
STONE
Himmeä

LAITAIN

Etu kansi:

en sittenkään tehnyt takakanteen "summary", sen tarkoitus oli kertoa vähän, mitä sarjakuvassa tapahtuisi, niinkuin kirjassa

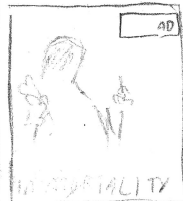
#2

REFINE

ALT. OTSIKKO.

ETERNAL LIFE

REWORK SEQUENCE, SEEM DRINK?

There's something so mesmerizing in eternal youth to us.

LAAVU + ALKU AINEET

MAIN HARESS FLOWY HAIR

PAREM SOMMI TELMA

osa työskentely päiväkirja, tämä on toiselta tunnilta, jolloin tein ideoivat luonnokset.

tein työskentely päiväkirja ja oikeastaan vain teoksen alussa.

31.8.2022

TYÖSKENTELY PÄIVÄKIRJA: TUNTI 2:

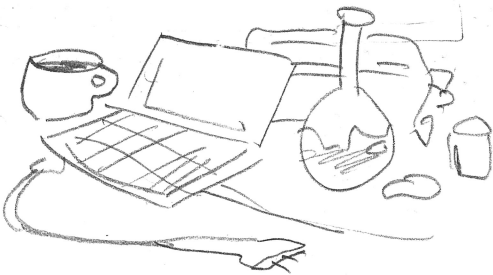
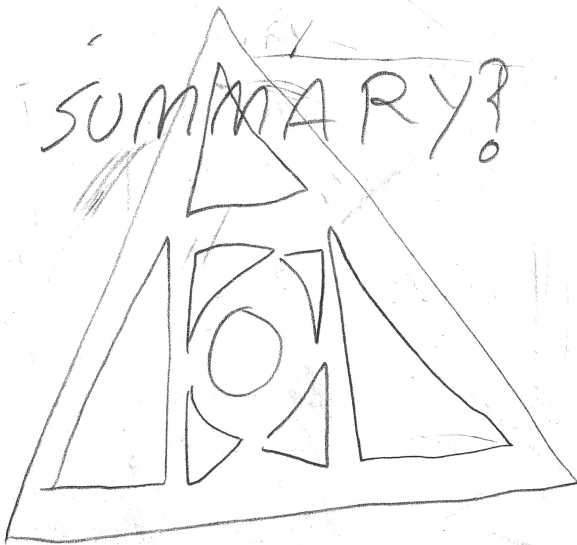
- TEIN sketch ideoita siitä, MITÄ halon sarjikseni näyttävän
- piirsin sarjiksessa kuvatut hahmot, että TÄRKEIMMÄT ESINEET ETTÄ TAUSTAT
- ALOITIN "SCRIPTAAMISEN", kirjoitin TEKSTIÄ, jota SARJIKSESSA olisi ja samalla piirsin piirrot sivu suunnitelmat siitä, MIHIN TEKSTI TULEE JA MITEN ASETELLEN SEN KUVIEN KANSSA, JA MITKÄ KUVAT LISÄÄN.
- suuri määräksi osaksi ideointia ja Rikenteen/efektin suunnittelu
- ei lopullinen, vain esiaiemien otos/suunnitelma

Luonnos sivusta #1

Takakansi sketch:

Otsikko

SUMMARY?

tein nämä vasta sivu suunnitelmien jälkeen

PHILOSOPHERS
STONE
Himmeä

LAITAIN

Etu kansi:

en sittenkään tehnyt takakanteen "summary", sen tarkoitus oli kertoa vähän, mitä sarjakuvassa tapahtuisi, niinkuin kirjassa

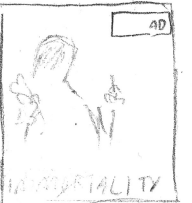
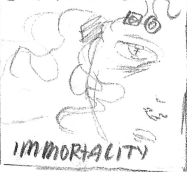
#1

REFINE

ALT. OTSIKKO.

ETERNAL LIFE

RIVAL SEQUENCES SECRET DRINK?

There's something so mesmerizing in eternal youth to us.

LAAGUT + ALKU AIHEET

MAIN HARD LESS FLOWY HAIR)

→ PAREMPI SOMMI TELMA

osa työskentely päiväkirja, tämä on toiselta tunnulta, jolloin tein ideoivat luonnokset.

tein työskentely päiväkirja oikeastaan vain teoksen alussa.

31.8.2022

TYÖSKENTELY PÄIVÄKIRJA: TUNTI 2:

- TEIN sketch ideoja siitä, MITÄ haluan sarjikseni näyttävän
- piirsin sarjiksessa kuvatut hahmot, että tärkeimmät esi-
NEET ETÄ TAUSTAT

- ALOITIN "SCRIPTAAMISEN" kirjoitin TEKSTIÄ, jota SARJIKSESSA olisi, ja samalla piirsin pienet sivu suunnitelmat siitä, MIHIN TEKSTI TULEE JA MITEN ASETTELEEN SEN KUVIEN KANSSA, JA MITKÄ KUULT LISÄN.

- suuri määräksi osaksi ideointia ja rakenteen/efektin suunnittelua
- ei lopullinen, vain esinmielinen otos/suunnitelma

Luonnos sivusta #1

Sivun
12 A3
kokoinen
luonnos.

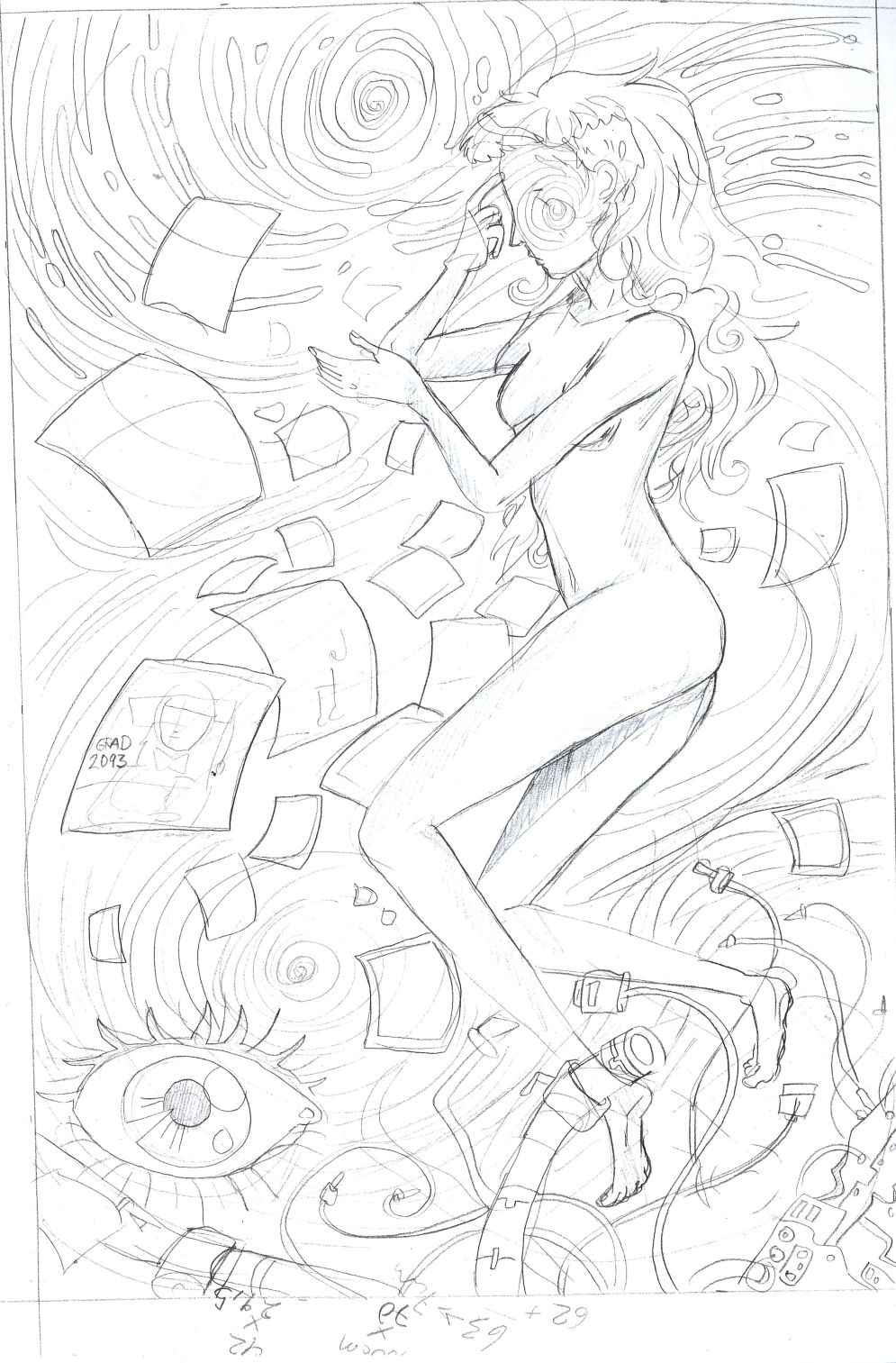
Jokaisessa
sivussa on
tarkat 2cm
marginzzit

Sivuissa
joissa on
paneeleja,
on niiden
väli ollut
1cm A3
kokoisella
paperilla

+ ..
: +

+
:
+
:
+

+ ..

Tein valopöydällä erilliselle paperille tussauksen, jonka jälkeen väritin

ääriviivat harmaan eri sävyillä puuväreillä. Halusin käyttää puuvärejä, sillä en ole ennen työstänyt niillä
kauheasti, ja niistä tulee mielestäni kaunis estetiikka.

Tussaus vaiheessa, muutin taas
hiukan tekstiä.

Tekstiin tuli paljon muutosta, lyhensin dialogin määrää.

Tässä vaiheessa

rupesin tekemään myös
erikoisempia fontteja.

Tein myös erilaisia testauksia eri fonteilla sarjakuvasa.

Tässä näkee A3 kokoinen lopullinen sivu sen luonnoksen vieressä.

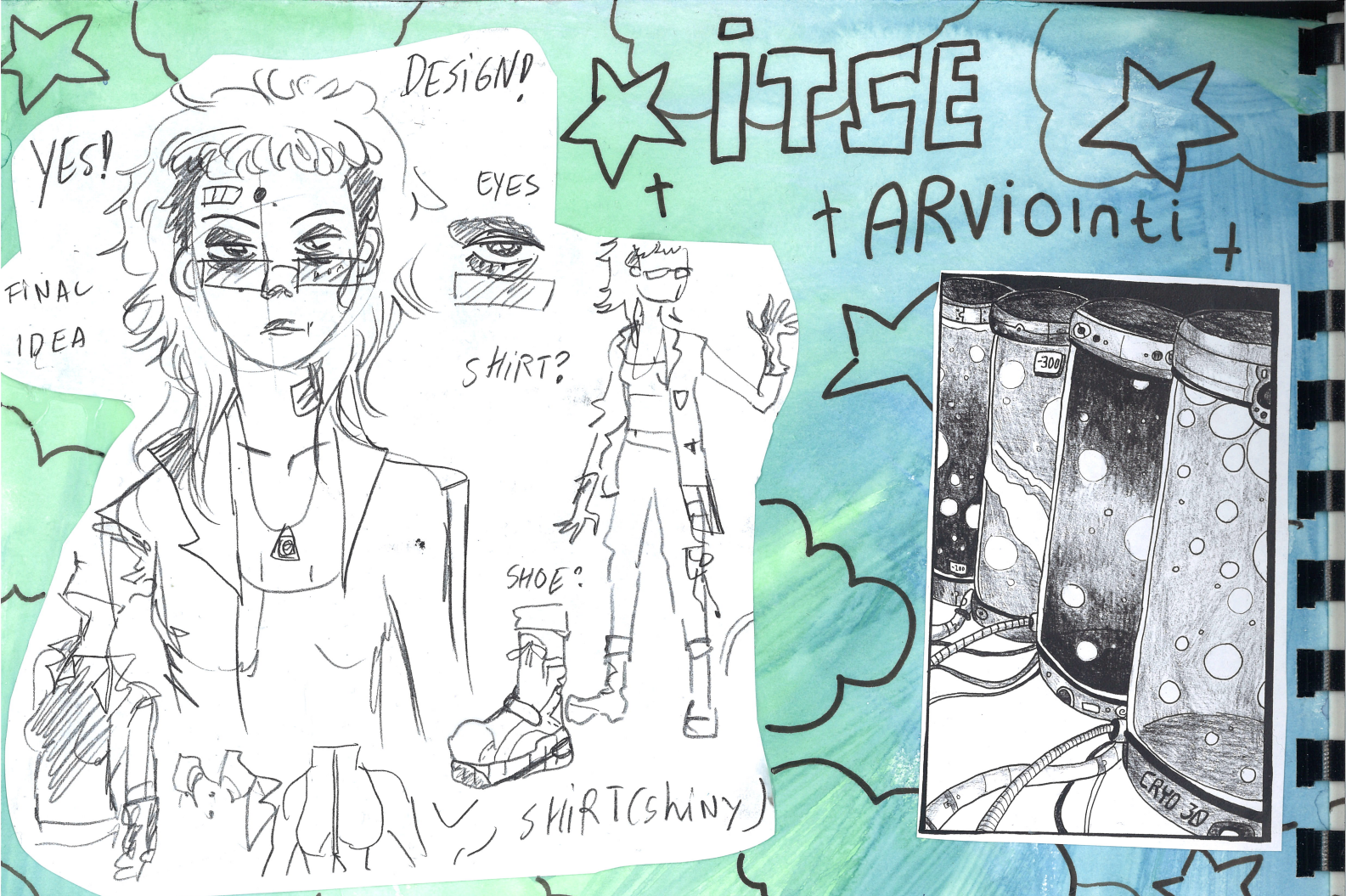
Sillä sivu piirrettiin läpi valopöydän avulla on syy miksi tussijälki on niin tarkasti samanlainen kuin luonnos.

Tein koko sarjakuvan harmaat kohdat kahdella mustalla värikynällä.

Halusin työstä hyvin yksityiskohtaisen, joten tein hyvin tarkasti jokaista sivua. Halusin kaikki sivut samalla tyylillä, joten olin hyvin tarkka sen kanssa, että ne sopisivat yhteen. Piirsin työn sillä tyylillä millä muutenkin yleensä piirrän sarjakuvia, mutta ehkä hieman yksityiskohtaisemmin. Halusin tehdä jokaisesta sivusta tarpeeksi tarkan että se pystyisi olemaan valmis piirustus omillaan. Puuvärien käyttö tuotti silti ongelmia, sillä tasaisen pinnan saaminen oli vaikeaa ja jatkuva vahva painaminen sai käteni usein kipeäksi.

Tein työtä joka keskiviikko, mutta tein työtä myös suhteellisen paljon kotona sillä sivuja oli 14 ja kuvat olivat tarkkoja. Etenkin juuri ennen deadlinea tein työtä ahkerasti kotona. Tein työtä syksyn puolivälistä kevään puoliväliin. Aktiivisimmin tein työtä keväällä.

Tein viikkoja ennen deadlinea jopa 5 tuntia päivässä

Olen ylpeä valmiista työstä, mutta olen hyvin perfektionistinen, joten löydän kokoajan uusia virheitä joita voisin korjata. Minun on ollut hyvin vaikea hyväksyä tiettyjä virheitä työssäni. Silti olen iloinen kuinka sain niin pitkän ja vaativan työn tehtyä. Olen erityisen tyytyväinen monista piirustuksista joita työhön tein ja

olen iloinen että siinä on myös paljon onnistumisia. Teoksen tarina on hyvin lyhyt, mutta tykkään siitä sillä, halusin keskittyä kuvittamiseen.

Työstä tuli hyvin samanlainen kuin suunnitelmastani, tein työstämisen alussa hyvin tarkan suunnitelman ja seurasin sitä hyvin tarkasti. Olen hyvin kiitollinen, että tein alussa hyvin tarkan suunnitelman sillä se helpotti työntekoani hyvin paljon. Työstäminen oli ihan mukavaa ja hauskaa, vaikka joskus kiireisempää ja stressaavaa. Etenkin sivujen rajojen piirtäminen tussilla valopöydän kanssa oli mukavaa. Tykkäsin myös siitä, kun sain vihdoon sivuja valmiiksi ja näin, kuinka työni tuotti tulosta.

Suunnitelman osia oli tarkka dialogi ja luonnokset jotka tein.

Voisin käyttää uudestaan valopöytä tekniikka sarjakuvassa tai muussa työssä.

En ole ennen tehnyt näin pitkää projektia, joten työskentelyssä ilmentyi monia ongelmia. En oletanut, että joskus motivaatio on alhaisempi kuin toisten, ja kuinka aikaa vievä projekti oikeasti oli. Ajankäyttöni olisi voinut olla paremmin suunniteltu, aliarvioin kuinka kauan joissain teoksen vaiheissa kestäisi ja tein ennen palautuspäivää hyvin ahkerasti työtä. Kuitenkin opin enemmän ajanhallinnasta pitkän projektin aikana, joka on ollut hyvin hyödyllistä. Jos pystyisin tekemään työn uudestaan, olisin tarkempi ajan käytössä.

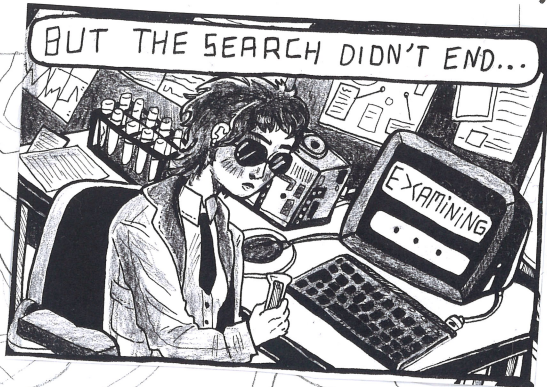
mainitsin jo aikaisemmin portfoliossa kuinka ennen deadlinea tein jopa 5 tuntia sarjakuvaa. Tämä oli todella inhottavaa, myös se kun piirsin päiviä putkeen (etenkin puuväri vaiheessa, puuvärejä piti painaa paljon) rupesi käyttäni sattu maan vähän.

Myös joskus motivaatio ja aika oli vähissä, esim. Tammikuussa hädintuskin tein sarjakuvaa. Varmasti tämän takia jouduin iltaa ennen deadlinea tekemään noin viiden sivun puuväri osuuden..... onneksi se ei näy kauheasti lopputuloksessa...

perfektionismi oli tämän työn (ja myös melkein kaikkien minun muidenkin töiden) suurin haaste. Toisaalta tarkkuuteni tuotti sellaista jälkeä, jota halusin.

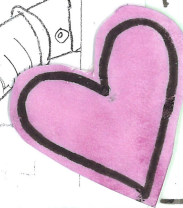
Työn aikana huomasin myös, kuinka olen usein piirustus jälkeni kanssa hyvin perfektionisti. Se että pystyin etenemään projektissa enkä huolehtimaan niin paljon pienistä yksityiskohdista vei aika paljon harjoittelua. Perfektionismi on kuitenkin tuottanut myös kuvitukseen paljon onnistumisia. Tasapainon löytäminen vei aikaa.

Lopputyön tekeminen auttoi minua oppimaan paljon pidemmän projektin tekemisestä ja itsestäni taiteilijana. Olen kehittynyt ajan hallinnassani ja osaan ajatella pidempää projektia ja sen viemää aikaa tarkemmin.

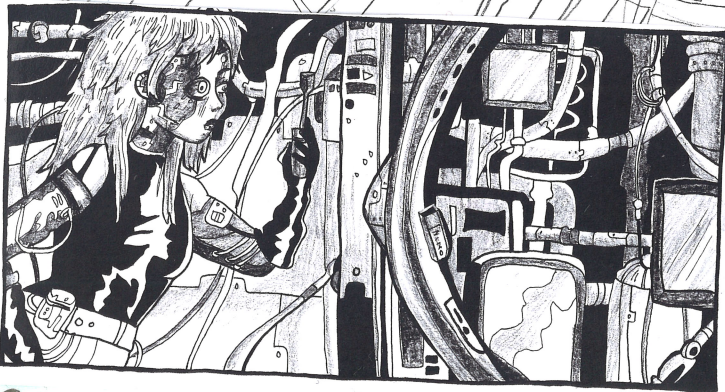

Osaan paremmin kartoittaa omia vahvuuksiani ja heikkouksiani, esimerkiksi tulevaisuudessa olen tarkempi ajan käytössä.

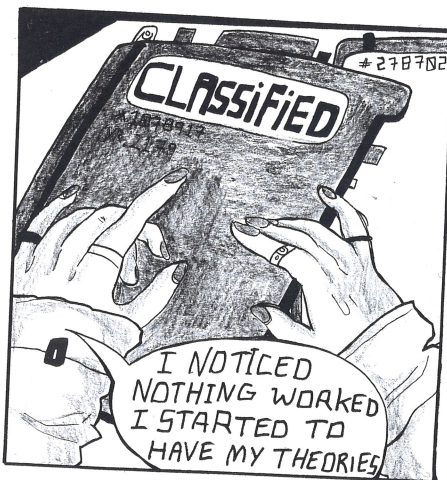
Koen myös että loppu-työ vastaa aika hyvin tavoitteitani. Pystyin haastamaan itseäni tavoilla joita halusin.

En oikein tiedä, mihin taiteen kontekstiin laittaisin työn, sen voisi laittaa taiteeseen joka pohtii mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia nyky päivän oletuksilla ja tiedoilla?

Omat piirtämistaitoni ovat kehittyneet myös vahvasti, olen oppinut piirtämään paljon uusia asioita ja tarkentamaan jo olemassa olevia taitojani. Lopputyö myös antoi minulle mahdollisuuden kokeilla vapaammin erilaisia asioita työstäessäni. Koen olevani valmiimpi tekemään pidempiä projekteja tulevaisuudessa ja olen varmempi kyvyistäni kuin ennen projektia.

valmis sivu, tämä oli yksi niistä jota väritin ilta ennen deadlineä.

yksi työn hauskimmista vaiheista oli eri fontteilla leikittely. kun tekee pidempiä sarjista on erikoisfonttien mahdollisuus 123jempi. Muutenkin koko visuaalisen muodon tekeminen oli tosi kivaa. Uskon parantuneeni taiteilijana.

Onneksi kuitenkin tein hyvin selkeän suunnitelman, jota seurata, joten en työskentelyn aikana ollut hukassa. Prosessi oli osittain vaikea mutta antoisa. Itsenäinen työskentely toimi hyvin, mutta ajan löytäminen oli joskus vaikeaa.

LOPETUS

Kukka-Maaria
Koskinen
Anni Taivonen

Lopputyön tekeminen antoi minulle uusia taitoja jatkamaan pidempiä projekteja tulevaisuudessa ja aloittamiseen on pienempi kynnyks. Koen että tulen jatkamaan kuvataiteen tekemistä aktiivisesti, sillä

piirrän muutenkin niin paljon vapaa-ajallani. Taide on iso osa elämäni enkä koe, että se tulee muuttumaan paljon jatkossa. Toivon että pystyisin kehittymään kuvataiteessa enemmän ja harrastamaan sitä aktiivisemmin. Olisi myös hauska koittaa myydä taideteoksia tulevaisuudessa.

