

GIRLHOOD

The state or time of being a girl.

Unna Karelia Laaksonen

2023

Kukka -Maaria Koskinen

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä
lopputyö

Sara Hildén- akatemia

Esipuhe

Mietteet valmiin työn ääreltä. Työn tarkoitukset ja taka-ajatukset

The essence of Girlhood. Mitä on olla "tyttö"? Mitä se kätkee sisäänsä ja mitä jättää ulkopuolelleen? Usein mietin ja teen asioita siltä yhdeltä ja ainoalta kantilta, omaltani. Työni on syystäkin hyvin subjektiivinen ja henkilökohtainen minulle.

Halusin lopputyössäni ennen kaikkea tuoda esiin omaa näkökulmaani ja kokemuksiani aiheeseen liittyen- siitä mitä on olla nainen ja tyttö samaan aikaan. Millaiselta se tuntuu, kuulostaa, miten se näyttäytyy. Koen olevani risteyskohdassa ensimmäistä kertaa elämässäni ja päätin lopputyön avulla käsitellä asiaa.

Olen saanut oikeuden kasvaa itsenäisenä omana ihmisenä ja toteuttaa itseäni omalla persoonallisella tavalla, olen siitä kiitollinen. Kuvittelin tämän työn olevan luonnollinen jatke sitä.

Omissa kuvataiteen opinnoissa olen paneutunut valokuvaukseen, grafiikkaan ja arkkitehtuuriin. Halusin työni olevan jollakin tavalla sekoitus niitä kaikkia, työn tekotavaksi muokkautui kollaasi joka oli mielestäni hyvä päätös ottamalla huomioon opiskelu taustani.

Halusin lopputyössäni käsitellä teemoja kuten naiseus, lapsuus-tyttöys ja se aika niiden väissä kun ei vielä oikein ole kumpaakaan, mutta silti niin paljon molempia. Halusin antaa oman kokemukseni aiheesta ja esittää kuinka tyttömäiseksi mielletyt asiat ja teemat voivat olla myös vakavasti otettuja ja tärkeitä.

Jo ennen suunnittelua tiesin haluavani tehdä jonkinlaisen kollaasin, yhdistelmän, sekoituksen kauniista asioista. Teema muotoutui jo sitäkin aiemmin. Oli itsestään selvää käyttää työssä aihetta, joka herätti minussa suuria tunteita ja mielipiteitä.

Toivon että työ henkii myös ulkopuolisille iloisuutta tyttömäisyydestä. Työni *on tyttöyden juhlistus* johon olen koonnut kauneimmat muistoni ja maalannut kuvan omasta sielunmaisemastani.

Valmis teos ja sen kuvaus

Valmis kollaasi on juuri sen näköinen kuin halusinkin. Se on värikäs, runsas ja todella tyttömäinen, pinkki ja *ihana*.

Kollaasia katsoessa näkee kuvia minusta alle kouluikäisestä tähän päivään asti. Siinä on kaksi kipsiharson avulla kohotettua kuvaa ja kapalevylle liimattuja kuvia.

Valmis työ on kooltaan n. 130/90 cm ja se on koottu ohuehkolle ja kevyelle pohjalle. Kollaasi on neliskanttisen muotoinen vertikaalisesti. Tekniikka on sekatekniikka/kollaasi.

Alkuperäinen kollaasi on koottu yhteen PhotoShopissa ja värejä ja mittasuhteita on muokattu siellä. Alkuperäiset kuvat ovat fyysisiä valokuvia mutta mukana on myös digi kuvia. Kuva on sitten tulostettu pienemmissä osissa, jotta se olisi tarpeeksi suuri sille suunnitellulle pohjalle. Kuvat ovat sitten aseteltu pohjalle. Tässä vaiheessa muotoilin kipsiharsosta ja paperimassasta kohokkeen yhden kuvan alle, keltamekkoisen prinsessan.

Lopuksi tulostin kuvia jotka liimasin Kapalevylle ja leikkasin mattoveitsellä tarkasti irti. Kuvat olivat valittu sillä perusteella mitkä muistuttivat minua jollain tapaa aiheestani tai vaan näyttivät silmäni sopivalta. Liimasin kuvat kuumaliimalla pohjaan kiinni. Tein kapalevystä ja paperista myös kirjaimia, joista muodostin sitten sanoja. Ajattelin että ne toivat ulkopuolisille työn katsojille enemmän konkretiaa ja ymmärrystä abstraktista aiheestani. Lisäsin myös glitteriä ja paljetteja.

Eniten materiaalina on käytetty paperia.

Lähtökohta

Aiheen ja tekniikan valinta. Inspiraatio.

Tiesin jo prosessin alussa haluavani keskittyä teemoihin kuten naiseus ja tyttöys. Päätin työn nimen "*Girlhood*" jo alussa. Nimi tarkoittaa suoraan suomennettuna tyttönä olemisen tilaa ja/tai aikaa. Se oli mielestäni täydellinen nimi työlleni, joka tulisi käsittelemään samankaltaisia teemoja.

Halusin käsitellä työssäni *tyttöyttä*: sitä mitä se minulle merkitsee ja miten se vaikuttaa minuun. Halusin työni olevan juhlistus ja kunnianosoitus naiseksi kasvamiselle. Halusin käsitellä niiden kahden välitilaa: tyttöyden ja naiseuden. Mielestäni nainen on koko elämänsä tyttö, se sama joka oli lapsenakin. Kun mietin isoäitini tyttöyttä, äitini tyttöyttä ja omaani ovat ne kaikki erilaisia, mutta silti samanlaisia. Tämä on mielestäni juuri sitä "*Girl poweria*", jota halusin työni hehkuvan. Ajatus on herkkä ja kaunis: täydellinen lopputyötäni varten. Halusin käsitellä aihetta sillä se tuntui itselleni ajankohtaiselta.

Halusin myös ottaa kantaa siihen etten naisena ole pelkästään sukupuoleni, mutta myös paljon muuta. Se on silti minulle tärkeä asia, naisena oleminen. En halua että kukaan saa työstäni tai tarkoituksestani vääränlaista kuvaa. Työ on naiseuden ja tyttöyden juhlistus ei yhteen laatikkoon itseni sulkemista.

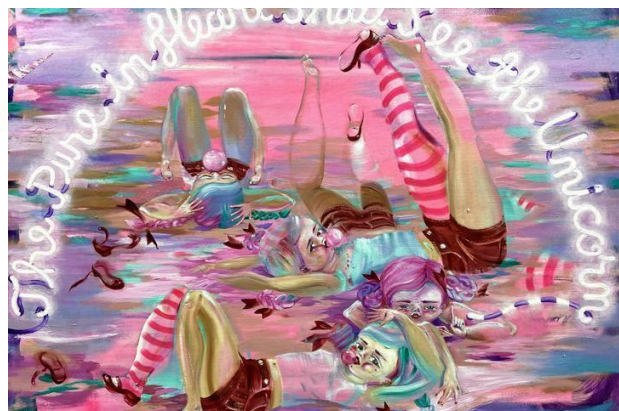
Työn tekotavan ja sen sisällön valitsin kysymällä itseltäni; *mitä haluaisin itse tehdä, mikä olisi mieleinen työ toteuttaa, mitkä arvot ovat minulle tärkeitä ja miten voin yhdistää ne kaikki yhtenäiseksi kokonaisuudeksi*. Olin aiemmin tehnyt digitaalisia kollaaseja, eräänlaisia unelmatauluja mutta myös yhteen aiheeseen keskittyviä kollaaseja. Tuntui helpolta vaihtoehdolta valita työtavaksi kollaasi. Sillä tapaa voisin yhdistää monia eri työtapoja ja -välineitä. Työn tekeminen olisi monipuolista, ajattelin.

Aloitin inspiraation etsimisen Pinterestistä. Loin siellä taulun, johon lisäsin omaan silmään osuvia kuvia. Etsin inspiraatiota työn väreihin, sommitteluun ja kokoon. Yksi inspiraation lähde jonka haluan nimeltä mainita on suomalainen kuvataiteilija Katja Tukiainen, jonka työt inspiroivat minua paljon. Tiesin että haluan työn olevan kollaasi ja tiesin sen että halusin työhön minulle henkilökohtaisesti tärkeitä kuvia, niihin ei tullut siis ulkopuolisia vaikutteita. Minua inspiroi eniten 2000- luvun alun lapsuuteni: tarravihot ja Barbiet, kirkkaat värit ja aurinko.

Inspiraatio

Inspiraation lähteenä käytin Pinterestia ja Instagramia, mutta eniten omia kokemuksiani ja muistoja. Suomalainen kuvataiteilija Katja Tukiainen inspiroi minua myös paljon, taideteoksensa ovat hänen. Alla on kuvia joita käytin työn apuna. Inspiroiduin 2000-luvun alun lapsuudestani ja siitä miltä se näytti.

Kaikki kuvat ovat Pinterestista.

Työskentely

Lyhyt kuvaus työvaiheista.

Aloitin työskentelyn PhotoShopissa. Kokosin skannaamani kuvat kollaasiksi digitaalisesti. Säädin värejä ja lisäsi filtterin valmiin kollaasin päälle. Tätä ennen skannasin valitsemani kuvat, jotka olivat paperisia. Kuvat olivat minusta alle kouluiästä tähän päivään asti. Käytin työssäni myöskin digitaalisia kuvia. Mielestäni paras idea oli koota kollaasi ensin yhteen PhotoShopissa ja vasta sitten tulostaa kaikki ulos. Valmis kollaasi piti tulostaa osissa sillä halusin työn olevan suuri. Valmiista työstä tuli noin 130/90cm. Työn pohjaksi valitsin kevyen materiaalin työn suuresta koosta johtuen.

Sommittelin tulostetut kollaasin osat pohjalle. En halunnut työni olevan tasainen ja sen johdosta yksitoikkoinen, joten päätin tehdä pohjalle kohotetun kuvan. Valitsin kuvan keltaisesta prinsessamekosta. Tein paperista kohokkeen ja liitin sen pohjaan kipsiharsolla. Se oli paras vaihtoehto saamaan haluamani lopputulos. Liimasin skannaamani kuvat paperiliimalla pohjaan kiinni. Käytin myös puuliimaa. Kuvien liimaamisen loppuvaiheessa päätin myös tehdä toisen kohokkeen työn vasempaan reunaan, tein sen samalla menetelmällä kuin toisenkin kohotetun kuvan.

Kun kuvat olivat kiinnitetty pohjaan aloitin tekemään kapalevystä ja netistä löytämistäni kuvista pieniä kohokuvia, joita sitten liimasin pohjaan. Kuvat olivat valittu sillä perusteella että ne sopivat teemaan ja jollain tapaa lisäsivät työn teemaan. Kuvat olivat esimerkiksi erilaisia esineitä ja kirjaimia. Kirjaimista muodostin sanoja kuten "minuus" ja "rakkaus".

Syvennys työskentelyyn

Idean kehitys

Ideanani oli luoda unen kaltainen kaunis ja esteettinen kuvaus aiheistani omien kokemusten kautta ja niitä hyväksikäyttäen. Halusin työn olevan kirkas ja värikäs: kuin oma kuvani lapsuudestani ja silloinen katsomus omasta elämästä ja identiteetistä. Kollaasin yhdistys tähän ideaan oli helppoa. Halusin työn olevan suuri, sillä ajattelin sen olevan siten vaikuttavampi.

Visuaaliset ratkaisut

Halusin työn olevan kirkas ja siksi lisäsin siihen kirkkaan filtterin. Halusin työn olevan monipuolinen ja siksi lisäsin korotettuja kuvia. Sillä en saanut työhön pinnoitetta itsestä riippumattomista syistä, lisäsin työhön vastapainona pieniä kapalevystä leikattuja kuvia ja sanoja. Lisäsin myös paljetteja joita koululla oli jo valmiina. Lisäsin kapalevyyden liimattuja kirjaimia ja niistä yhdistelin sanoja sillä ajattelin niiden lisäävän työhön mielenkiintoa. Osa sanoista on suomeksi ja osa englanniksi. Englanninkieliset sanat olen lisännyt pienenä muistona vaihtovuodestani Texasissa, muutuini vuoden aikana paljon, kasvoin henkisesti. Mielestäni se oli hienotapa lisätä muisto siitäkin lopputyöhöni, sehän käsitteli omaa reittiäni naiseksi ja vaihtovuoteni oli tärkeä osa sitä.

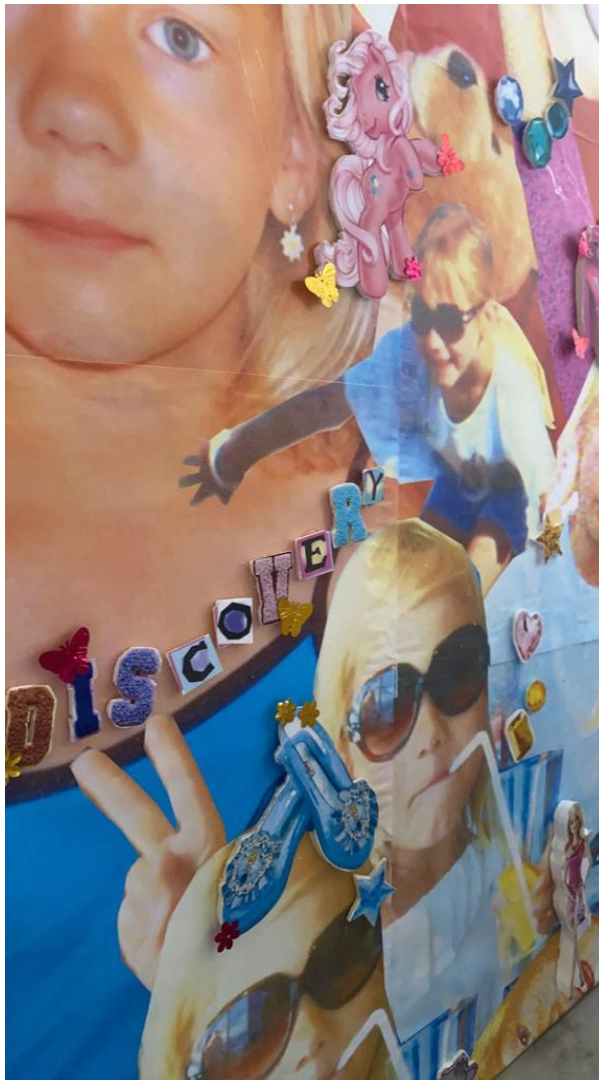
Ajankäyttö

Vaikka visioni työn toteuttamiseen oli selvä ja tiesin koko ajan mitä tehdä seuraavaksi, aikaa kului paljon. En suunnitellut ajankäyttöä lainakan. Tein työtä aina koululla joka viikko. Loppuvaiheessa tarvitsin lisä-aikaa ja kävin muutaman kerran omatoimisesti tekemässä työtäni koululla ja siten ehdin hyvin saada työn valmiiksi annetussa ajassa. Eniten aikaa yhteen työvaiheeseen minulla kesti kuvien liimaamiseen pohjaan.

Konfliktit ja ratkaisut

Työn tekeminen meni suurin pirtein juuri kuten halusinkin. Olisin halunnut työn päälle kovan ja läpinäkyvän paksun kiilteen, johon olisin halunnut lisätä glitteriä. Se ei kuitenkaan onnistunut sillä materiaali jota halusin lopputuloksen olisin halunnut oli vaikea hankkia ja vaarallista käyttää sisätiloissa koululla. Vaikka olisinkin halunnut työn lopputuloksen olleen aluksi erilainen olen silti tyytyväinen nykyisestä lopputuloksesta. Myöskin tulostamieni kuvien skaala heitti hieman kun ne liimasi pohjaan, ei se mielestäni ole huomattava ero alkuperäiseen ja lopputulos näyttää ihan tarkoitukselliselta.

Kuvia työskentelyprosessista

Itsearviointi

mitä opin?

Katsoessani valmista työtä pieneltä etäisyydeltä on se mielestäni vaikuttava. Työn koko, tekotapa ja värit luovat katsojan päässä tietynlaisen kuvan minun omista henkilökohtaisista kokemuksistani ja ehkä jopa liittyvät katsojan omiin kokemuksiin. Olen tyytyväinen omaan lopputyöhöni. Se on juuri sellainen kuin halusinkin, yhtä värikäs ja moniulotteinen kuin minäkin. On mielestäni kiinnostavaa ajatella miten muut ihmiset tulevat kokemaan työn ja sen teeman, miten se resonoi muiden ihmisten kanssa joilla on aivan erilaiset lähtökohdat kuin minulla.

Työn tekeminen oli mukavaa. Sain joka viikko keskittyä omaan tekemiseeni ja tehdä jotain luovaa, johon en yleensä kiireisen arjen aikana ehdi. Luulen että suuri syy työn mielekkyyteen oli sen itselleni tärkeä aihe ja helppo toteutustapa. Luulen että tulen tulevaisuudessakin pitämään omia projekteja sillä huomasin kuinka paljon nautin lopputyön tekemisestä.

Huomasin lopputyön tekoprosessin aikana mitä ovat vahvuuteni mutta myös mitä ovat heikkouksiani. Esimerkiksi aikataulutukset ei kuulu vahvuuksiini, valitettavasti. Lopputyön teon aikana huomasin usein kuinka olin kiinni yhdessä työvaiheessa liian kauan, vaikka olisi jo pitänyt seuraavassa.

Valmiissa työssä näkyy oma tyylini taiteessa. Naiselliset aiheet ja glitter. Stereotyyppiset "tyttöjen jutut" ovat minulle yleensä se mitä kohti hakeudun kun luon jotain. Pidän pinkistä ja vaaleanpunaisesta. Minusta se ei ole noloa tai vähemmän tärkeämpää kuin jotkut muut aiheet. Se että on jotain mitä haluaa viestiä tai josta haluaa sanoa jotain ei sillä ole oikeastaan väliä millä tavalla tai tyylillä sen tekee. Ulosanti millä tavalla tai tyylillä tahansa on tärkeää. Se että voin ilmaista itseäni taiten avulla on todella tärkeää minulle. Itselleni tärkeitä arvoja ovat naisten oikeudet ja feminismi. Se että pitää naisellisista "tyttöjen asioista" ja on kiinnostunut tasa-arvosta ja feminismistä ei pitäisi lukea toisiaan pois.

Kiitos

Unna Karelia Laaksonen

2023