

Alisa Hämäläinen

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä

Sara Hildén -akatemia

Valmistumisvuosi 2023

Ohjaaja: Kukka-Maaria Koskinen

LOPPUTYÖ

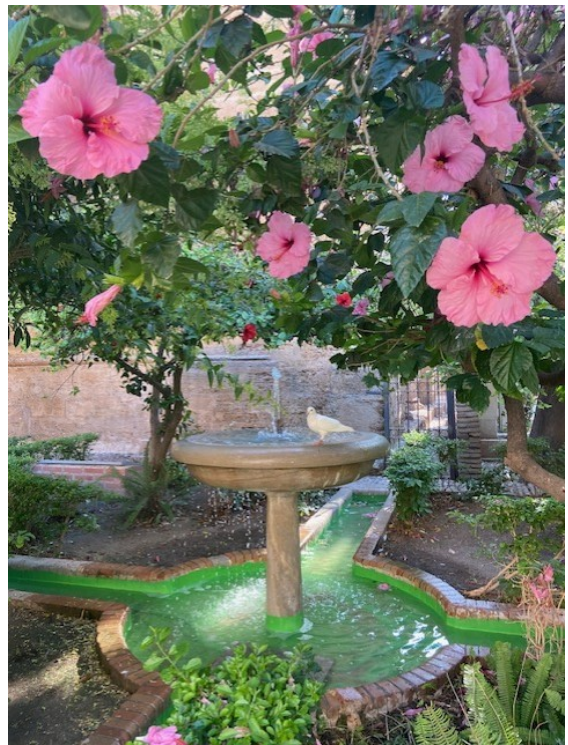
Vaali muistoja

Esipuhe

Pääsin Sara Hildenin taidekoulun toiselle vuosikurssille pääsykoetehtävien perusteella. Myös silloinen opettajani kirjoitti minulle kouluun suosittelukirjeen. Olen lapsesta asti pitänyt piirtelystä ja askartelusta, ja vanhempani ajattelivat, että nauttisin myös taiteellisesta harrastuksesta liikuntaharrastusten lisäksi. Kasvaessani en harrastanut enää erityisen paljon vapaaehtoisesti piirtämistä, mutta taidekoulu oli jokaviikkoinen luova hetkeni.

Erityisesti koulusta mieleeni ovat jääneet kuudennen luokan päättötyö, keramiikkakurssit ja työt, jotka ovat päässeet johonkin näyttelyyn esille. Myös retket erilaisiin taidenäyttelyihin olivat mielenkiintoisia, koska muuten en ehkä olisi niihin käynyt tutustumassa. Opinnoissani olen ottanut monipuolisesti erilaisia kursseja, mutta erityisesti syventynyt piirustukseen, maalaukseen ja keramiikkaan.

Lopputyöni olen toteuttanut maalaamalla akryyliväreillä useammalla tekniikalla. Lopputyöni on kolme maalausta, jotka ovat alun perin olleet valokuvia ulkomaan matkalta. Olen ottanut kuvat Espanjassa viime kesänä, kun olin siellä kielikurssilla. Kuvia otin varmaan satoja, mutta nämä kolme nousivat lemppareikseni, koska kuvat ovat värikkäitä ja kuvaavat matkan tunnelmaa erityisen hyvin. Jokaisessa kuvassa esiintyvät vastavärit, jotka kiinnittivät erityisesti huomioni. Oma tyylini on mielestäni melko simppele ja ei juurikaan realistinen. Pidän erityisesti maisemien maalaamisesta.

Teoksen kuvaus

Nämä kolme maalausta sopivat yhteen, vaikka ovatkin eri päivinä ja eri aikoina ja eri paikoista otettuja valokuvia. Jokaisessa maalauksessa on oranssin sävyä, mikä yhdistää maalauksia. Kokonaisuus on matkamuistokokoelma, josta toivon mukaan välittyy Espanjan matkan tunnelma. Jokaisessa kuvassa olen korostanut jotain tiettyä yksityiskohtaa, jonka olen erityisesti halunnut tuoda juuri siinä teoksessa esiin.

Suihkulähdemaalauksessa olen korostanut teoksen yläosaa. Kukat ja myös osan lehdistöstä olen tehnyt 3D:nä. Kukat on tehty mediumin ja akryylimaalain seoksesta. Tein kukat ja lehdet kakkupursottimien avulla leivinpaperille. Kuivumisen jälkeen liimasin ne tauluun mediumilla. Lisäksi suihkulähdemaalauksessa keskeisessä roolissa ovat suihkulähde ja valkoinen kyyhky. Kyyhky sattui poseeraamaan juuri lähteen reunalla, kun kuljin siitä ohi. Maalauksen ympärillä on kasvillisuutta, joka jättää aukon kuvan keskikohtaan ja ohjaa katseen suihkulähteeseen.

Hedelmämaalauksessa korostuksen kohteena ovat hedelmät ja vihannekset. Osan hedelmistä olen tehnyt akryyliväriä palettiveitsellä vetäen. Tämä teki hedelmistä todentuntuisempia. Tässä maalauksessa korostuvat vahvat värit, jotka vievät katsojan toivon mukaan eksoottisempaan ja ulkomaalaisempaan tunnelmaan. Tekstit tuovat hyvin esiin sen, että ollaan ruokamarkkinoilla ja kuvassa on kyseessä oikea, realistinen paikka.

Kaupunkimaisemamaalauksessa olen korostanut rakennusten muotoa. Olen yksinkertaistanut rakennuksien yksityiskohtia, jolloin niiden muoto ja väri loistavat ja korostuvat. Maalauksessa on myös tekstiyksityiskohtia, jotka tuovat tunnelman ja autenttisuuden vielä paremmin esiin. Kauniin sinisen taivaan ja rakennusten kontrasti luo mielikuvan lämpöisestä, kesäisestä Espanjasta.

Jokaisen maalauksen yhteyteen on liitetty äänimaailma, joka vahvistaa ulkomaisuuden tunnelmaa entisestään. Kohderyhmä teoksilleni voi olla esimerkiksi sellainen henkilö, joka haluaa itsekin muistella omia kokemuksiaan matkoilta. Henkilö pystyy samaistumaan matkan tuomiin muistoihin ja tunnelmiin.

Lähtökohta

Halusin tehdä hyvää mieltä tuovan lopputyön, jossa pystyin yhdistämään valokuvauksen ja maalauksen. Tästä syntyi idea omien valokuvien maalaamisesta tauluiksi. Päätin tehdä kolme isoa, saman kokoista taulua. Opettajan mielestä tavoitteeni oli haastava, mutta minulla oli jo idea siitä, mitä haluan tehdä. Päätin maalata juuri nämä kuvat, koska halusin muistella noita valokuvissa esiintyviä ihania hetkiä myöhemminkin. Haaveilen matkustelusta ja uusista kokemuksista ulkomailla, mutta haluan myös vaalia jo tehtyjen matkojen muistoja.

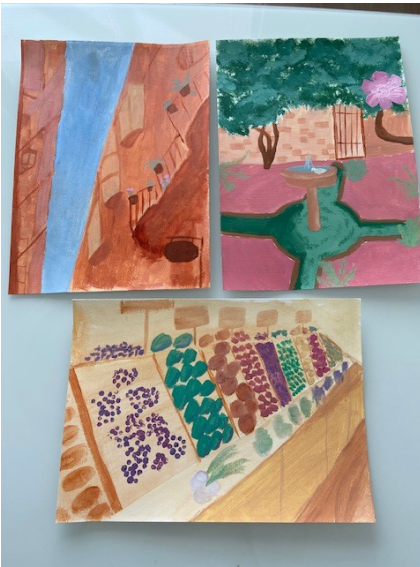
Halusin taulujen olevan kooltaan isoja, koska halusin niiden olevan näyttäviä ja huomiota herättäviä. Työn teemana on vaalia muistoja. Matka tuo niin hyvän tunteen, että sen päätyttyä aletaan jo suunnittelemaan ja varaamaan uutta matkaa tulevaisuuteen. Emme välttämättä muista pysähtyä prosessoimaan mennyttä matkaa. Matkat eivät ole kertakäyttötuotteita, vaan niistä pitäisi muistaa olla kiitollisia. Lisäksi kannattaisi palata niiden muistoihin ja pohtia matkalla opittuja ja koettuja asioita. Tulevaisuudessa matkustaminen saattaa olla ylellisyystuote, jonka hinta on korkeampi ja kaikilla ei välttämättä ole siihen mahdollisuutta yhtä usein kuin nyt. Lentokoneella matkustelu on myös ympäristölle vahingollista, mikä saattaa vaikuttaa monen mielipiteeseen matkustamisesta ylipäätään.

Nämä kuvat eivät ole otettu varsinaisista turistikohteista, vaan Espanjan paikallisten arjesta. Paikalliset eivät välttämättä kiinnitä niin paljon huomiota samoihin kauniisiin asioihin kuin ulkopuolinen. Turistina näkee paikat erilaisina kuin paikalliset. Välillä pääsee pakenemaan omasta arjestaan ja näkemään jonkun toisen todellisuutta. Paikalliset näkevät näitä maisemia joka päivä, eivätkä jää niitä välttämättä ihastelemaan. Turistina samat paikat ovat uusia ja kauniita, ja ne huomaa erilailla. Jos taas näkisimme ne useammin, unohtaisimme niiden kauneuden.

Valitsin akryylivärit maalaamiseen, koska olen niitä käyttänyt eniten ja ne olivat tutuimpia. Ne ovat myös helppokäyttöisiä ja peittäviä ja niillä saa kauniin jäljen. Halusin kokea taulukokonaisuuden maalaamisen prosessin alusta loppuun. Toivoin kehittyväni siinä, että löytäisin värien yhteensopivuuden paremmin kuin ennen.

Työskentelyprosessi

Aluksi koin todella paljon luomisen tuskaa ja tein tauluista useita suunnitelmia ja luonnoksia. Luonnostelin paperille näitä kuvia moneen kertaan. Sen jälkeen tein niitä samoja kuvia isommassa koossa tussitöinä ja vielä kerran isommassa koossa akryyliväreillä. Olin jumittunut, kun en tiennyt mitä lisätä töihini tai mikä lopullinen ideani kuvien suhteen on. Mielestäni kuvat näyttivät liian samoilta kuin valokuvat, mikä tuntui turhalta, koska en kokenut, että taulut olisivat tuoneet valokuviini mitään lisää. Halusin jokaisessa taulussa kuitenkin olevan jotain, mitä valokuvista ei huomaa, mutta en tiennyt mitä. Lisäksi taulujen piti muodostaa yhteensopiva kokonaisuus.

Jouduin odottamaan taulujen rakennustarvikkeita melko pitkään ja tuntui, että en päässyt työssäni edes alkuun. Vihdoin kuitenkin pääsin rakentamaan tauluja ja pingottamaan kaikki kankaat ja koin, että silloin varsinaisesti vasta pääsin aloittamaan työt kunnolla.

Aloitin maalausten luonnostelun kaupunkimaisemasta. Se täytyi tehdä monta kertaa uudestaan, koska en saanut. Lisäksi luonnos näytti mielestäni sotkuiselta ja pohdin, onko koko osannut päättää, mitä ottaisain valokuvasta mukaan tauluun.

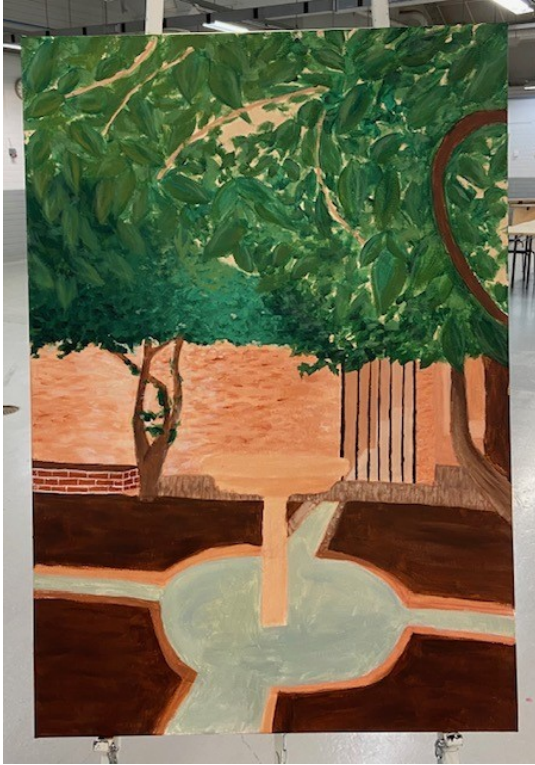
Kun olin vihdoin saanut perspektiivit oikein, aloitin taulun varsinaisen maalaamisen. Lisäksi aloitin samaan aikaan muiden teosten luonnostelua kankaille. Kuitenkaan tässäkin vaiheessa ideani ei ollut vielä kovinkaan selkeä. Vasta joululoman jälkeen pääsin kunnolla vauhtiin maalaamisen kanssa ja minusta tuntui, että ideani alkoi kirkastua. Sain pohjavärit valmiiksi kaupunkimaalaukseen, mutta nämä piti kuitenkin myöhemmin vaihtaa täysin, sillä en ollut tyytyväinen väreihin.

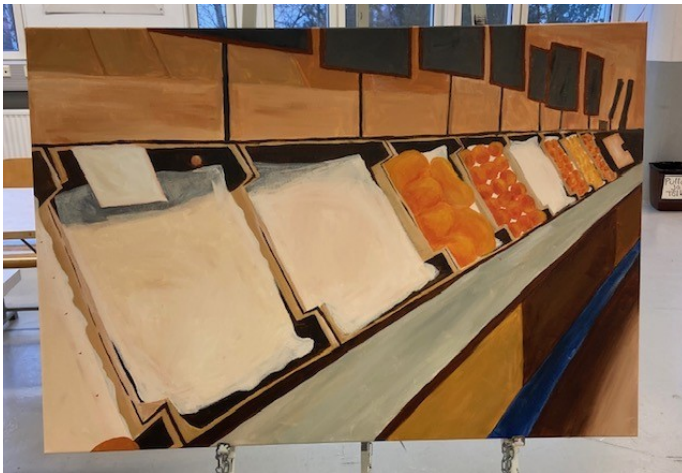
Kaupunkimaalauksen tekeminen oli kaikista haastavin ja stressaavin maalauksista, sillä perspektiivi oli hankala ja värit eivät toimineet keskenään. Valokuvassa oli myös paljon yksityiskohtia, joita en osannut jättää pois. Tulin useamman kerran itsenäisesti maalaamaan koululle, sillä olin jo tässä vaiheessa jäljessä aikataulustani.

Kun vihdoin sain pohjavärit oikein tähän yhteen tauluun, pääsin tekemään yksityiskohtia ja olo helpottui hieman. Nyt oli hyvä aika aloittaa seuraava maalaus kunnolla.

Tein seuraavaksi pohjavärit suihkulähdemaalaukseen. Tämän maalauksen maalaaminen sujui paljon nopeammin ja helpommin kuin edellisen. Kun pohjavärit olivat paikallaan, aloitin taimmista yksityiskohdista ja jatkoin siitä etualan osiin. Puiden lehdistön tekeminen oli haastavinta maalauksessa, sillä en ollut varma tekniikasta, mutta avun jälkeen pääsin taas vauhtiin ja pidin lopputuloksesta. Tässä vaiheessa alkoi tulla kiire, ja otin kaikki maalaukset talviloman ajaksi kotiin, jolloin pääsin edistymään paremmin. Tähän teokseen tein 3D kukkia ja lehdet, koska halusin niiden korostuvan eniten taulusta.

Aloitin samaan aikaan myös hedelmätaulun pohjamaalaamisen sekä tein myös kaupunkimaisen yksityiskohtia. Ensimmäisenä valmistui suihkulähdetaulu, jonka viimeiset silaukset olivat 3D kukat ja lehdet. Seuraavaksi valmistui hedelmätaulu, jossa olin tehnyt suurimman osan hedelmistä palettiveitsellä. Tämän maalauksen hauskin osuus oli hedelmien maalaaminen, kun taas haastavin kohta oli geometrinen tausta. Tämän maalauksen tekemisessä kesti vähiten aikaa.

Viimeisenä valmistui kaupunkimaalaus, vaikka olin aloittanut sen ensimmäisenä. Pienet yksityiskohdat toivat maalauksen eloon, vaikka koin sen vaikeimpana. Olisin voinut lisätä yksityiskohtia vaikka ikuisuuden, mutta jossain vaiheessa pitää pysähtyä ja päättää, että nyt se on valmis.

Juuri ennen näyttelyä päätin vielä lisätä lopputyöhön äänimaailman QR-koodien avulla. Äänitin puhelimellani maalauksiin sopivia äänimaailmoja ympäri Tamperetta sekä ulkomailla.

Itsearviointi

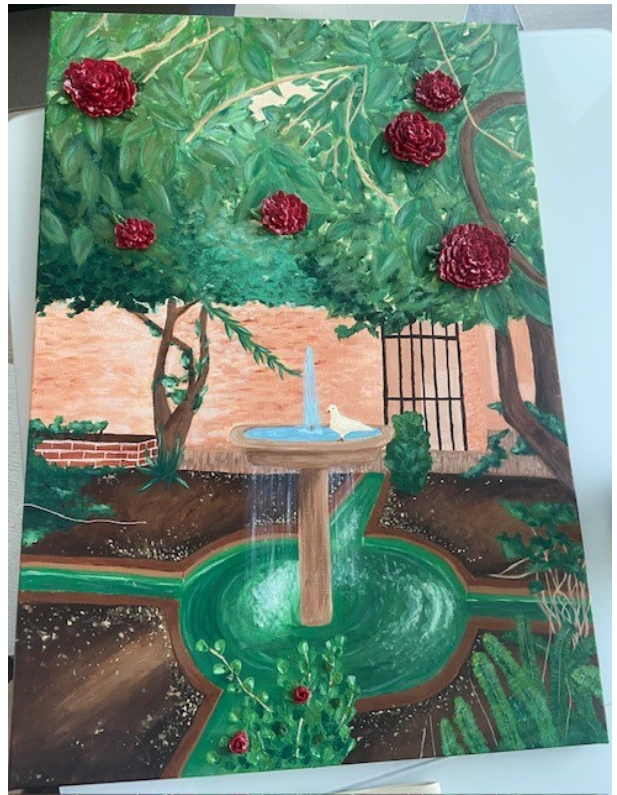
Työn lähtökohtana oli sama idea, mutta eri toteutus. Aluksi ajattelin tekeväni nämä kolme samaa maalausta, mutta aivan eri tekniikoilla. Yksi näistä maalauksista olisi ollut abstrakti, mikä ei toteutunut. Tästä teoksesta tulikin yksinkertaistettu versio valokuvasta, jossa korostuu rakennusten muodot. Suihkulähdemaalauksesta tuli sellainen, kuin aluksi suunnittelinkin, mutta jouduin kokeilemaan useita vaihtoehtoja ennen kuin oikea löytyi. 3D kukat olisivat suunnitelman mukaan olleet vaaleanpunaisia, mutta väri tummuikin kuivessaan enemmän kuin odotin. Ajattelin maalata kukat vaaleanpunaisiksi, mutta tämä ei näyttänyt hyvältä. Lopputulos on kuitenkin hyvä, sillä punainen on vihreän vastaväri ja tämä tuo hyvää kontrastia maalaukseen. Olen erityisen tyytyväinen hedelmämaalaukseen, sillä värit ja hedelmien tekstuuri näyttävät hyvältä yhdessä. Tämä maalaus oli nopein ja vaivattomin tehdä.

Työskentelyprosessi oli osittain erittäin haastavaa ja stressaavaa, mutta samalla ihanaa, kun sai toteuttaa oman vision alusta loppuun. Itsenäinen työskentely oli hauskaa, mutta haastavaa, sillä en ollut aina varma olivatko päätökseni oikeita. Minulla tuli ongelmia ajankäytön kanssa, sillä käytin liikaa aikaa kaupunkimaalauksen suunnitteluun ja maalaamiseen. Ratkaisin tämän kuitenkin siten, että tein maalauksia kotonakin iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi kävin taidekoululla myös omalla ajalla. Lopputyön tekeminen oli hidastahtisempaa kuin kuvittelin. Maalauksien valmisteluihin meni paljon aikaa. Jos aloittaisin uuden lopputyön, suunnittelisin sekä ajankäyttöä että itse maalauksia tarkemmin.

Työ vastaa tavoitteitani, sillä kaikki maalaukset valmistuivat ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Olen oppinut, että olen hidas maalaamaan tai teen tarkkaa työtä, mikä vie paljon aikaa. Joskus töiden tekeminen oli rasittavaa, koska en päässyt eteenpäin.

Olin kuitenkin sinnikäs ja jaksoin tehdä töitä joka viikko ja joskus jopa useamman kerran viikossa.

Pohdintaa tulevaisuudesta

Tulevaisuudessa toivon, että kuvataide olisi osa minun työtäni. Haaveilen pääseväni arkkitehdiksi tai muuhun työhön, jossa voisin käyttää luovuutta ja hyödyntää näitä oppimiani taitoja. Mutta suurin kysymykseni tällä hetkellä on, että mihin nämä kolme suurta maalausta sijoitetaan näyttelyn jälkeen, sillä minun huoneeseeni ne eivät mahdu.