

VENLA MIKKILÄ

FOR SALE

2023

KUKKA-MAARIA KOSKINEN

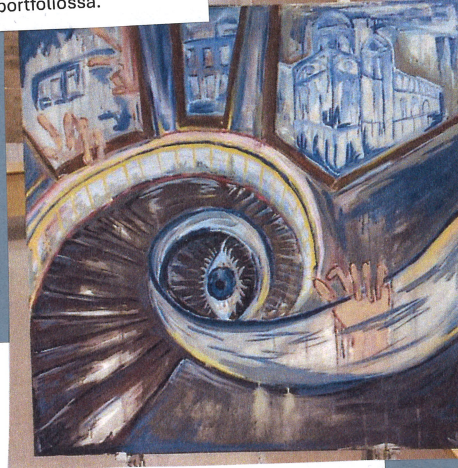
KUVATAITEEN PERUSOPETUS, LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LOPPUTYÖ

SARA HILDÉN -AKATEMIA

Esittely:

Moi! Mä olen Venla Mikkilä. Mulla on pitkät juuret kuvataiteessa. Oon ollu ala-asteen ja yläasteen kuvataidepainotteisella luokalla, josta jatkoin Tammerkosken lukion kuvataide-design linjalle, joka oli kyllä nappi suoritus mun elämää ohjaavalta pieneltä hengeltä, Tammerkosken lukio ei tosiaan ollut mulla ensimmäisenä yhteishaussa. Oon aina ollut kiinnostunut kuvataiteesta ja Sara Hildenillä oon opiskellu vitosesta asti, koska kaveri oli silloin täällä. Sitä ennen olin käsityökoulu Näpsässä. Mun elämän ajan käsityö ja kuvataide on kulkenut tosi käsi kädessä. Kuvataiteessa innostaa se, kuinka voi ilmaista itseään. On kiva nähdä valmis teos, varsinkin jos se miellyttää omaa silmää. Lähdin estetiikka edellä tähänkin työhön. Mietin, että haluan että työni on juuri se mistä ihmiset ottaisivat kuvia ja jakaisivat eteenpäin, sillä huomaa usein itse toimivani niin. Prosessi eteni ja otin mukaan myös toisen minulle tärkeän elementin, vaateuksen. Mielestäni vaatteet on loistava tapa ilmaista itseään. Muoti on niin suuri osa minua, joten olihan se pakko saada tähän teokseen mukaan. Siitä, miten yhdistin taiteen ja muodin voi lukea myöhemmin tässä portfolioissa.

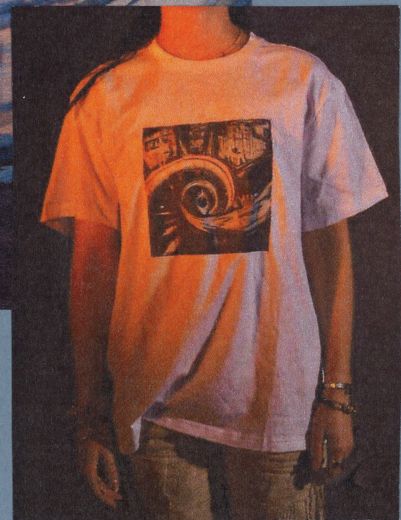
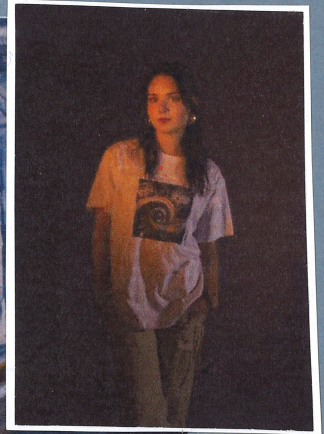
EKA SIVU VIHKOSTA:

Valmis teos:

Valmis teos, tai itseasiassa teossarja sisältää kolme osaa. Öljyvärimaalaus, painetut t-paidat ja valokuvia. Työn teemana on taiteen kaupallistaminen. Maalaus on teos. T-paidat ovat tuotteet, joihin teos on kaupallistettu. Valokuvissa näkyy käyttäjä. Eli teos, tuote, käyttäjä. Haluan avata katsojien silmissä uusia mahdollisuuksia hyödyntää taidetta erilaisissa tuotteissa, muuallakin kuin korteissa ja julisteissa. Teossarjassa voi halutessaan keskittyä vain maalaukseen. Maalauksesta löytyy yksityiskohtia ja sen teemana on uni. Katsoja voi itse miettiä, onko kyseessä hyvä uni vai painajainen. Toivon, että katsojaa kiinnostaa teossarjan visuaalinen ilme. Kohderyhmää ovat erityisesti ihmiset, joita kiinnostaa vaatetus ja taiteen yhdistäminen vaatteisiin. Tähän kohderyhmän voisi kuulua esimerkiksi nuoret. Toivon, että työ on se, josta ihmiset pysähtyvät ottamaan kuvia.

↙ LAVERINI

Mietintäprosessi:

Halusin tehdä surrealistisen työn. Pohdin teemoja, mutta en osannut löytää itseäni henkilökohtaisesti koskettavaa aihetta. Lähdin maalaamaan teosta estetiikka edellä. Se kertoo minusta tekijänä, sillä haluan työni olevan silmää miellyttävä ja se on usein lähtökohtani, vaikka kokonaista tarinaa taustalla ei olisi. Pieni idea työstä, joka käsittelee yliajattelua oli taustalla. Ajattelin, että työ voisi kuvastaa ajattelunkulkua. Halusin, että työssä vallitsisi lievä kaaos. Portaat olisivat ajatuksenkulku ja jos päätyy yliajattelemaan liikaa, päätyy ajatuksien syvänteeseen. Tämä idea kuitenkin haihtui hiljalleen pois mielestä. Työ edistyi, mutta aihetta en vaan keksinyt. Ryhmäläiset ehdottivat joitain, mutta mikään ei ollut juuri täydellinen.

Työn alkaessa olemaan melkein valmis, aiheet, joita minulle oli ehdotettu ja jotka pyörivät päässä olivat esimerkiksi unet ja painajainen. Jollekin oli tullut työstäni mieleen painajainen. Vaikka se oli totta, että työn aiheena voisi olla painajainen, se ei tuntunut omalta. En haluaisi maalata mitään masentavaa ja synkkää, sillä se ei ollut minua. Tykkäsin kuitenkin uni aiheesta. Se tuntui omalta ja kevyemmältä kuin painajainen tai mikään muukaan synkkä. Tunnelmia työssä todella on unenomainen. Kädet ovat unenomaisia, jonka lisäksi myös surrealistisia. Se on hyvä, sillä surrealismin yksi piirre on nimenomaan unenomaisuus. Muita piirteitä ovat esimerkiksi alitajunnan ja tiedostamattomuuden tunne. Tein ensimmäisen surrealistisen työni yläasteella korona-ajan etäopetuksessa, sillä opettaja oli antanut sen tehtävänantona. Tykkäsin silloin kyseisen työn tekemisestä ja olen sen jälkeen tehnyt muutaman surrealistisen työn, ja se tyylisuunta tuntuu

omalta. En varmaan osaisi tunnistaa muita tyylisuuntia, mutta surrealismin tunnistan. Minulle oli siis aika selvää, että teen loppuyökseni surrealistisen työn.

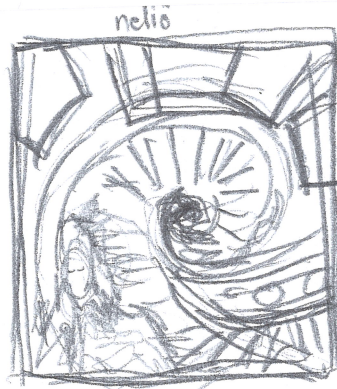
Valitsin maalata, sillä piirtäminen ei ole oma juttuni. Jälkikäteen mietittynä olisin mieluummin maallannut esimerkiksi johonkin vaatteeseen, sillä olen aina ollut kiinnostunut vaatteista ja muodista. Kun maalaus valmistui, fiilis oli "no joo, okei". Maalaus oli okei, mutta pelkän maalauksen ripustaminen ei tuntunut niin paljoa omalta kuin se voisi. Halusin jotain lisää, jotain, joka olisi enemmän minua. Olen design lukiossa ja tykkään ompelusta, ja se on tärkeä osa minua itseäni ja persoonaani. Mietin, miten voisni yhdistää vaatteet tähän työhön.

Lopulta päädyin miettimään taiteen kaupallistamista. Kun taide kaupallistetaan ja siitä tehdään tuotteita, sen avulla voi ilmaista itseään. Minulle itseni ilmaisu vaatteiden kautta on tärkeää, ja tiedän, että se on tärkeää myös monelle muulle nuorelle. Konkreettinen taide on usein esillä museoissa ja gallerioissa. Kun taidetta laitetaan vaatteeseen, se kävelee ulos niistä ja samalla vaate itsessään muuttuu taideteokseksi. Oma kulmani tähän on aika tavanomainen. Meinaan yksinkertaista t-paitaa, mutta vaatteesta saisi taideteoksen myös suuremmalla mittakaavalla. Kun moni ihminen kantaa vaatetta eli teosta, se ei ole enää vain yhdessä paikassa yhdellä hetkellä, vaan ympäri maailmaa. Kun vaatteessa on taidetta, sille syntyy myös tarina ja syvempi tarkoitus. Taideteesta tulee myös saavutettavampaa yhä useammalle.

KENKÄ

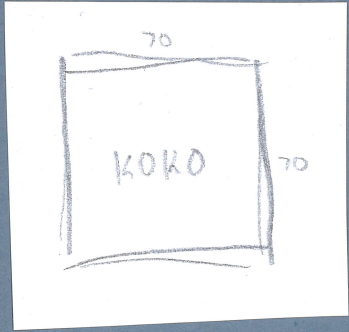
ajatuksen kokku yliajattelu

neliö

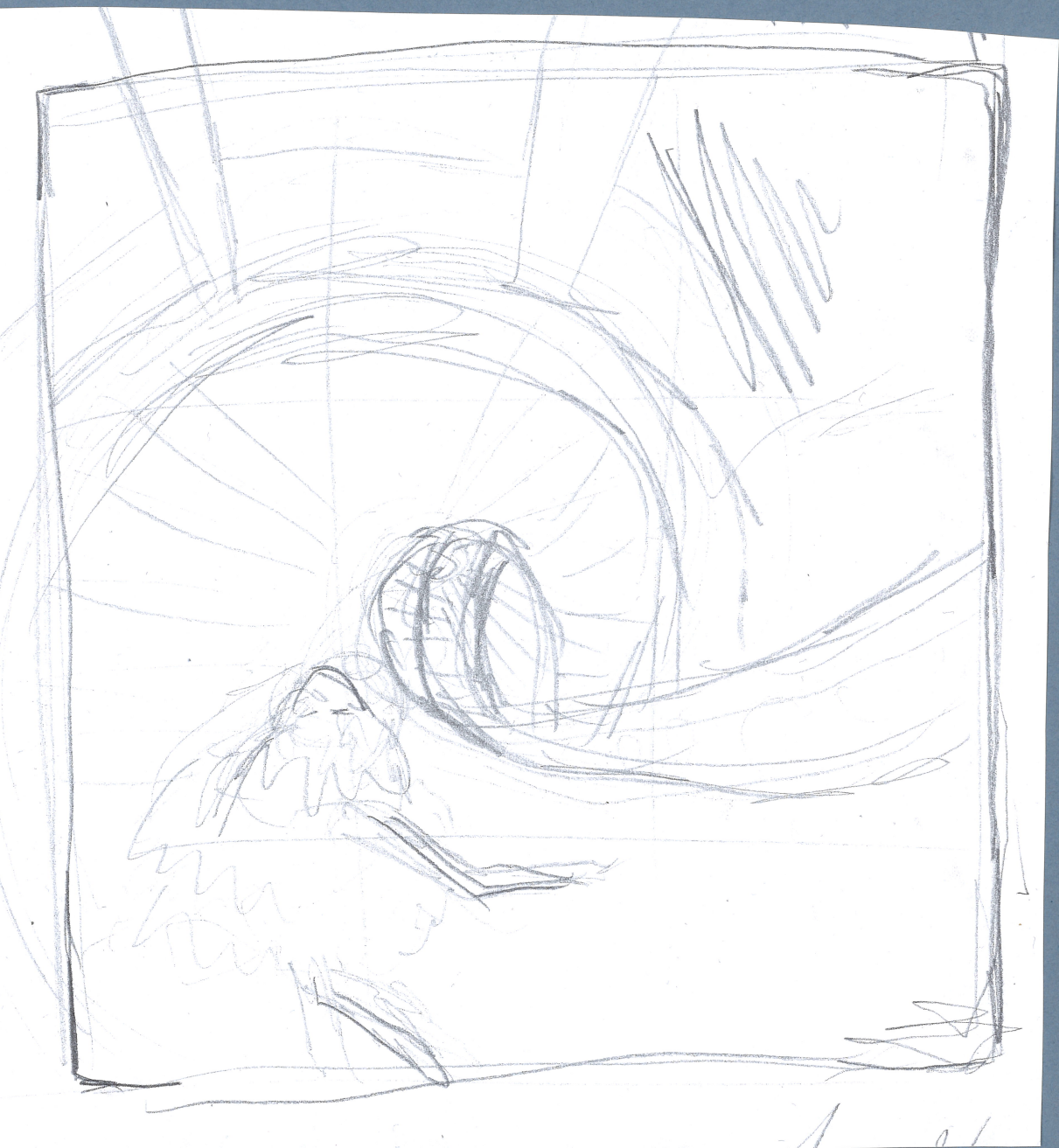
portaiden pää/loppu

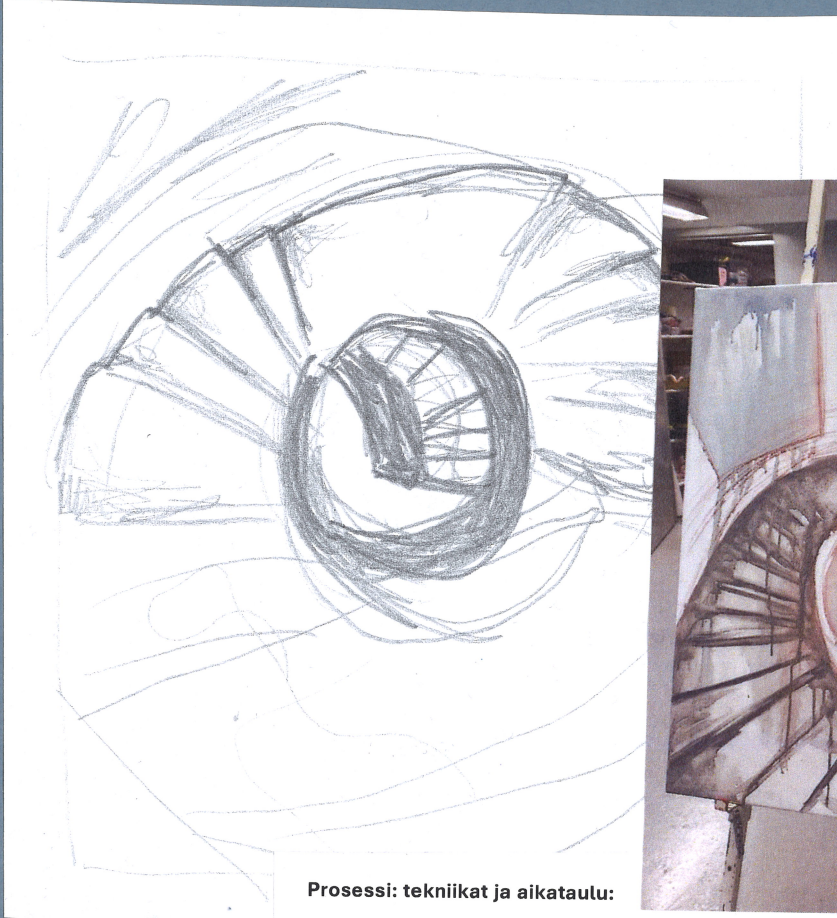

70

KOKO

70

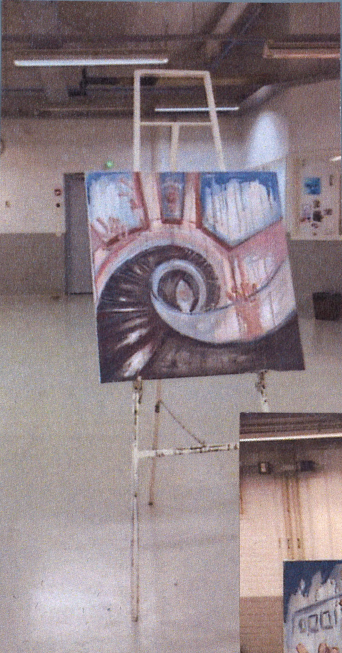
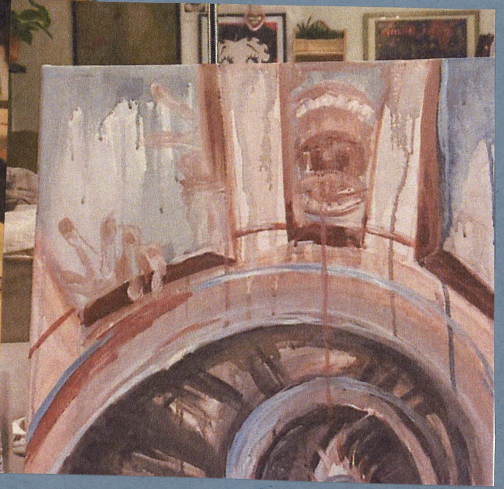
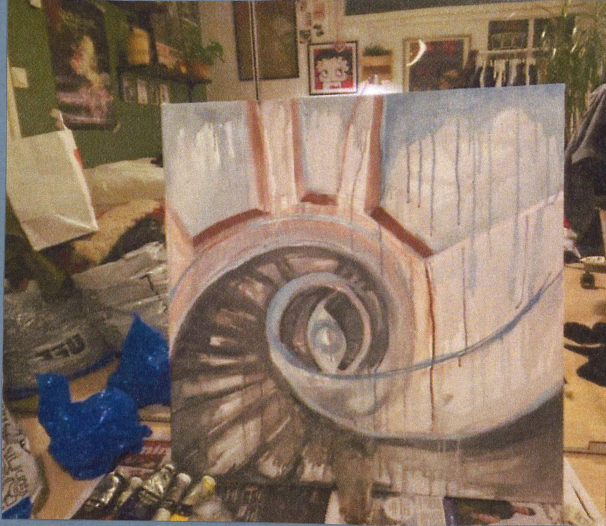

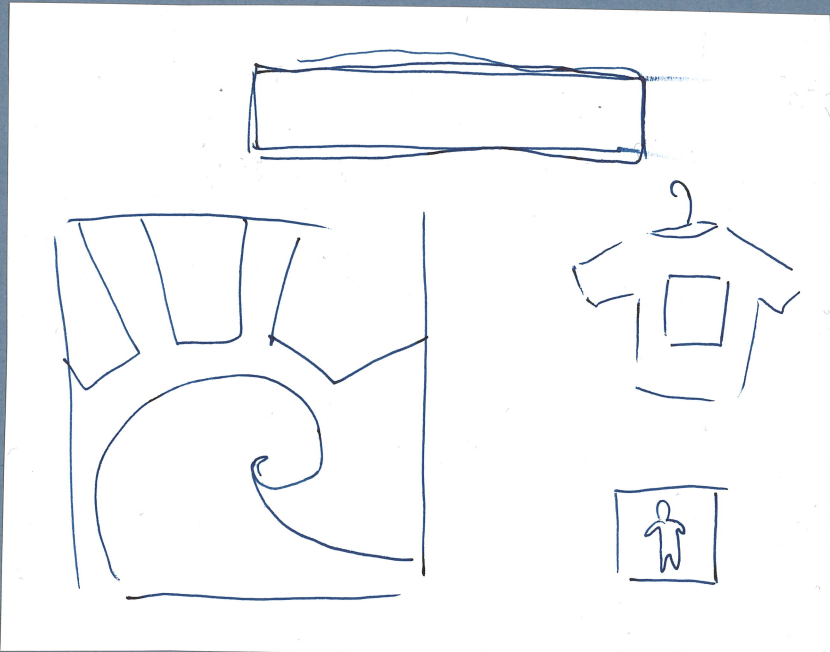
Prosessi: tekniikat ja aikataulu:

Halusin tehdä öljyväreillä. Tykkään maalata öljyillä, koska niillä saan tasaista pintaa, mutta halutessani myös kaunista pintaa, jossa näkyy siveltimen jäljet. Käytin työssäni momenttisia pintoja. Minun piti käyttää myös palettiveistä, mutta siitä olisi tullut jo ehkä liikaa pintojen muutosta. Tykkään työn lopullisesta tyylistä, ja kuinka siveltimen jäljet näkyvät. Työssä on tiettyjä pieniä kohtia, joista erityisesti pidän. Niitä on esimerkiksi portaat ja vasen yläkulma. Tein työtä kerroksittain. Ensinnä ohut pohjaväri, sitten päälle paksumpia kerroksia. Luonnostelin pastelliliidulla ja luonnokset näkyvät vielä jossain kohti ohuimpien kerroksien alla. Öljyvärit olivat vesiliukoisia, joten käytin niiden ohentamiseen vettä. Vedellä ohentaminen aiheutti alussa maalien valumista, mutta tykkäsin valumajäljistä. Työn edetessä vähensin veden käyttöä, sillä kerrokset menivät ohuesta paksuun.

Olin laatinut itselleni tarkan järjestyksen, jossa lähdin työtä tekemään. Alun jälkeen kuitenkin maalasin työtä vain sieltä täältä enkä noudattanut suunniteltua järjestystä. Mielestäni oli parempi, että työ eteni tasaisesti joka puolelta. Yhdessä vaiheessa keskimmäisessä ikkunassa oli suu, mutta se tuntui liian hurjalta ja kuvaa rikkovalta, joten maalasin sen päälle. Värimaailma oli pitkään siniharmaa, jossa oli vähän punaisen ruskeaa. Lopulta onnistuin lisäämään työhön vihreää ja keltaistakin.

Aikataulusta olin aluksi jäljessä, mutta kirin sen kiinni ja sain työn oletettua aikaisemmin valmiiksi. Tein työtä akatemialla, mutta joululomalla myös vähän aikaa kotona. Työn valmistuttua, aloin suunnittelemaan t-paitoja. Otin kuvat yhdessä kaverini kanssa lukionne studiossa ja ne luoistettiin akatemialla. Kuvat liimattiin kapalevyihin. Painatin kuvat kolmeen valkoiseen t-paitaan lukiolla. Myöhemmin tein vielä laput t-paitoja varten ja ompelin ne käsin kiinni. Suunnittelin teossarjan esillepanoa. Halusin t-paidat roikkumaan jostain tangosta, mielellään katosta roikkuvasta tangosta. Henkarit sain Pispala Clothingista, joka oli mahtavaa, sillä kyseinen yritys oli t-paitojen inspiraationa. Maalasin puukepin hopealla akryylimaalilla, yhteensä kolme kerrosta. Hopeinen keppi ripustettiin katosta ja t-paidat laitettiin henkarilla sille.

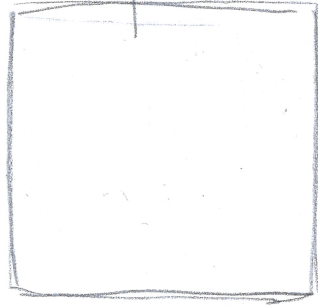
Itsearviointi:

Alun kompuroinnin jälkeen loppuen lopuksi teossarja on todella minua. Se miellyttää omaa silmääni ja on sisällöllisesti minua itseäni kiinnostava. Tulevaisuuden opiskelupaikkojen hakuun tämänkaltaisen työn tekeminen on varmasti hyödyllistä ja sitä arvostetaan. Haluaisin siis opiskella lukion jälkeen taiteellisella alalla, mielellään vaatteiden parissa. Pelkkä maalaus on jo hyvä ja siinä on kiinnostavia pintoja. Maalaus on sen verran hyvä, että sen voisin ripustaa seinälle, kun saan sen kotiin. Pidän maalauksen väreistä. Tykkään sinisenharmaasta teemasta. Keltaista lisäksi lopuksi ja sitä voisi olla enemmän. Kokonaisuudessa teossarja on mielestäni onnistunut. Jos olisin aiemmin tajunnut, olisin tuonut vaatteita vielä suurempaan osaan, mutta se ei tarkoita, etten olisi tyytyväinen. Toivon, että työni myötä ihmisiä alkaa kiinnostamaan taiteen käyttäminen vaatetuksessa.

SETUP:

kokonaisuus

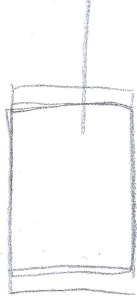
työ

portfolio

valokuva

paita

