

Lopputyön "Bad Trip"

Portfolio

2022-2023

Ohjaajat: Kukka-Maaria Koskinen ja Anni Toivonen

Kuvataiteen perusopetus, laaja oppimäärä

Sara Hilden-akatemia

VILHO OJALA

Oon 18-vuotias Vilho Ojala, ja nyt 7 vuoden jälkeen, olen valmistumassa Sara Hildénin akatemiasta.

Alotin kuviksen opiskelun nelosluokalla, kun vihdoinkin uskalsin hakea oikeaan taidekouluun. Ennen olin piirtänyt ja maalannut hovin vuoksi, ja olin kauan toivonut, että pääsis opiskelemaan oikeita tekniikoita ihmisiltä, jotka olivat ammattilaisia. Sara Hildénin opinnot avasi mun silmät kaikelle, mitä voidaan taiteen kautta ilmaista.

Heti kun kurssija alettiin valitsemaan yläkoulun aikana, tiesin, että sarjakuvien piirtäminen oli mun juttu. Oon ollut useammalla eri kurssilla koulun aikana ja sen ulkopuolella kesäleirien muodossa. Tarinoiden kirjoittaminen ja niiden tuottaminen paperille on mulle todella iso mielenkiinnonkohde. Vaikka sarjakuva oli se, missä olin tosi hyvä, mua kiehtoo taiteessa just se, miten monilla eri taiteen muodoilla voidaan heijastaa ihmisten tunteita ja ajatuksia, joskus täysin ilman sanoja.

Ja nyt kun olen valmistumassa, päätin haastaa itseni tekemään pisimmän sarjakuvan, jonka oon tehnyt. Ja siinä onnistuin. Noin vuoden työskentelyn jälkeen, oon saanut aikaan

45 sivuinen sarjakuvan, ja olen todella ylpeä itsestäni.

Tämä päättötyö merkitsee minulle paljon, sillä olen kirjoittanut kyselstä tarinaa jo melkein kolme vuotta, ja se on ollut suuri osa omaa elämäniä.

Inspiraatiota taidemaailmasta olen saanut joka suunnasta. Musiikki on tarjonnut paljon inspiraatiota esimerkiksi juuri tämän päättötyön tekemisessä. Musiikkia kuunnellessa teen töitä paljon nopeammin ja tehokkaammin. Päättötyössäni musiikki on isossa roolissa ja se johtuu osittain siitä, että en luonut työni tarinaa päättötyöksi. Omaa tyyliäni kehitellessä olen myös ottanut paljon inspiraatiota eri taidesuuntauksilta ja eri artisteilta, jo edesmenneiltä ja elossa olevilta.

INSPIROIVAT TAIDESUUNTAUKSET JA ARTISTIT

Ekspressionismi

- Varsinkin Egon Schiele

Manicrismi

- Ei varsinaista artistia, yleisesti tyyli

Muita:

Instagramista löytyvät

- Kevin.Cadaver
- davrosetti
- shallsityes

INSPIROIVAT BÄNDIT

LINDEMANN

Kammstein

Type ⊖ Negative

Shiraz Lane

SANTA KRUZ

mafärhead

KORN

Slipknot

METALLICA

MEGADETH

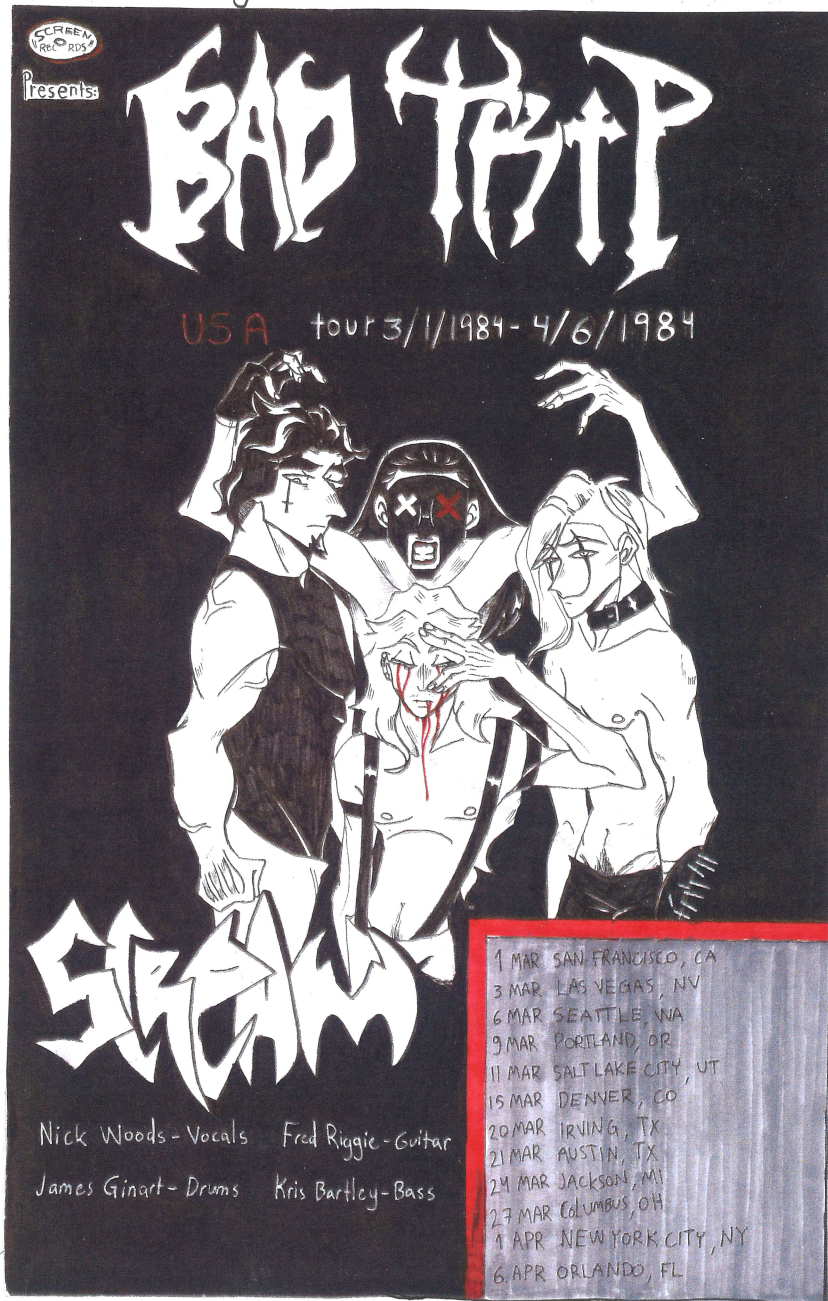
VAN HALEN
VH

DANGEROUS TOYS

Mötley Crüe

VALMIIS TÄÖ

Valmiin sarjakuvan etukansi:

Teos koostuu 44 käsin piirretystä sivusta, ja kannesta. Kansi on ainoa, jossa on väriä, ja siinäkin vain punaista mustan, valkoisen ja harmaan lisäksi. Kaikissa muissa sivuissa on mustavalkoiset värit, ja osassa on myös harmaan sävyjä. Osan sivuista olen tehnyt rasteroimalla tuodakseni esiin värit, ja osan olen tehnyt erilaisilla tusseilla. Kaikki käyttämä-

ni materiaalit (paitsi paperi) olivat kotoani. Sivut piirsin A3 kokoiselle paperille.

Sarjakuva on kuin pala 80-lukua. Pysin sarjakuvassa näyttämään mahdollisimman paljon 80-luvun kulttuuria, varsinkin millaista se oli rock- ja metallibändien ympärillä. Sarjakuva kertoo metallibändistä, joka on aloittamassa uusinta kiertuettaan. Tarinassa käsitellään ajalle tärkeitä aiheita, esimerkiksi huumeiden käyttöä ja työssä on myös viittauksia siihen

aikaan suosittuun "groupie scene" nimiseen ilmiöön. Tietysti sarjakuva on suhteellisen lyhyt, niin en kerennyt käsitellä näitä aiheita niin paljon kuin olisin halunnut.

Mug Root Beer-80s

Eri 80-luvun "rekvisiittaa" sarjakuvassa:

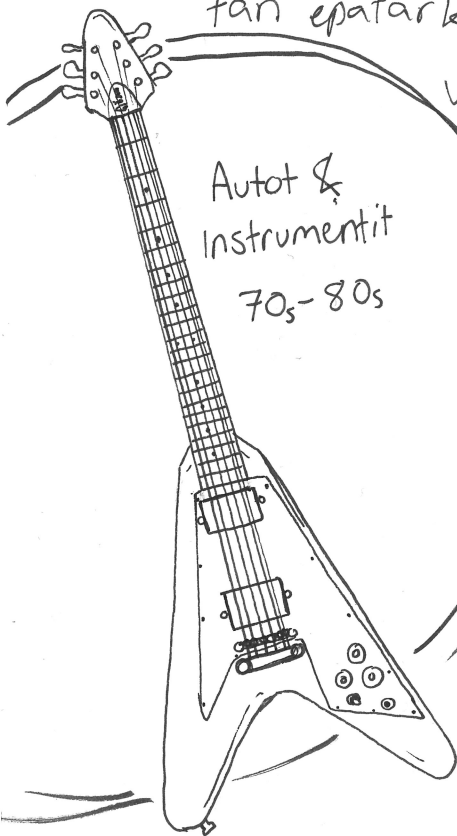

Sierra Nevada-80s

Työ on piirretty sarjakuvamaisella tyylillä, mutta siinä on selvä muutos, kun keikka alkaa. Tämä sarjakuvan huippukontaus on tehty eri tekniikalla, kun käytän epätarkkoja viivoja, ja paljon mustaa väriä osoittamaan tunnelman

muutosta. Halusin myös haastaa itseäni kokeilemaan jotain uutta.

Autot & Instrumentit
70s-80s

Bändi julisteita
70s-80s

Työstä voi nauttia kaikenlaiset sarjakuvien ja musiikin fanit, mutta myös vanhemmat ihmiset, jotka ovat eläneet tämän ajanjakson aikana.

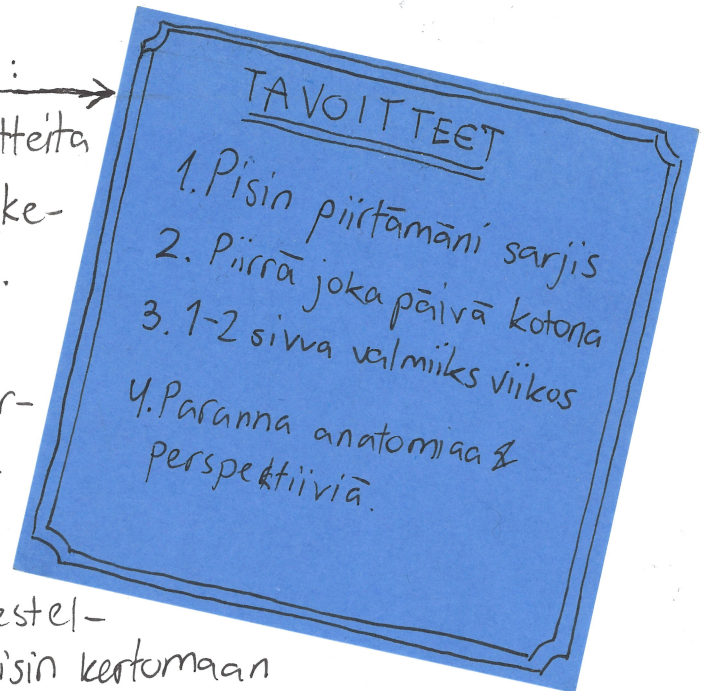
Myös paikat ovat joko aitoja, tai "rakennettu" 80-luvun tyyliin.

ADONIS

Alussa asetin itselleni 4 tavoitetta:

Tarkoitukseni oli seurata näitä tavoitteita heti, kun koulu alkoi, annoin itselleni kesällä vielä aikaa muille suunnitelmille.

Aikataulutin piirtämistäni niin, että piirräisin arkisin iltapäiväisin ja viikonloppuisin koko päivän. Pyrin myös parantamaan työturvokkuuttani tällä järjestelmällä. Toiveenani oli myös se, että oppisin kertomaan tarinoita paremmin.

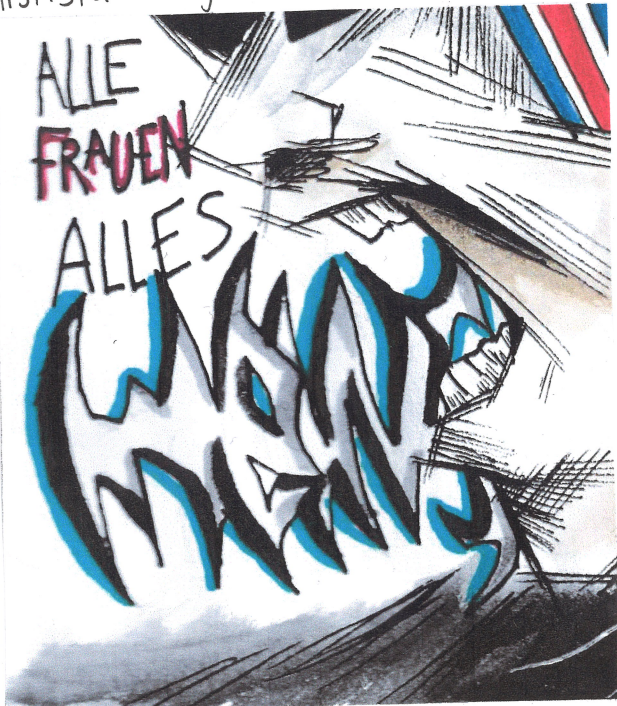

Päätin piirtää mustavalkoisen sarjakuvan melkein heti, kun päättötyöstä alettiin puhumaan. Ensin ajattelin, että olisin tehnyt maalaus-sarjan, mutta kun tajusin tilaisuuden, joka minulle ultiin annettu, vaihdoin ideani. Päättötyö oli täydellinen "tekosyy" ikuistaa jo pitkään kirjoittamani tarina (tai ainakin osa siitä) sarjakuvamuotoon. Tätä tarinaa on inspiroinut sadat eri bändit, artistit, kirjat ja muut mediamuodot, mutta suurin inspiraationi on ollut oma musiikkimakuni ja 80-luvun ihailuni.

Tiesin jo paljon etukäteen ajanjaksosta, mutta tein myös paljon tausta tutkimusta, varsinkin siihen aikaan käytetystä kielestä. Tietoa 80-luvusta olen löytänyt erilaisista keskustelupalstoista netissä ja ihailmiemi muusikoiden elämäntarinoista (esim. Nikki Sixxin Heroinipäiväkirjat). Työni on tribuutti sen aikaiselle villille elämäntyyliille, ja tietysti musiikille. Toivon, että työni viestii tämän hyvin.

Sarjakuvan lopussa vaihdan normaalista piirrustustyylistäni, poistan ruudut melkein kokonaan käytöstä ja kokeilen jotain uutta. Kirjoittamani fontit ovat itse keksimiä, mutta suuri osa on ottanut inspiraatiota ystäväni (Instagram: chimpsts) tekemistä fonteista. **Täällä**

Tätä sarjakuvan huipennuskohtaa varten kirjoitin itse sanoitukset, joihin otin paljon mallia eri Slipknotin, Shiraz Lanen ja Till Lindemannin kappaleista (esim. Slipknot - People = Shit, Lindemann - Skills in Pills). Myös kitarasoolo keikan alussa, on oikeilla nuoteilla kirjoitettu, mutta koska en osannut/kerennyt säveltää, niin käytin Eric Johnsonin kappaleen "Cliffs of Dover" nuotteja. Tein paljon töitä, jotta musiikkiin liittyvät asiat olisivat mahdollisimman realistisia sarjakuvassa.

Ystäväni piirtämiä (oikea) ja suunnittelemlia (vasen) fontteja ja graffiti fontteja. Vasemmalta olevan fontin hän suunnitteli yhtä työtöni varten, jonka kirjoitin itse mallista.

"Mark your kills" lyrics

*longass guitar solo

pakko olla alussa

*EI KOKO

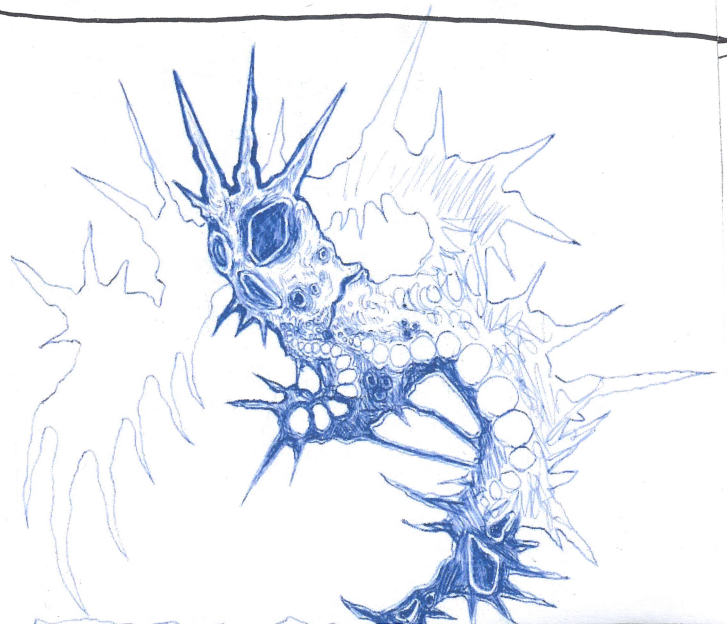
BIISI*

YYYYEEAHH

The cold metal presses against the skin
 (As they say:) A mans ~~only~~ weakness is his attachment to his skin
 The maggots gnawing behind my eyes, As she rawly in the darkness ~~for help~~ cries

Prechorus:

For so long I've prayed for the lust to ~~cease~~, I satisfy the sickness when they take their last breath

The COLD **METAL** presses
AGAINST THE **SKIN**

AS THEY SAY:

A MANS Weakness
is His **ATTACHMENT**
to his **X**

Erilaisia fontteja joita
käytin, ja piirrustustyylin
vaihto.

Inspiraatiota fontteihin
sain ystävälfani, ja fässä
näkyä miten käytin erilai-
sia ja tyyhisiä fontteja.

Lisää erilaisia fontteja.

For so Long I've PRAYED FOR
THE Last TO

I SATISFY the SICKNESS
WHEN They take THE
LAST **DEATH**

I WILL NEVER FIND
PEACE

TEKEMINEN

JASEN USEAT VAIHEET

Päättötyön ideoinnissa ei mennyt kavaa, koska tarina oli jo kokonaan kartoitettu muistissani. Koska idea oli jo päässä, pääsin heti alkuun ja aloitin työn työstämisestä heti kesäloman alettua 2022. Olin kirjoittanut muistiin erittäin yksinkertaisen junen tarinalle. Yksityiskohtia lisäsin myöhemmin kun tein työtä. Aloitin valitsemalla kohdan tarinasta, johonka päätötyöni keskittyisi. Päädyin valitsemaan noin 9 tunnin mittaisen ajanjakson koko tarinasta.

Asetin itselleni aikataulun, ja seurasin sitä. Piirsin melkein joka päivä, ja ainaat kunnon tauot, jota pidin sarjakuvan piirtämisestä olivat silloin kun olin kipeänä tai oli koeviikko. Pisin paussi oli kolme päivää. Yleisesti sain yhden sivun valmiiksi viikossa arkisin, ja lomilla jopa 3-5 sivua. Piirsin suurimman osan ajasta kotona omassa huoneessani, joskus jopa yli 5 tuntia putkeen.

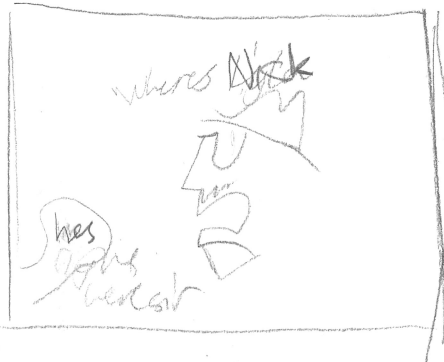
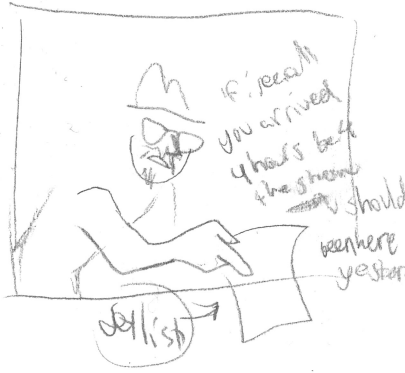
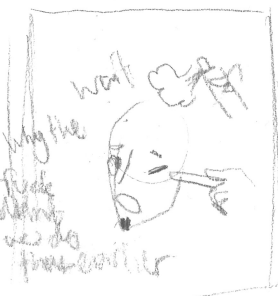
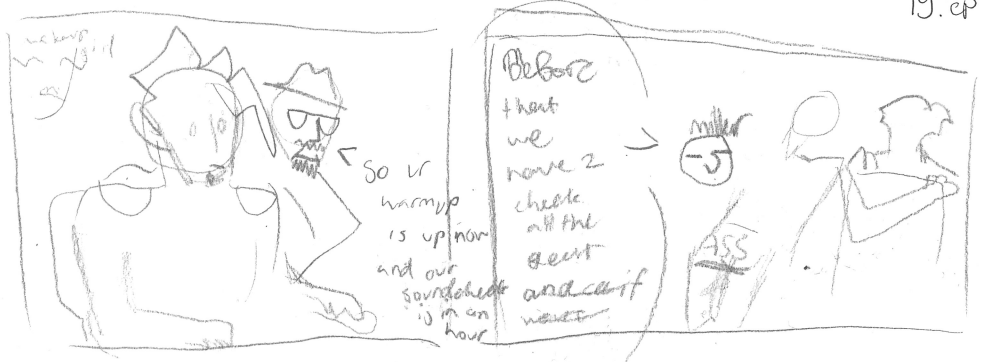
Motivaatiosta minulla ei ollut puutetta koko työn tekemisen aikana ollenkaan.

Aloitin aina piirtämällä ensin luonnoksen sivusta, niin että ruutujen sijoitus, niiden sisältö ja kuvakulmat olivat selvillä. Sitten siirryin piirtämään sivua. Piirsin aina yhden sivun valmiiksi, ja sitten luonnostelin seuraavan. Saattoin lisätä "filleriä" välillä, ja tarkoitus oli piirtää sarjakuvaa "virran mukana". Esim. Dialogi ja maisemat tulivat usein samalla kun piirrän, mutta tarina pysyi samana.

Muutin järjestelmää hiukan, kun palautukseen oli aikaa enää kuukausi. Silloin luonnostelin koko sarjakuvan loppuun yhden sivun kerrallaan piirtämisen sijaan, ja piirsin vasta sitten sivut.

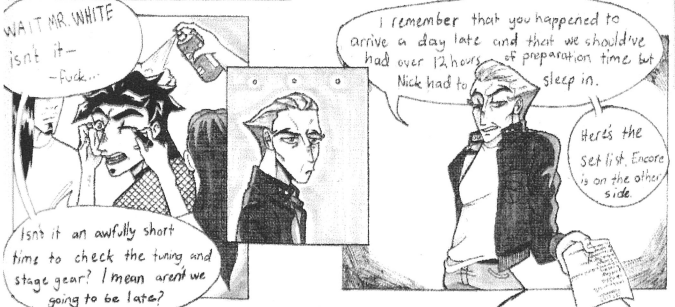
Tässä on tavallinen luonnos, ja alempana on lopullinen sivu. Joskus en edes kirjoittanut dialogia luonnokseen ja aloitin suoraan sivun piirtämistä.

Yleensä hahmojen asennot ja dialogi muuttuivat valmiissa sivussa, mutta ruudut ja (usein) perspektiivi ja kuvakulmat pysyivät samana.

uhh well I hope you used protection (or sunclse funny lol)

22

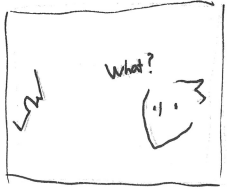
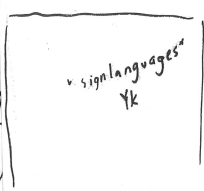
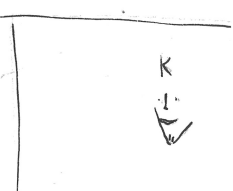
Yhden "tavallisen" sivun piirtämiseen aikaa kului noin 4-9 tuntia, ja aika oli jaettu usein useamman päivän kesken. Kun vaihdoin piirrustustyyliäni, aikaa yhden sivun piirtämiseen kului 1-4 tuntia, ja usein sain sivun valmiiksi yhdessä päivässä.

Esimerkiksi tähän sivuun käytin aikaa n. 3 tuntia (yhdessä päivässä) →

← Ja tähän sivuun meni "3 päivää", eli noin 5 tuntia. (Johtuu osittain siitä, että viivytelin hiukan) Jaoin työn teon 3 päivän ajalle.

(sivun luonnos)

ITSEARVIINTI

Melkein vuosi siinä meni. Nyt olo on hiukan tyhjä, mutta samalla vapauttava. Viimeisen vuoden aikana tän sarjakuvan piirtäminen on dominoinut mun vapaa-aikaa. Tosi harvoin oon pystynyt pysymään näin uskollisena jollekin työlle. Sarjakuvasta tuli vähän lyhyempi kuin siitä alunperin halusin, mutta koko tarinan sain siihen mahdutettua ja olen tyytyväinen. Työskentelyn alussa olin tosi kunnianhimoinen, ja ajattelin osittain määrän korvaavan laadun. Onneksi opin, että sehän ei oikeasti mene näin. Tämänkin vuoden aikana hahmot tarinassa muuttuivat. Kehityin todella paljon anatomiasa ja ylipäätänsä piirrustustyyliini on nyt paljon parempi verrattuna siihen mitä se oli silloin kun aloitin.

Saarutin kaikki tavoitteeni. Vain muutaman kerran kävi niin, että viikossa tuli valmiiksi vähemmän kuin yksi sivu, mutta se johtui koeviikoista tai siitä, että olin kipeänä. Pysyin yllättävän hyvin aikataulusuunnitelmassani, oletin että olisin käyttänyt paljon enemmän aikaa viivyttelössä kuin itse työn tekemisessä, mutta yllätyksekseni motivaatio ei kuollut ja jatkoin työtä jatkuvalla toistolla.

Ensimmäiset luonnokset sarjakuvan päähahmoista, vuodelta 2021. Piirsin heidät aluksi ruotsinviikkoni takakanteen tunnilla, koska minulla oli tylsää. Nyt melkein 3 vuoden jälkeen hahmot ovat muuttuneet paljon, mutta ovat silti mukana. En ole koskaan aiemmin kirjoittanut näin pitkään tarinaa, enkä olisi koskaan voinut uskoa näin käyvän.

Aluksi oli hiukan rankkaa kun piti jatkuvasti piirtää, ja välillä halusin tehdä jotain muuta, mutta totuin siihen suhteellisen nopeasti. Itsenäinen työskentely toimi omalla kohdallani todella hyvin, koska tein työtä 90% ajasta yksin kotona. Palautetta ja apua sain tarvittaessa opettajilta. Työn tekeminen oli helppoa, sillä piirrän muutenkin paljon sarjakuvia. Haastavinta nyt oli sarjakuvan koko, ja se, että sillä oli palautuspäivämäärä.

Työn katsominen kokonaisuudessaan herättää mussa paljon ylpeyttä. Tuntuu, kuin iso luku mun elämästä olisi ohi, ja nyt voin muistella sitä ja olla tyytyväinen. Matka ei ollut täysin mutkaton, muutaman kerran tulin kipeäksi huonoissa kohdissa, ja välillä en keksinyt miten asettaisin idean päristä paperille, mutta puskin läpi, ja sain aikaan hienon lopputyön.

Jos mulle annettaisiin mahdollisuus tehdä päättötyö kokonaan uusiksi, tekisin varmaankin aivan erilaisen työn. Olen todella ylpeä ja tyytyväinen nykyiseen työhöni, mutta mietin koulun resursseja, joita olisin voinut käyttää omieni sijasta, ja miten olisin voinut haastaa itseni tekemään jotain uutta, mitä en olisi voinut tehdä kotona (esim. lyhytelokuva). Mutta nykyinen päättötyö on silti hienoin kokonaisuus, jonka olen tuottanut, ja olen kiitollinen että silti valitsin tämän aiheen.

Välillä on vaikea katsoa vanhempia sivuja ja nähdä miten huonoja anatomia&hahmojen ilmeet ovat, mutta onneksi olen oppinut arvostamaan omaa kädenjälkeäni. On hienoa nähdä, miten paljon olen kehittynyt tämän aikana, ja siinä ei ole mitään hävettävää. Sarjakuvassani oli paljon sivuja, joista olin ylpeä, mutta eniten olen ylpeä muutamasta sivusta (seuraava sivu)

Tulevaisuudesta

Tuntuu oudolta lopettaa kuvituksen opiskelu, kun se on ollut mun ainoa harrastus suurimman osan elämästäni. Vaikka opinnot loppuu, se ei tarkoita, että kuvitus katoaisi mun elämästä. Se tulee edelleen olemaan massiivinen osa mua, ja tuun jatkamaan piirtämistä ja maalaamista päivittäin. Toivon, että mun motivaatio ei koskaan kuole. Oon myös harkinnut, että voisin jatkaa Sara Hildenissä opiskelua aikuisopiskelijana, jos siltä tuntuu.

LÄHTEET

- suurimman osan inspiraation lähteistä olen jo maininnut aikaisemmin portfolioissa.
 - Ystäväni chimpsts
 - Nikki Sixx - Heroiinipäiväkirja