

Sara Hilden -akatemian lopputyön portfolio

Venla Nietula 2025

"Perjantaina kello kolmelta"

Johdanto – Matkani kuvantekijäksi

Olen Venla Nietula – innokas ja ehkä hieman liiankin haaveileva taiteen tekijä. Olen käynyt Sara Hildénin kuvataidekoulua seitsemän vuoden ajan, ja tämän matkan varrella olen oppinut paljon sekä itsestäni että omasta suhteestani taiteeseen.

Olen käytännössä elänyt ja hengittänyt taidetta syntymästäni saakka, enkä edes muista, millaista elämäni oli ennen sitä. Päiväkodissa vietin suurimman osan ajastani piirtäen, värittäen tai maalaten. Rakastuin väreihin ja siihen vapauteen, jonka oma mielikuvitus tarjosi – se oli ihmeellistä. Kun olin kuusivuotias, koulussani järjestettiin piirustuskilpailu, johon osallistuin teoksella, joka kuvasi unelmiani tulevaisuudesta. Kun seuraavalla viikolla aamunavauksessa kuulutettiin nimeni voittajaksi, tunsin suunnatonta iloa. Tuo kilpailu oli merkittävä kulmakivi matkallani taiteen parissa. Se antoi pienelle Venlalle paljon itsevarmuutta ja intoa jatkaa luomista – yhä enemmän ja rohkeammin.

Kolmannella luokalla otin askeleen pois mukavuusalueeltani ja siirryin kuvataideluokalle keskustan kouluun – täysin vieraaseen ympäristöön. Yläasteella ja nyt lukiossakin olen jatkanut kuvataidelinjalla, joten uskallan sanoa, että tein oikean valinnan. Kaikesta tästä saan kuitenkin kiittää äitiäni. Hän on ollut tukenani ja oppaanani taidemaailmassa siitä asti, kun opin pitämään kynää kädessäni. Hän näki minussa sen sisäisen liekin, jonka taide sytytti, ja auttoi minua pitämään sen elossa. Äiti, sinä olet minulle suurin inspiraation lähde, tuki ja turva. Kiitos, ettet antanut minun lopettaa kuvataidekoulua esiteini-iän angstihetkinä – ilman sua en olisi tässä.

Viime vuosien aikana olen pyrkinyt lähestymään taidetta monipuolisemmin. Käyn taidenäyttelyissä ja gallerioissa lähes viikoittain ja etsin niistä myös itseäni. Vuonna 2022 opintojeni maalauskurssilla tehtävänäni oli tutkia suomalaisia taiteilijoita – ja silloin ihastuin **Stig Baumgartnerin** teoksiin. Hänen tapansa käyttää värejä ja muotoja on minusta äärettömän kiehtova. Siitä päivästä lähtien olen seurannut hänen uraansa ja näyttelyitään aktiivisesti ympäri Suomea.

Tässä minä vuonna 2013 voittaja teokseni kanssa. Toivon, että tuo into sisässäni ei koskaan katoa.

Syventävät opinnot

Osallistuin syventävien opintojeni aikana sekä maalaus- että piirustustyöpajoihin. Nämä kaksi aihealuetta ovat aina kiinnostaneet minua eniten, ja opinnoissa sain runsaasti lisää tietoa sekä taitoa näiden tekniikoista ja ilmaisutavoista. Ilmaisuni sai olla yleisesti ottaen hyvin vapaata, mikä auttoi minua tuomaan esiin itseäni juuri sillä tavalla kuin halusin. Työ, josta ehdottomasti opin eniten, oli omakuvan maalaaminen *Maalaus 2* -opintojaksolla. En ollut koskaan aiemmin tarkastellut omia piirteitäni tai maalannut omakuvaa niin syvällisesti, ja se opetti minulle paljon havainnoinnista ja maalaustekniikasta. Kun aloitin syventävät opinnot, halusin todella sukeltaa syvälle omaan tekemiseeni. Olen 3. luokalta asti harjoitellut erilaisia tekniikoita, joten näin syventävät opinnot tilaisuutena oppia lisää itsestäni kuvantekijänä – siitä, mitä arvostan, ihailen ja kunnioitan taiteessa.

Olen etsinyt itseäni eri värimaailmoista ja tyyliuunnista, ja koen, että olen löytänyt oman polkun. Samalla olen avannut itseäni uusille kokeiluille ja toiminut rohkeammin. *Nykytaide*-opintojaksolla saimme etsiä ja ilmaista omaa suhdettamme taiteeseen vapaasti, ja se opetti minulle paljon itsestäni niin tekijänä kuin ajattelijanakin. Läpi koko syventävien opintojeni olen huomannut yhden toistuvan teeman: värit. Värit ovat alkaneet kiehtoa minua yhä enemmän, ja niiden tarjoamat mahdollisuudet inspiroivat minua valtavasti. En enää tunnista omaa työtäni omakseni, jos siinä ei ole edes yhtä silmään pistävää sävyä, joka sitoo kokonaisuuden yhteen.

Suhde taiteeseen

Näin kirjoitin perusopintojen portfoliooni taiteen määritelmästä: ”Taide on kaikkea ympärillämme, eikä taiteen tarvitse olla aina kaunista – sillä tunteet, joita taide sinussa herättää ovat loppujen lopuksi merkitsevin asia.” Voin sanoa, että mielipiteeni ei ole tästä muuttunut, mutta se on avartunut. Olen viimeisten vuosien aikana altistanut itseäni taiteelle niin monessa eri roolissa, että käsitykseni taiteen olevan kaikkea ympärillämme on vain laajentunut entisestään. Olen tarkastellut taidetta katsojana, kokijana ja ennen kaikkea tekijänä ja jokainen näistä rooleista on ollut yhtä tärkeä.

Opintojeni aikana minulla ei ole ollut runsaasti mahdollisuuksia tuoda teoksiini mukaan kantaaottavia teemoja. Nyt, vaikka lopputyöni aihe on hyvin laaja, halusin ujuttaa siihen viestin, joka on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Työni tavoitteena oli saada katsoja tarkastelemaan maisemaa lähemmin ja tekemään havaintoja sen yksityiskohdista ja ympäristöstä. Olennaiseksi osaksi maalaukseni ympäristöä muodostui mielenosoitus, joka ottaa kantaa Gazassa tapahtuvaa kansanmurhaa vastaan, jota Israel toteuttaa edelleen juuri tälläkin hetkellä. Halusin sisällyttää teokseeni myös tämän pienen muistutuksen siitä, että kaikkialla rauha ei ole itsestään selvyyttä ja meidän täytyy muistaa levittää tietoa ja sanaa, jotta Gaza saa vielä tulevaisuudessa nähdä päivänvalon.

Lopputyön aihe, tekniikka ja tavoitteet

Teokseni käsittelee maailman monimuotoisuuden arvostamista ja sen ihailamista. Ideani lähti siitä kun huomasin eläväni elämäni ikään kuin autopilotti asetuksella, johon en ollut pyrkinyt. Olin liian keskittynyt rutiineihini ja suorittamiseen, että unohdin hetkeksi miltä tuntuu päästää irti, vaikka ihan vain hetkeksi. Ympärilläni on niin paljon enemmän kuin oma pieni kuplani ja kun uskaltaa astua sen ulkopuolelle, avartaa se käsitystäsi omasta itsestäsi sekä kaikesta ympärillä olevastasi. Sain paljon inspiraatiota *Missä Vallu?* -kirjoista, joita tykkäsin lukea lapsena juuri siitä syystä, että rakastin seurata ja etsiä maisemista kaikkea mielenkiintoista. Jokaisen tarina, päivä ja elämänkaari on erilainen ja se tekee koko elämän käsitteestä äärimmäisen mielenkiintoista. Teokseni tavoite on, että katsoja malttaa pysähtyä, katsoa tarkemmin ja havaita elementtejä, jotka jäisivät kiireessä huomaamatta – aivan kuten arjessa usein käy. Maalaukseni katumaisema toimii myös tietynlaisena muistutuksena ja symbolina elämän monikerroksisuudesta. Paikka on tuttu, mutta ei minään päivänä sama.

Valitsin tekniikakseni öljyvärimaalauksen, sillä halusin laajentaa osaamistani tällä alueella. Olin kokeillut tekniikkaa muutamaan otteeseen viimeisten vuosien aikana ja jokaisella kerralla olen kokenut, että olisin voinut tehdä jotain paremmin. Tämä teos oli siis myös omaa kokeiluani sekä tutkimustani öljyväreiden maailmaan. Tärkeimpänä elementtinä teoksessani ovat värit ja opin erittäin paljon niiden käytöstä, sekoittamisesta ja yhdistelystä tämän prosessin aikana.

Tavoitteeni tälle lopputyölleni oli rohkeasti toteuttaa itseäni, leikitellä ajatuksillani viimeisen kerran ja ennen kaikkea pitää hauskaa. Olen ollut osa tätä kuvataide koulua lapsesta asti ja halusin myös päättää opintoni lapsellisella otteella omaan tekemiseen, sillä se on muotoillut minua taiteilijana enemmän kuin mikään muu. Tutkin värejä, muotoja, ilmaisutapoja ja tekniikoita. Halusin palauttaa mieleeni sen ilon ja vapauden, jota koin piirtäessäni päiväkodissa ilman rajoja tai odotuksia. Tämä lapsellinen ote ei tarkoittanut huolimattomuutta, vaan rohkeutta kokeilla ja toteuttaa.

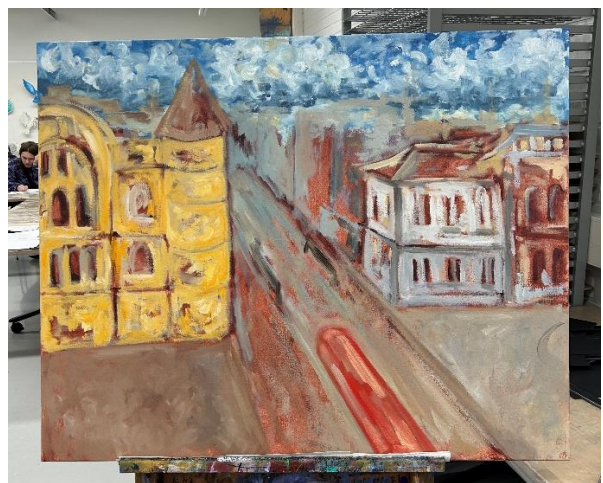
Lopputyön työskentelyprosessi

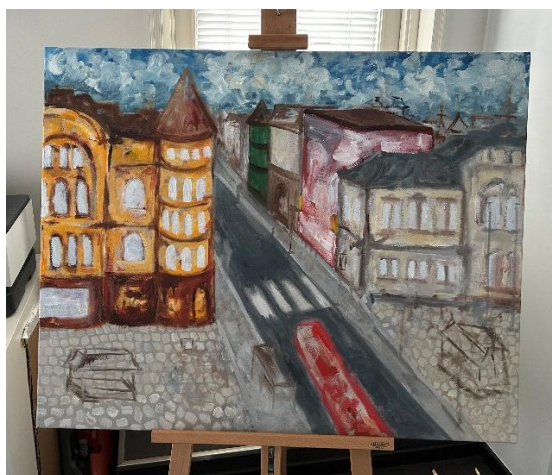
Idea syntyy, kaupungin tutkiminen ja kuvakulmien havainnollistaminen.

Teoksen suunnittelu ja luonnostelu.

Maalauksen alkumetrit ja väripaletin suunnittelu

Työskentely etenee ja kaupunkimaisema kokee muutoksia ja lisäyksiä.

Valmis teos.

"Perjantaina kello kolmelta"

Valtaosin teokseni eteni hyvin samaa tahtia ja lopputuloksesta tuli pitkälti sellainen mitä olin päässäni kuvitellutkin. Prosessin aikana teos kuitenkin koki paljon muutoksia, kuten esimerkiksi erilaiset elementit kaupunkimaisemassa sekä henkilöhahmojen rooli. Alun perin olin halunnut korostaa henkilöhahmoja enemmän, mutta mittasuhteiden, ajan ja resurssien vuoksi päädyin ratkaisuun jättää kaupungin ihmiset hyvin pelkistetyiksi. Vaikka ihmiset jäivät visuaalisesti taka-alalle tässä maisemassa tämä loi mielestäni hienon symboliikan kiireestä ja siitä, kuinka arjessa ihmiset sulautuvat osaksi ympäristöä ilman, että heihin todella kiinnitetään huomiota.

Lopulta olen todella tyytyväinen siihen, mihin suuntaan työni kasvoi. Vaikka osa alkuperäisistä ideoistani jäi toteuttamatta, syntyi niiden tilalle jotain rehellisempää ja aitoa kuin alun perin olin suunnitellut.

Itsearviointi

Tämän työn prosessissa ehdottomasti vaikeinta oli aikataulutus. En ole lainkaan määrääkojen ystävä, vaan pidän siitä, että voin työskennellä omaan tahtiin ja vapaasti. Tämän teoksen työstäminen opetti minulle kuitenkin, millaista on työskennellä tietyn aikataulun rajoissa ja jakaa työn eri vaiheet eri ajanjaksoille. En sanoisi, että olen siinä vielä erityisen hyvä, mutta ehkä päivä päivältä hieman parempi. Suosikkiasiani koko prosessissa oli sen tuoma vapaus. Sain alusta loppuun asti suunnitella kaiken itse ja vaikka se oli toisinaan uuvuttavaa opin kokonaisuudessa aivan valtavasti itsestäni kuvantekijänä. Myös opettajani sekä ystäväni tukivat ideoitani ja auttoivat mikäli sitä tarvitsin. Kiitoksen erityisesti Annille, että jaksoit ideoida ja auttaa aina kun tuli turhautuminen vastaan. Työn tekeminen oli toisinaan raskasta, mutta samalla erittäin palkitsevaa. En ole koskaan aiemmin saanut ilmaista itseäni näin avoimesti. Tämän pitkän prosessin aikana opin paljon siitä, miten ideaa kehitetään luonnoksista valmiiksi teokseksi.

Olen teokseeni hyvin tyytyväinen. Se heijastaa omalla tavallaan myös omaa persoonaani ja kertoo siksi paljon tekijästään, johon pyrin. Tavoitteenani oli ennen kaikkea pitää hauskaa tämän prosessin aikana – ja siinä onnistuin loistavasti. On ollut myös todella mielenkiintoista kuulla, miten muut tulkitsevat teostani. Ystäväni ja perheeni ovat nähneet siinä asioita, joita en itse tullut edes ajatelleeksi. Koen suurena onnistumisena sen, että teokseni puhuttelee katsojia ja saa aikaan erilaisia ajatuksia ja tulkintoja.