

Sara Hildén-akatemia

Vea Väisänen

Kuvataiteen perusopetuksen laaja oppimäärä
Syventävien opintojen lopputyö
2025

Minä kuvantekijänä

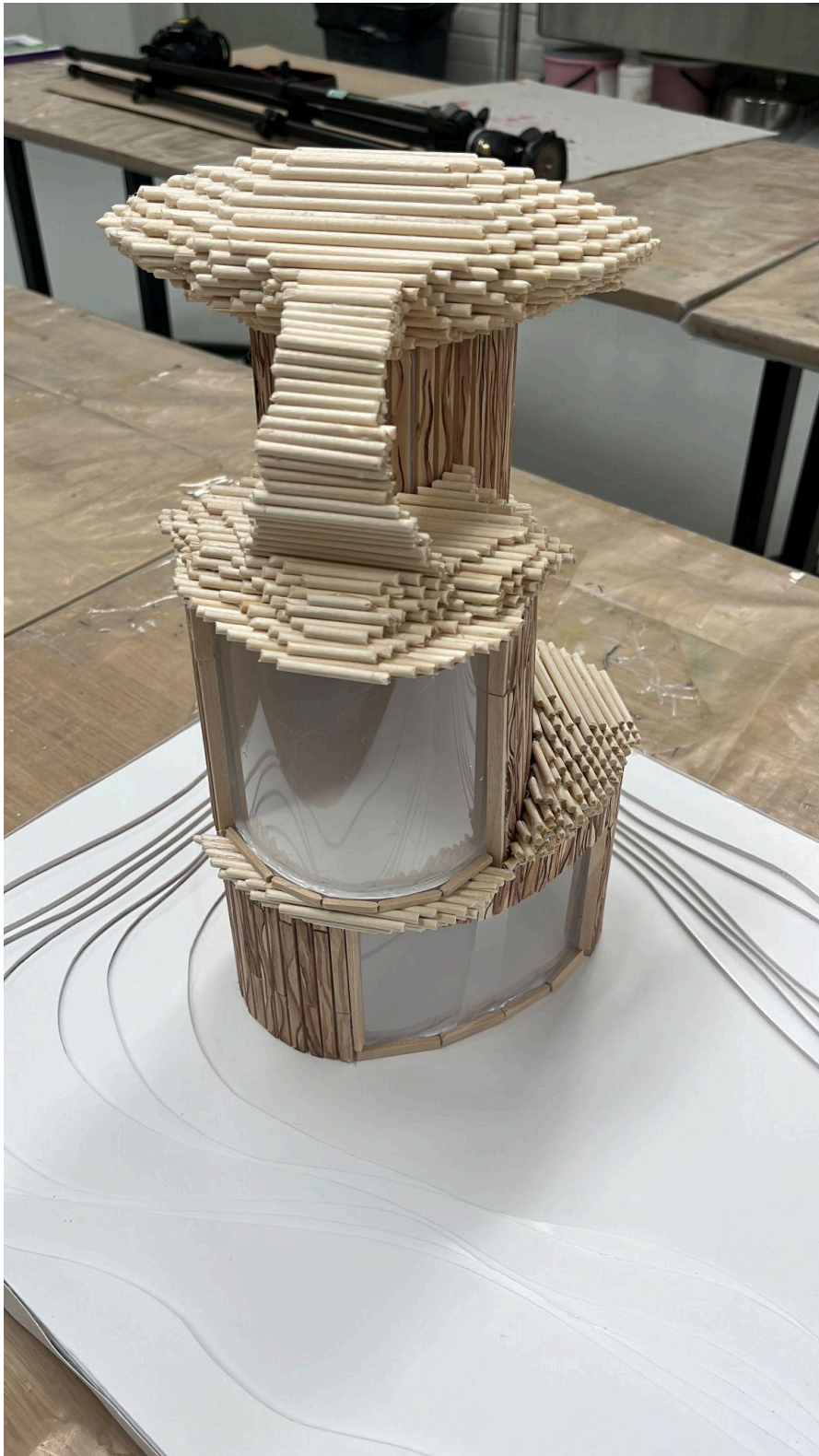
Olen käynyt Sara Hildén-akatemiaa yhtäjaksoisesti viidennestä luokasta lähtien. Kävin kuvataidekoulua välillä myös aikaisemmillä luokilla. Kuvataide on aina ollut iso osa elämäni. Vanhempani ovat kannustaneet ja rohkaisseet minua ilmaisemaan itseäni kuvataiteen kautta ja näyttämään omaa luovuuttani muille taiteen kautta. Vuosien saatossa kuvataiteesta tuli tärkeä osa itsensä ilmaisemista ja se on toiminut myös pakokeinona stressaavissa tai mieltä painavissa tilanteissa.

Sara Hildén-akatemian lisäksi hain kolmannelle luokalle Tammelan koulun kuvataidepainotteiselle linjalle ja pääsin sisään. Jatkoin kuvataidepainotteisella linjalla opiskelemista myös yläkoulussa. Lisäksi piirsin kotona ja tein erilaisia taideprojekteja. Ollessani vaihdossa Kanadassa otin puolivuotisen kurssin Kanadalaisen lukion kuvataide opintoja. Opinnot eroavat suomalaisista painottuen enemmän teoriaan, kuin itse tekemiseen. Silti kokemus on kiitettävä ja erilainen näkökulma kuvataiteeseen on inspiroinut myös myöhemmin.

Muistan ensimmäisen inspiraationi kuvataiteen tekemiseen olleen omien vaatteiden suunnittelu ja myöhemmin myös toteutus. Suunnittelin lukuisia vaatteita paperille ja askartelin niitä paperista kuuden vanhana. Myöhemmin inspiroiduin enemmän arkkitehtuurista ja esineiden tarkasta piirtämisestä. Muistan erityisesti valon ja varjon illustraation piirtämisen kiehtoneen minua jo nuorena. Nykyään toteuttamaani kuvataidetta inspiroi yhteiskunnalliset aiheet ja paikat, tai asiat joihin osaan samaistua.

Olen käynyt lukuisissa taidenäyttelyissä ympäri maailmaa. Niin Ranskassa, kuin Italiassa olen päässyt näkemään ainutlaatuisia töitä erilaisten ihmisten näkökulmista. Kuvataiteessa minua kiehtoo ja inspiroi muiden ihmisten näkökulma kuvaamistaan kohteista. Taiteilijoilla on omia tapoja tuoda mielipiteitään

tai kokemuksiaan esiin. Tämä tekee taiteesta ainutlaatuista ja ihailtavaa ja saa katsojan pohtimaan omia näkemyksiä ja tunteita taideteokseen liittyen.

Katsaus syventäviin opintoihin 8.-10. vuosikurssi

Osallistuin syventävien opintojen aikana lähinnä maalauksen työpajoihin. Tällöin eniten kiinnosti tarkka kuvaus ja katsojaa miellyttävä värimaailma. Erityisesti muistan tarkasti kuvailevan maalauksen Derek Shepherd-henkilöhahmosta, jonka maalasin vuonna 2022.

Syventäviin opintoihin siirryttäessä tavoitteenani oli keskittyä yhden työn tarkkaan tekemiseen ja oppia olemaan ylpeä siitä työstä, vaikka se ei aina onnistu täysin odotusten mukaisesti. Halusin oppia maalaamaan ja piirtämään entistä tarkemmin, erityisesti esineiden kuvaamisessa. Lisäksi halusin oppia ilmaisemaan omia mielipiteitäni taiteen kautta.

Syventävien opintojen aikana minulle kuitenkin avautui myös uusia tavoitteita. Huomasin fyysisten asioiden suunnittelun ja rakentamisen kiinnostavan. Tarkka kuvaus ja suunnittelu toteutuivat yhteisinä töinä kummastakin. Kiinnostukseni näitä kuvataiteen muotoja kohtaan muodosti jo syventävien opintojen aikana kuvan siitä, mitä mahdollisesti haluaisin tulevaisuudessa lopputyöksi toteuttaa.

Suhde taiteeseen

Taidekäsitykseni syveni syventävien opintojen aikana. Olen aina tiennyt minkälaisesta taiteesta pidän. Olen kuitenkin myös löytänyt uusia miellyttäviä taidekäsityksiä opintojeni aikana. Esimerkiksi aiemmin en pitänyt modernista taiteesta, ja minua ärsytti kuunnella opintoja taiteen historiasta ja väriopista. Taide opintojen syventyessä opin kuitenkin arvostamaan näitä kumpaakin suuresti ja huomaan kummankin vaikuttavan nykyisin tekemääni taiteeseen. Taidehistoria auttaa käsittämään taiteen eri aikakausia ja toisaalta taide auttaa käsittämään kulttuurin eri aikakausia. Värioppia olen taas hyödyntänyt omissa teoksissani, jotta ne pistäisivät silmään.

Erityisesti silmäänpistävän modernia taidetta kuvaavan työn näin vieraillessani Lontoossa Tate Modern-nimisessä taidegalleriassa. Havaitsin astuneeni huoneeseen jossa sadat radiot oli koottu toistensa päälle tornin muotoon ja niistä jokainen kertoi omia uutisiaan samaan aikaan. Työ on Brasialaisen taiteijan Cildo Meirelessin taidonnäyte ja teki minuun pysyvän vaikutuksen. Meireles viittaa työhönsä "Babel" ymmärtämättömyyden tornina.

Olen aina pyrkinyt tuomaan esiin omia arvojani myös taiteessani. Mielestäni on tärkeää ja itselleen hyödyllistä tehdä taidetta joka täyttää ja kuvastaa taiteilijaa ihmisenä. Arvioin tällöin myös taideteosta tarkastelevan henkilön saavan teoksesta syvemmän vaikutuksen ja ymmärryksen tunteen.

Lopputyön aihe, tekniikka ja tavoitteet

Lopputyöni alkuperäinen suunnitelma oli suunnitella vaatteita ja piirtää niiden pohjalta teos. Se ei tuntunut omalta, mutta oma suunnittelu kiehtoi. Päädyin suunnittelemaan talon, asuinrakennuksen, ja rakentamaan siitä arkkitehtuurisen pienoismallin. Sain aiheen avulla suunniteltua jo pidempään mielessäni olleen rakennuksen ja suunnittelun aikana myös lisäämään alkuperäiseen.

Ihailen monia arkkitehtejä jotka suosivat ekologista tai biofiilistä suunnittelua. Haluan osoittaa esimerkkinä Singaporessa sijaitsevan Jewel Changi-lentokentän.

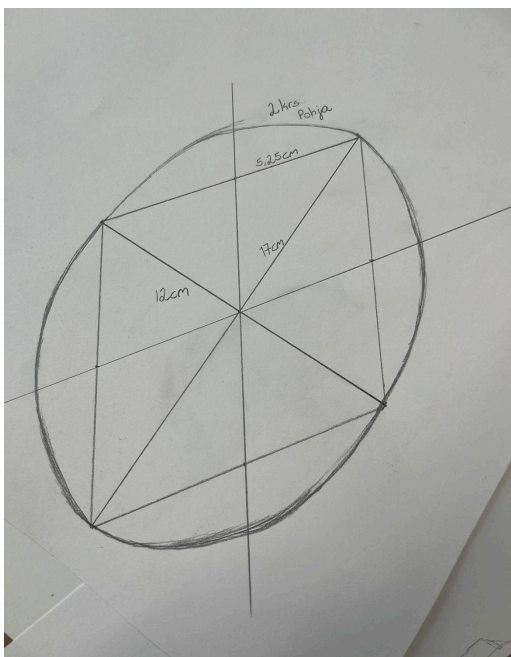

Käytin pienoismallissa valkoista kapalevyä, sekä useita erikokoisia- ja muotoisia tikkuja. Suunnitelmani suuriin valoa sisään avaaviin ikkunoihin käytin läpinäkyvää muovista levyä. Osan tikkuista maalasin ja kuvioin, osan leikkasin. Tikkujen puumateriaali tuo mieleeni luonnonläheisen rauhallisen tunnelman. Suunnittelin talon sijainniksi pienen puiden ympäröimän laakso kohdan, jolloin talo sulautuu ympäristöönsä.

Lopputyön työskentelyprosessi

Suunnitelmani ei edennyt täysin alkuperäisen mukaan. Rakentaessa kattoa toisen ja kolmannen kerroksen välille, keksin rakentaa renkaan, joka myös yhdistäisi kerroksien katot toisiinsa ja loisi yhtenäisen, mutta mielenkiintoisen kuvan. Mietin asian myös auringonvalon kannalta. Hetkinä joina aurinko paistaa oikeassa kulmassa, se heijastaa valoa suoraan kattojen väliin rakennetun renkaan läpi, luoden taianomaisen tunnelman.

Työn lopullinen työaika oli paljon arvioitua suurempi. Sain sen kuitenkin toimimaan, mutta jos aloittaisin työn uudestaan, varaisin enemmän aikaa yksityiskohtien hiomiseen.

Oma arvio

Työssä ehdottomasti parasta oli nähdä oma kehittyminen ja työn kehittyminen ajan mittaan. Työtä tehdessä oppi monia tekniikoita, jotka hyödyttivät oman työn parempaa luomista.

Työn vaikein osuus oli ajanhallinta, sekä jatkuvat uudet ideat työtä tehdessä. Kun tekee pitkää työtä ja näkee sen kehittyvän, inspiroituu nopeasti lisäämään ja suunnittelemaan työhön uusia asioita.

Työssä helpointa oli itse alkuperäinen suunnittelu. Tiedän mistä pidän ja sen pohjalta on helppo suunnitella ja tehdä päätöksiä.

Päättötyön tekeminen oli inspiroivaa, vaikkakin pitkäjänteistä. Välillä saman työn suunnittelu ja tekeminen koko vuoden ajan voi tuntua väsyttävältä, mutta tuloksen huomattaessa inspiroituu sitäkin enemmän.

Teokseni kuvaa hyvin luonnonläheistä arkkitehtuurista suunnittelua, jossa ympäristö ja asukkaat otetaan huomioon. Tavoitteenani oli luoda talo, joka täyttäisi tehtävänsä niin ekologisena taiteena, kuin ihmisiä palvelevana fasiliteettina.

Olen itse äärimmäisen tyytyväinen lopputyöni lopputulokseen, sekä kaikkiin tekniikoihin joita olen oppinut lopputyötä luodessa. En ole kuitenkaan oppinut vain erilaisia kuvaamataidon tekniikoita, vaan projekti kokonaisuudessaan on opettanut minulle esimerkiksi myös ajankäyttöä.

