

Spectaculum

Nea Virtanen: Kauklahti Kuvataide
Lopputyön ohjaaja : Leena Rantanen

Minusta taiteilijana

Olen vuonna 2004 syntynyt taiteentekijä. Olen harrastanut kuvataidetta läpi elämäni. Sain ensimmäiset vesivärit ja siveltimet, kun olin 2-vuotias ja siitä lähtien olen tehnyt taidetta. Tästä voin kiittää isoäitiäni, joka esitteli minulle taiteen maailman jo nuorena ja on tukenut minua taiteessa siitä lähtien. Muistan vielä selkeästi miten tyytyväinen olin tekemiini teoksiin, kun oli vasta päiväkotikäinen. Kiinnostus taiteeseen on minulla ollut aina ja se vain kasvaa vuosien varrella. Aloitin käymään Espoon Kuvataidekoulussa vuodesta 2012 lähtien.

Pääasiassa piirrän ja maalaan. Kuvaan taiteessani yleensä ihmisiä. Ihmisen anatomia on minusta ollut aina kiinnostava ja inspiroiva. Koen myös pystyväni paremmin välittämään teoksissa tunnetta ja tuomaan ideani esille ihmistä kuvaamalla. Maalatessa käytän usein öljyvärejä, akryylimaalia ja akvarelleja. Öljyvärit ovat kuitenkin minun suosikki tapa maalata. Piirtäessä käytän lyijykyniä ja promarker-tusseja. Promarker-tussit ovat ehkä minulla nykyisin eniten käytössä ja omistan kokonaisen kokoelman niitä. Olen myös valokuvannut vuodesta 2016 lähtien.

Taiteessani haluan tuoda esille vaikeita ja epämukavia tunteita, joita olen yleensä itse kokenut elämässäni. Kuvaan näitä tunteita usein raaoilla ja pelottavilla kuvituksilla.

Käytän teoksissa usein söpön ja pelottavan yhdistelmää. Pastellisävyt ovat erittäin yleisiä taiteessani. Suuri inspiraatio teoksissa vuodesta 2016 lähtien on ollut laulaja ja lauluntekijä Melanie Martinez. Hänen laulun sanoitukset ja kuvitukset ovat olleet minulle hyvin samaistuttavia ja hänen taiteellinen näkemys on lähellä omaani.

Kuvailisin omaa tyyliäni surrealistiseksi. Yksi inspiraation lähteistä onkin ollut Salvador Dalí. Hänen mielikuvitukselliset maalaukset ovat inspiroineet minua kokeilemaan mielikuvituksellisia ratkaisuja ja testaamaan rajoja.

Piirrän myös usein mangaa ja siitä inspiroitua hahmoja. Japanilainen taiteilija Si_ku on suuresti inspiroinut minun värien ja muotojen käyttöä. Si_ku:lla on uniikki piirustus ja maalaus tyyli, joka on samaan aikaan söpö mutta hämmäntävä ja maaginen.

Taide on minulle tapa ilmaista itseäni ja omia tunteita. Se on myös minulle tapa rentoutua ja ajatella asioita syvemmin. Haluan teoksissa olevan aina selkeä idea ja yleensä paljon symbolismia. Haluan taiteeni herättävän tunteita ja ajattelua. Parasta minusta on, kun muut ihmiset voivat tulkita itse mitä työ merkitsee.

Suunnittelu

Ideani lähti siitä, että halusin tehdä jotain mitä en normaalisti tee. En kuitenkaan halunnut kokeilla täysin uutta tekniikkaa. Tiesin myös haluavani tehdä isokokoisen työn. Päädyin ideaan tehdä tussityö valkoiselle paperille. Tiesin, että työni tulee olla yksityiskohtainen ja tarkka. Olin vähän ennen lopputyön suunnittelua tehnyt kaksi tussityötä, jotka inspiroivat minua tekemään samalla tekniikalla lopputyöni.

Alusta lähtien oli selvää, että halusin työn estetiikan olevan sekoitus steampunk ja rococo tyyliä. Myös idea siitä, että teoksessa olisi lava, jossa nukkea tanssitetään, oli tiedossa alusta asti. Tästä syntyi myös työn teema. Työn ideana on se, miten yhteiskunta ohjailee ja muovaa ihmistä.

Halusin myös nostaa työssäni esille, miten muiden katseet määrittelevät toisia. Tunne siitä, että muut katsovat ja tuomitsevat tekojasi, on jotain, mitä olen itse kokenut. Yhteiskunnan asettamat odotukset ja niiden mukana tuleva paine on jotain, mitä halusin työssäni kuvata.

Inspiraatio

Työssä isona inspiraation lähteenä toimi Melanie Martinezin musiikkivideo Show & Tell. Kyseinen kappale on minun yksi lempibiiseistä ikinä. Musiikkivideo antoi paljon vaikutteita nukan asennolle ja sommittelulle.

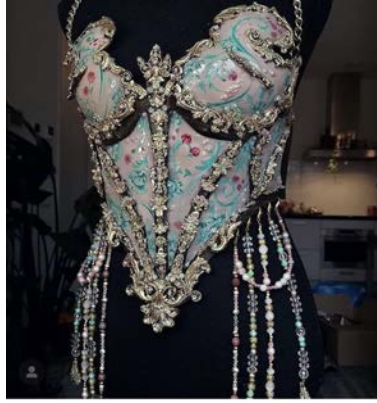

Sain myös inspiraatiota Syudou nimisen artistin kappaleen Bitter Choco Decoration sanoituksista. Kappale kertoo miten kasvaessa aikuiseksi täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla ja miellyttää muita. Kuitenkin tämä esittäminen on vain kuori, jonka sisältä löytyy karvas totuus.

Etsin inspiraatiota paljon steampunk tyylistä kuvista. Kuvien katselu auttoi paljon havainnollistamaan, mitä steampunk elementtejä voisin työssäni hyödyntää ja millä tavalla. Moni työn pieni yksityiskohta on myös saanut inspiraatiota oheisista kuvista.

Halusin, että nukke olisi lolita tyylinen. Tarkemmin vintage lolita tyyli steampunk elementeillä. Etsin pääosin inspiraatiota nukan mekkoon, mutta etsin inspiraatiota myös korsetille. Tarkoituksena oli luoda nukkesta hyvin yksityiskohtainen ja tyyliään muuhun työhön sopiva. Lolita tyyli nostaa minusta teoksessa hyvin esille, että kyseessä on nukke, joka lavalla tanssii.

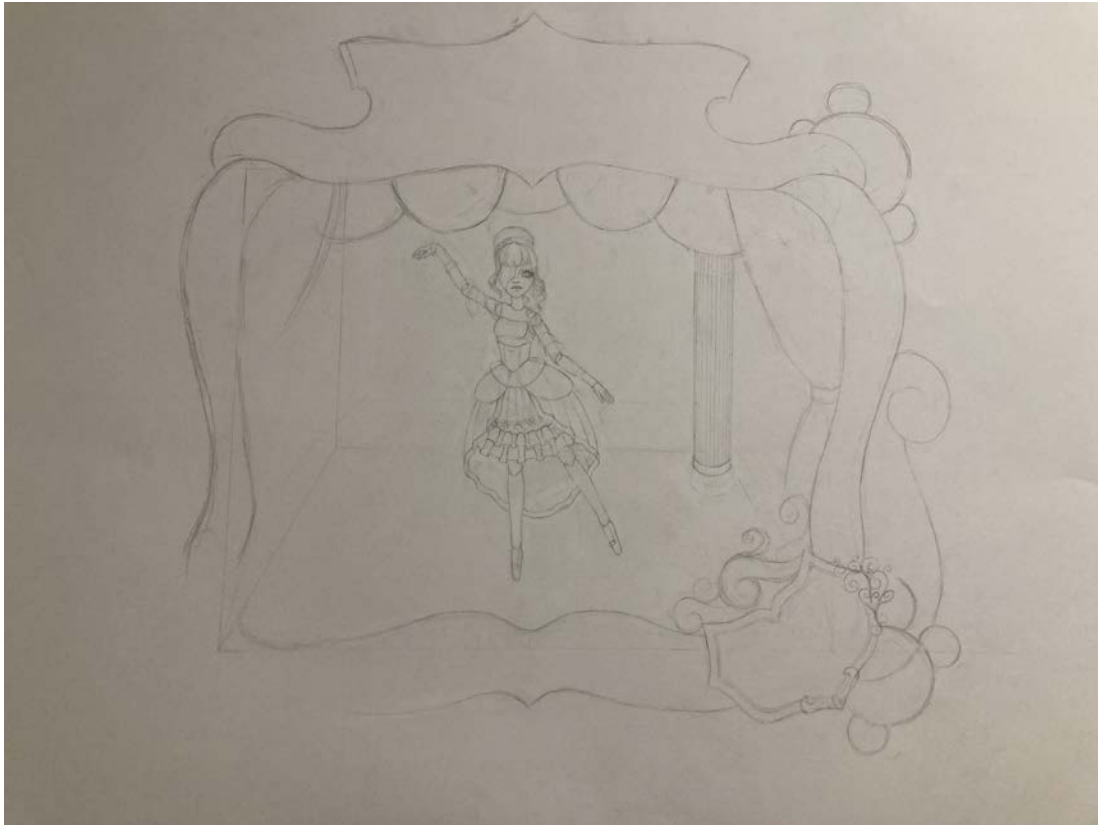
Itse lamaan etsin inspiraatiota rococo tyylistä arkkitehtuurista. Rakennusten koristelut ja yksityiskohdat kiehtoivat minua kovasti ja yritin teoksessa saada esille samaa tyyliä. Inspiraatiokuvat olivat hyvä tapa havaita erilaisia muotoja, josta sai paremman käsityksen mitä yksityiskohtia voisi tehdä.

Työprosessi

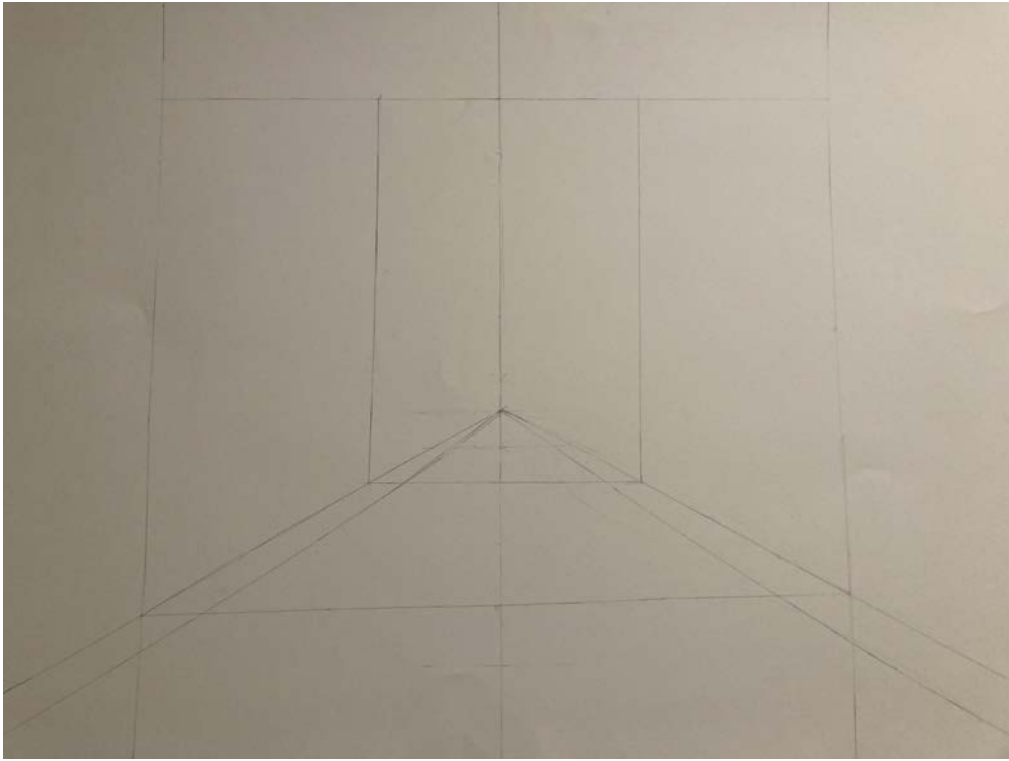
Valitsin aluksi valkoisen paperin, joka oli kooltaan 100 cm x 70 cm. Aloitin työn 2020 syksyllä mittaamalla viivottimella mihin kohtaan lava tulisi. Tein lavan suuntaa antavat äärirajat, jonka jälkeen aloin hahmotella lavaa tarkemmin. Hahmottamiseen käytin lyijykynää. Kun sain piirrettyä lavan ulottuvuuden, aloin hahmottelemaan nukun asentoa. Asennon ollessa valmis aloin hahmottelemaan vaatteita. Tein myös samalla lavan sisäosia ja aloin tarkemmin suunnittelemaan lavan muotoa. Aluksi tein työtä pöydällä, mutta vaihdoin pian maalaustelineeseen. Maalaustelineessä työtä oli paljon helpompi tehdä. Tein työtä välillä istuen ja välillä seisten riippuen siitä teinkö teoksen ylä- vai alaosa.

Tein työtä 2021 talveen asti, jonka jälkeen en tehnyt työtä yli puoleen vuoteen. Koronatilanteen ja etäkoulun takia mielenterveyteni oli niin huono, etten voinut jatkaa työntekoa.

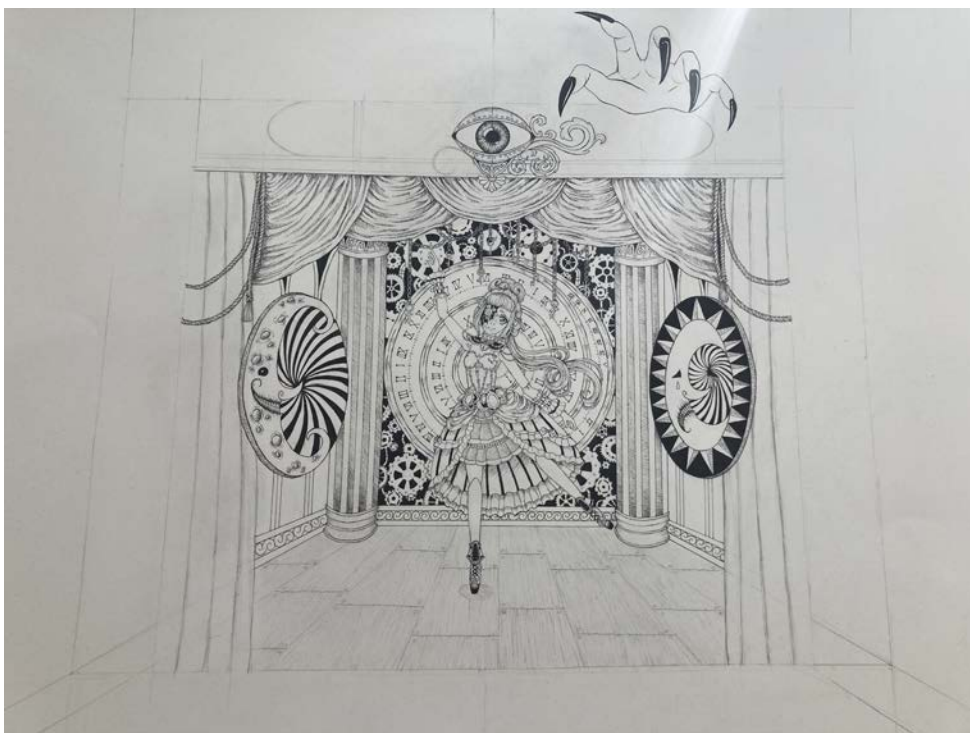

Kun lopulta palasin takaisin työn pariin, en ollut tyytyväinen miltä se näytti. Mittasuhteet ja ulottuvuudet olivat minusta hyvin väärät eikä nuken asento ollut kovin hyvä. Tiesin, että teoksen korjaaminen kestäisi kauemmin kuin alusta aloittaminen. Täten päätin aloittaa työn alusta asti paperin toiselle puolelle.

Aloitin taas mittaamalla, mutta tällä kertaa tein kunnan katoamispisteen kolmioviivaimen avulla. Tämän jälkeen aloin tehdä lavan suuntaa antavat äärirajat, jotka kirjasin ylös paperille. Kun tein mittaamista toisen kerran, olin paljon tarkempi asian kanssa, koska halusin mittasuhteiden olevan oikeat.

Aloin sitten tekemään saman kaavan avulla kuin ennen. Päätin jakaa työni osiin siten, että tekisin paperin keskellä olevat asiat ensin kokonaan ja sitten siirtyisin aina ulospäin. Tein tämän siksi, että lyijykynä ei pyyhkiytyisi liikaa ennen kuin ehdin laittaa tussia hahmotelman päälle. Käytin työssä monen eri kokoisia tusseja. Tussien koko vaihteli 0.05 mm ja 1.0 mm välillä.

Mietin pitkään mitä halusin piirtää lavan sivuille. Päädyin lopulta siihen, että halusin työhön kristillistä symbolismia. Joten päädyin tekemään lavan sivuille kaksi enkelipatsasta. Patsaat ovat saaneet inspiraatiota perinteisistä marmoripatsaista. Enkelien ideana on symboloida uskoa. Monissa Länsimaissa kristinusko on valtauskonto, joka vaikuttaa ja näkyy yhteiskunnassa. Välillä voi tuntua, että kristinuskoa pakotetaan kaikille ja kaikkien pitäisi uskoa samaan asiaan. Toinen enkeleistä ei kuitenkaan rukoile, mikä symboloi uskon puutetta, kun uskoa yritetään pakottaa.

Työn taustalla olevat silmät symboloivat muiden ihmisten katseita tai tunnetta siitä, että joku katsoo. Lava ja silmät kuvaavat sitä tunnetta, kun tuntuu, että on huomion keskipisteenä. Tuntuu kuin muut määrittelevät kuka olet ja käyttädytkö oikein. Se paineen tunne, kun yrität sopia muiden joukkoon ja tulla hyväksytyksi, peittää kuka oikeasti olet ja haluat olla. Tämä paine tulee yksilöiltä kuin myös yhteiskunnalta. Silmiä piti tulla alunperin enemmän ja niiden piti olla pienempiä, mutta ajan puutteessa tein vain kuusi isoa silmää.

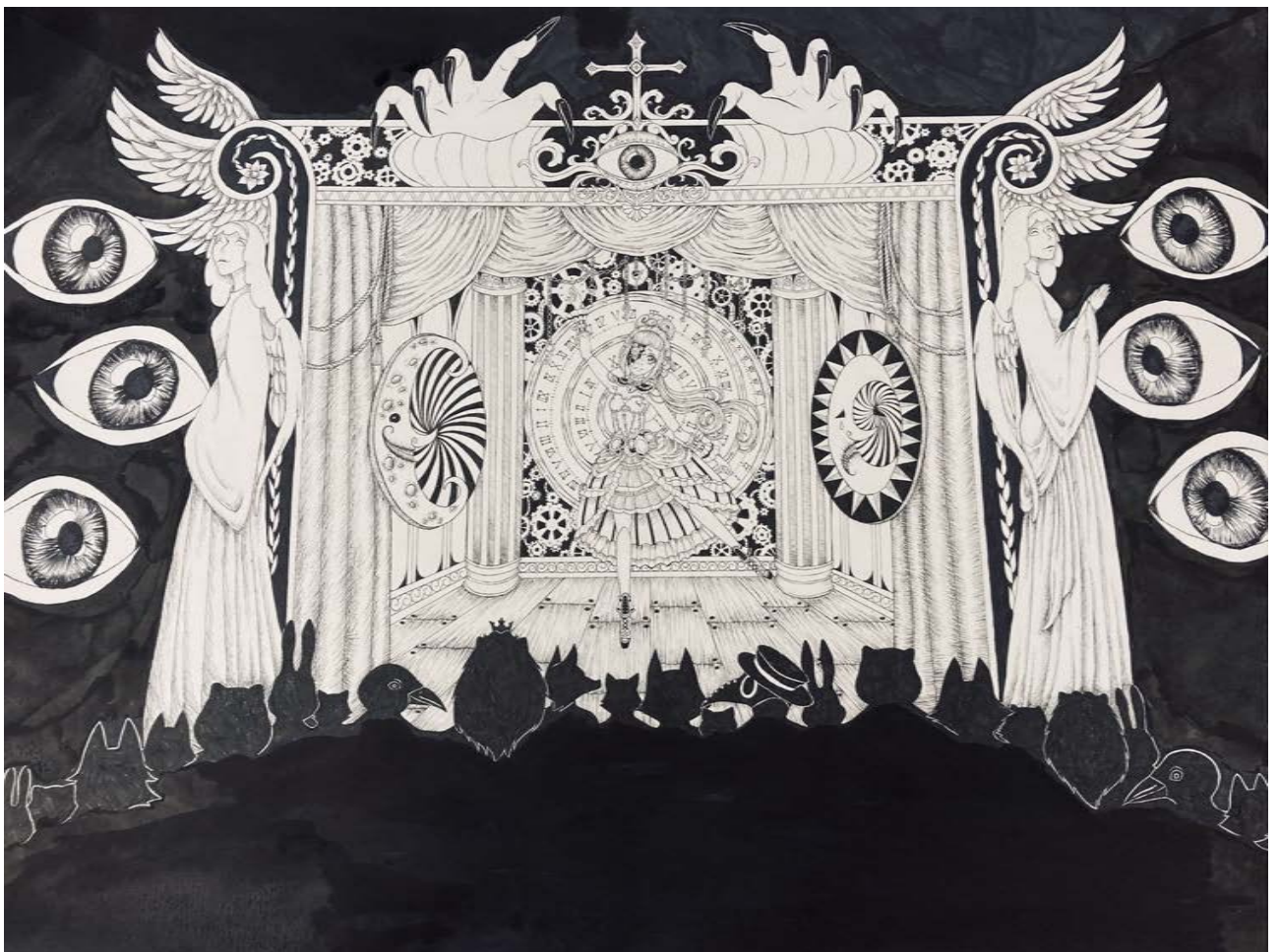
Lavan ylhäällä olevat kädet symboloivat miten muiden näkemykset ohjaavat käytöstä. Käsien välissä oleva silmä kuvaa omaa katsetta. Kuten muiden katse vaikuttaa sinuun, sinun katseesi vaikuttaa muihin. Risti tuo työhön vielä enemmän kristillistä symbolismia.

Jos katsoo työtä tarkasti, voi huomata, että ketjusta roikkuvien avainten päät ovat aurinkokuntamme planeettojen symbolit. Ne ovat myös oikeassa järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Lavan edessä on katsomo, jonka katsojilla on eläinten pää. Eläimille usein tulkitaan tiettyjä persoonallisuuspiirteitä. Eläimien siluetit tuo vastapainoa elottomalle nukelle. Ainoa hahmo, joka näyttää teoksessa ihmiseltä on eloton. Tämä kuvaa miten eläminen muiden ehtojen ja mielipiteiden perusteella ei ole kunnolla elämistä omana itsenäsi.

Teoksessa on käytetty promarker-tussia ja nestemäistä tussia isojen mustien alueiden värittämiseen. Yritin aluksi käyttää paksuja mustia permanenttitusseja, mutta ne näyttivät siniseltä paperilla. Teoksen tekemiseen meni yli 60 tuntia, joista 14 tuli täyteen yhden päivän aikana. Työn nimi Spectaculum on latinaa ja tarkoittaa suomeksi speaktaakkelia tai näytelmää. Nimi tulee teoksen tyylistä ja aiheesta.

Tavoitteet

Tavoitteeni oli luoda ensisijaisesti luoda työ, josta itse olen tyytyväinen. Tavoitteenani oli myös tehdä hyvin yksityiskohtainen ja tarkka työ. Tarkoituksena oli myös oppia jotain uutta ja tuoda ideani esille teoksessa.

Olen itse hyvin tyytyväinen mitä sain aikaan, mikä on minusta kaikkein tärkein asia. Teos on minusta hyvin yksityiskohtainen, mutta kiireessä jotkut kohdat jäivät ehkä hieman yksinkertaisiksi. Erityisesti lavan ylä- ja sivuosat olisin tehnyt paremmin, jos olisi ollut enemmän aikaa. Ideani tulee teoksessa minusta hyvin esille, vaikka jouduin vähentämään silmien määrää. Opin myös hieman käyttämään paremmin tusseja ja opin uudenlaisten muotojen käyttöä yksityiskohdissa.

Loppusanat

Lopputyön tekeminen oli ainutlaatuinen kokemus. Vaikka työn kanssa oli välillä kiire ja hankalaa, olin piirustuksen lopputuloksesta pitkän tekemisen jälkeen hyvin ylpeä. Lopputyöni tulee olemaan minulle oma muistomerkki, mitä taidetta olen vuosien varrella tehnyt ja tulen tekemään.