

KANGASTUS

ESPOON KUVATAIDEKOULU
Kuvataiteen perusopetus
Laaja oppimäärä
LOPPUTYÖ 2022

Maija Saari
Kangastus
PiMa / Tapiola
Ohjaaja: Neonilla
Narjus

Sisältö

Tekijästä	3
Ajatuksia ja suunnittelu	4
Inspiraatio.....	6
Työn toteutus.....	8
Hahmotteluvaihe ja aloitus....	8
Maalausvaihe.....	9
Viimeistely ja tussin	
lisääminen.....	10
Valmis työ.....	12

Taiteilijasta...

Olen 18-vuotias lukiolainen, ja olen käynyt Espoon kuvataidekouluun kuusivuotiaasta asti Tapiolan opetuspisteessä. Pidän kaikenlaisen taiteen tekemisestä, ja kuvataidekoulun lisäksi myös soitan vapaa-ajallani pianoa. Kuvataiteessa lempitekniikoitani tällä hetkellä ovat piirtäminen ja maalaus, ja etenkin tussien ja vesivärin yhdistelmä on viime aikoina ollut paljon käytössä. Olen viettänyt kuvataidekoulun työpajoista piirustus/maalaus -työpajan lisäksi myös yhden vuoden taidegrafiikassa, minkä tekemisestä pidin myös paljon.

Kuvataiteen lisäksi pidän luonnossa liikkumisesta, mikä näkyy työni aiheen valinnassakin.

Ajatuksia & suunnittelu

Tiesin heti lopputyöprosessin suunnittelun alottaessani, että valitsisin aiheekseni kasvit. Halusin töilläni välittää kokemaani kasvien ja luonnon kiehtovuutta, sekä kuvan, jonka itse näen luontoa katsoessani. Sen lisäksi ajattelin, että kasvien parissa jaksan varmasti työskennellä koko lukuvuoden kyllästymättä.

Töitä tehdessäni halusin myös tutkia sitä, miten ihminen aina muokkaa näkemäänsä. Minusta on kiinnostavaa, miten ihmiset peilaavat omaa ajatusmaailmaansa neutraaleihinkin asioihin, kuten vaikka kasveihin. Myös oman työni suunnitteluprosessissa yllätyin siitä, kuinka itse liitän tiettyjä mielikuvia ja mielentiloja joihinkin kasveihin ja maisemiin.

Valitsin tekniikakseni akryylimaalit ja tussit, sillä koin, että ne sopivat kasvien rakenteiden luomiseen sekä luoda kerrostuksellisuutta töihin. Valinta tuntui myös luonnolliselta, koska käytän niitä eniten myös muissa töissäni.

1. Jänönapilatyö

- jänönapila
- ahosuolaheinä
- keltamaksaruoho
- kielo

2. Viherkaulussienityö

- viherkaulussieni
- keltaorakas
- harmaamustesieni
- puolukka

3. Vesitatartyö

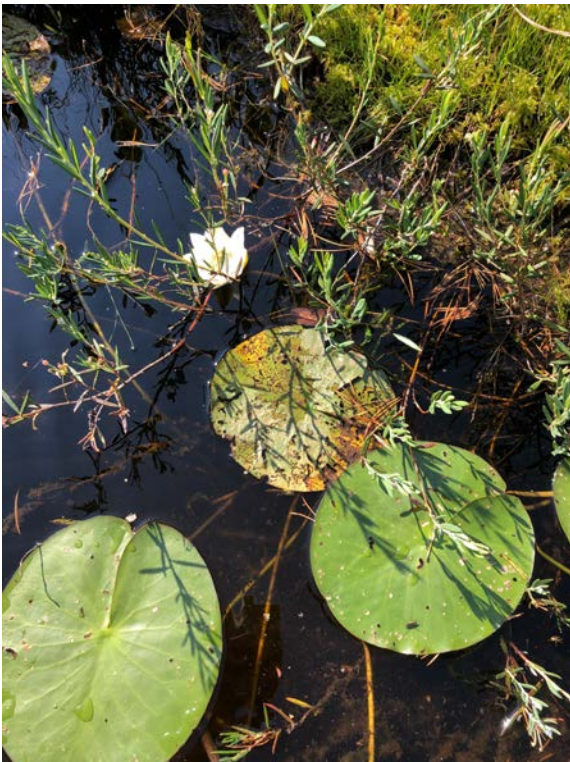

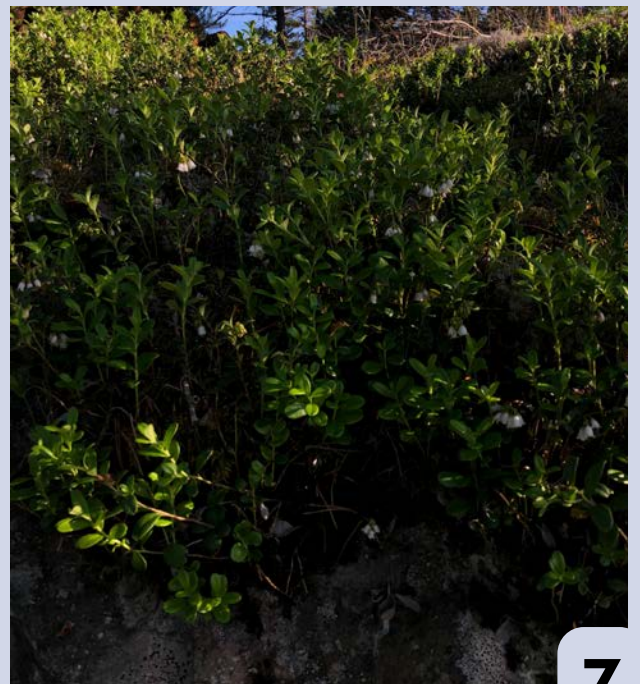
- vesitatar
- vesihierakka
- unikko
- keltamaksaruoho

Inspiraatio

Sain ideoita työhöni ensinnäkin mökkiseutuni luonnosta Kemiönsaarelta, josta suurin osa portfolion kuvistakin on. Sen lisäksi minua inspiroivat monet kasvi- ja luontoaiheiset taiteilijat, kuten suomalainen Ulla Thynell, Instagramista löytyvä kuvittaja @yoriiukiii ja kasviaiheisia hiilipiirustuksia tekevä Zoe Keller.

Työn toteutus

Hahmotteluvaihe ja aloitus

Suunnittelu- ja ideointivaihe kesti lopulta melko pitkään, kun valitsin ja rajasin kuviin tahtomiani kasveja ja mietin kuhunkin kuvaan liittyvää tunnelmaa. En suunnitellut kaikkia töitä täysin valmiiksi heti alkuvaiheessa, mutta mietin niiden pääsisällön. Hyvän pohjatyön ansiosta ensimmäisen työn puhtaaksi piirtäminen eteni kuitenkin suhteellisen sujuvasti ja nopeasti.

Tein työt peräkkäin: ensiksi jänönapilatyön, toiseksi viherkaulussienityön ja viimeiseksi vesitatartyön.

Työn toteutus

Maalausvaihe

Itse työn maalausvaiheessa yllätyinkin, kuinka hitaasti töiden maalaus eteni. Huomasin toisinaan juuttuneeni samoihin vaiheisiin todella pitkiksi ajoiksi ja saatoinkin käyttää niihin monta kuviskertaa. Asia turhautti hieman, sillä minun oli alunperin tarkoitus tehdä vielä yksi neljäs työ, johon olisi tullut eri suokasveja. Toisaalta tein töitäni uppoutuneena ja huolella, eikä niiden kiirehtiminen olisi välttämättä parantanut lopputulosta.

Maalauksen edetessä huomasin, että myös töiden värimaailmat vaihtelivat jonkin verran. Melkein kaikissa töissäni värimaailma oli aloitusvaiheessa suhteellisen harmoninen ja luonnollinen, kun taas töiden edetessä aloin lisätä kirkkaampia ja ristiriitaisempia värejä.

Työn toteutus

Viimeistely ja tussin lisääminen

Viimeistelyvaiheessa minun piti enää lisätä tussi. Tussauksen aloittaminen tuntui kuitenkin ehkä jopa hieman pelottavalta, sillä en halunnut muuttaa töiden tunnelmaa ja vaikutelmaa. Aluksi mietin jopa, että pitäisikö tussi jättää kokonaan pois. Päädyin kuitenkin pitäytymään suunnitelmassani.

Käytin viimeisenkin kuviskerran itse töiden viimeistelyyn. Portfolion kokoaminen jäi lopulta vähän liian viimeisteltyn, mutta onneksi minulla oli paljon muistiinpanoja ja kuvia projektin varrelta. Itse portfolion tekeminen oli kuitenkin myös kivaa, ja oli kiinnostavaa vielä tarkastella, miten työni muuttuivat lukuvuoden aikana.

Töitä ennen tussia

Jänönapilatyön etenemistä

Valmis työ

Sekä itse työt että ajatukseni niistä ovat muuttuneet työprojektin aikana. Ensinnäkin töiden värimaailmoista tuli jonkin verran tummemmat ja ristiriitaisemmat kuin olin ajatellut. Nyt kokonaisuutta tarkastellessani huomaan myös, että työt ovat melko erilaisia keskenään. Jänönapila- ja vesitatartyö ovat pintapuolisemmat syvyysvaikutukseltaan ja yksityiskohdiltaan verrattuna viherkaulussienityöhön. Koen, että työt silti sisältävät saman tunteen ja näkökulman, jonka halusin alun perinkin töihin kiteyttää.

Lopputyötä tehdessä opin myös paljon uutta ja sain mahdollisuuden uppoutua pitkäksi aikaa yhden projektin pariin. Opin suunnittelemaan pitkäkestoista työprosessia sekä arvioimaan omaa työskentelytahtiani. Sen lisäksi pääsin syventymään tarkemmin akryyliväreillä maalaukseen ja harjoittelemaan luonnonmaisemien kerrostamista.

Lopputyöprosessissani kadun sitä, että aloitin portfolion kokoamisen niin myöhään. Toinen kehityskohta on siinä, että unohduin toisinaan turhankin pitkäksi aikaa samoihin työvaiheisiin. Olisin myös voinut käyttää enemmän harkintaa ja edetä hillitymmin vesitatartyön tussausvaiheessa.

Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen, ja töiden tekeminen oli kivaa. Kokonaisuudessaan lopputyöprosessi oli mielestäni kiinnostava ja myös hyödyllinen kokemus tulevan kannalta.

