

Akvarelliunelmia elämän pyörteissä

Elisa Muranen

Akvarelliunelmia elämän pyörteissä

PIMA / WeeGee

Ohjaaja: Maiju Salmenkivi

ESPOON KUVATAIDEKOULU

Kuvataiteen perusopetus

Laaja oppimäärä

LOPPUTYÖ 2022

Akvarelliunelmia elämän pyörteissä

Sisällysluettelo

Taustaa ja inspiraatio.....2

Prosessi.....5

Tämän haluan kertoa työlläni.....10

Lopuksi.....12

Maalaukset.....13

Taustaa ja inspiraatio

Taide on ihana asia. Oma taiteeni on tällä hetkellä pitkälti piirroksia, maalauksia, valokuvia ja ruoanlaittoa. Olen pienestä lapsesta asti tykännyt piirtää ja maalata. Onkin välillä hauska kaivaa vanhat taideteokset kaapista ja naureskella hyvillä muistoille ja ihastella erityisen onnistuneita taiteiluja. Koulussa olen aina pitänyt kuvataiteen tunteista. Jos on kysytty mikä lempiaineeni on, olen yleensä vastannut että kuvataide, vaikka pidänkin kaikista muistakin aineista.

Kuvataidekoulun aloitin kahdeksanvuotiaana. Kuviksessa on aina ollut hauskaa ja muistan nauraneeni paljon. Olemme kaverien kanssa leikkineet kuviksessa taiteen tekemisen ohessa muun muassa hippaa, piilosta ja keräilleet puukynistä irronneita kynänteriä. Olin ensin Sagan opissa Olarin kuvispisteellä. Niiden vuosien jälkeen siirryin luonnollisesti työpajakokeilujaksoon ja sen jälkeen työpajoihin, jotka kaikki ovat olleet todella kivoja. Nykyään akvarellimaalaminen on ehkä lempitapani tehdä taidetta, mikä on syy sille että olen PIMA-ryhmässä.

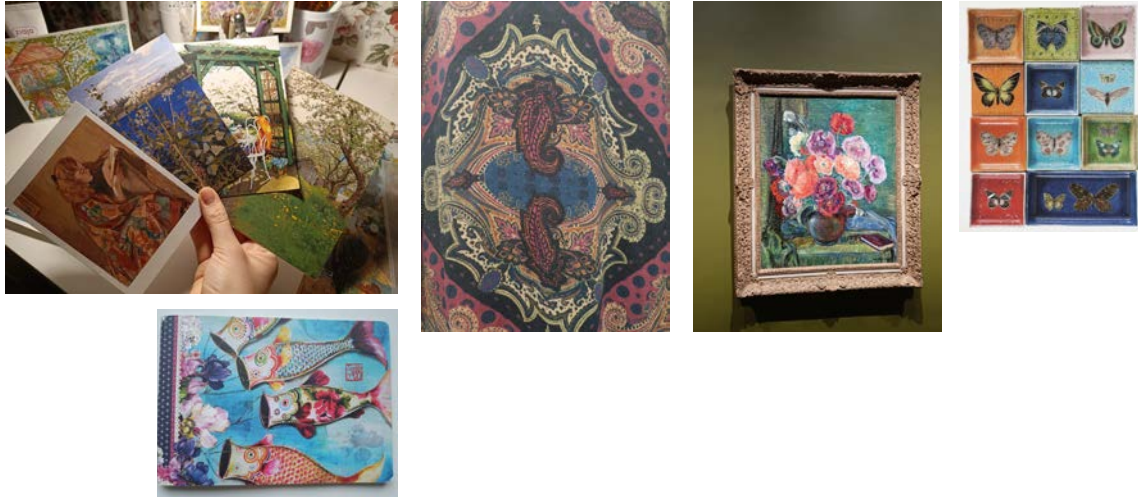
No niin, nyt menen varsinaisesti lopputyön pariin. Voisin kertoa hyvin lyhyesti, mistä inspiraationi on peräisin, mutta en halua. En oikein täysin tiedä, mistä inspiraatio tulee, sillä se vaan tulee. Ja joskus sitä ei tule. Kerron tärkeimmät inspiraationlähteeni pienen tarinan kera.

Kun sain vuonna 2015 joululahjaksi pienen digikameran, otin käytännössä kaikesta näkemästani kuvan. Napsin kuvia jokaisesta kukkasesta, ruoka-annoksesta ja kauniista taivaasta. Minulla oli pieni digikamerani mukana lähes kaikkialla. Eikä sekään riitä. Otin nimittäin samaan aikaan kuvia myös kännykälläni, eikä maailman ihasteluun jäänyt oikein aikaa. Olin Ruusun vetämässä valokuvaustyöpajassa, missä opin käyttämään järjestelmäkameraa!

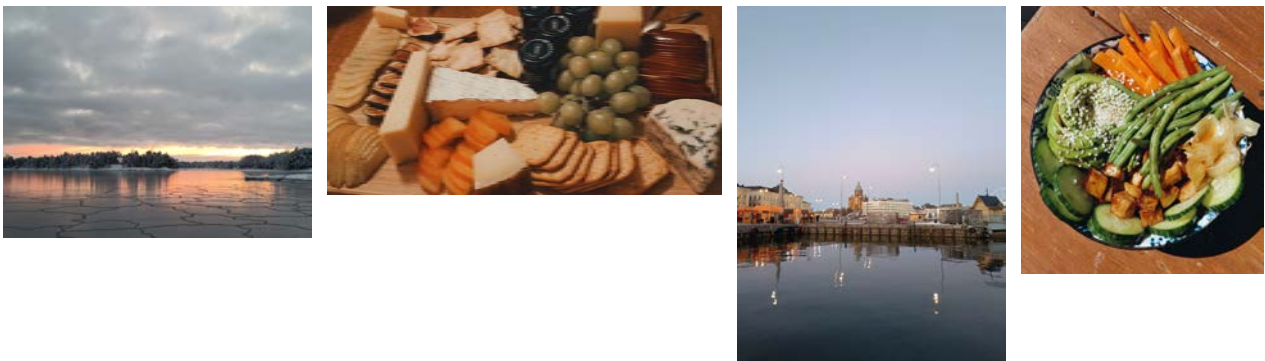
Intohimoni ei ole kadonnut minnekään, pikemminkin toisin päin. Nykyäänkin rakastan valokuvaamista. En kylläkään kannan kameraa joka paikassa mukana, mutta usein jos näen jotain kaunista, nappaan kuvan. Nykyään tykkään silti enemmän ihastella maailmaa ilman katsetta linssin läpi. Puhun valokuvaamisesta, koska se on tärkeä osa lopputyötäni ja koko elämäni. Valokuvaamisesta ja valokuvista olen saanut paljon inspiraatiota lopputyöhöni. Kun otan kuvia kauniista ja inspiroivista asioista, huomaan samojen sävyjen ja aiheiden esiintyvän maalauksissani.

Muiden taide on yksi suuri inspiraationlähteeni. Pidän taidenäyttelyissä käymisestä, ja niistä saa aina inspiraatiota. Rakastan yleisesti ottaen kaikkia taideteoksia, joissa esiintyy jotain luontoon tai kukkiin liittyvää. Esimerkiksi Akseli Gallen Kallelan teos *Karhunputki* on mielestäni upea muun muassa sen värien vuoksi. Myös Magnus Enckellin teos *Lukeva tyttö* kiehtoo minua. Opettajalleni Maijulle tuli perhosmaalauksestani mieleen Rut Brykin keramiikkaperhoset. Brykin perhoset ovat kyllä aivan ihania! Pidän myös kovasti kauniista postikorteista, joita on ihana ostaa taidenäyttelyistä

ja vähän sieltä sun täältä. Minua inspiroi myös taiteilija Sophie Adden maalaukset, koska ne ovat niin ihanan värisiä. Äiti toi minulle Ranskasta Adden taiteella somistetun vihon. Myös itämainen taide kiehtoo minua ja rakastan boheemia hippityyliä vaatetuksessa. Pinterest on myös todella inspiroiva paikka, koska sieltä löytää aivan älyttömän paljon taidetta.

Inspiraatiota saan myös mielikuvitukseni luomista asioista, ja maalauksissa onkin jotain taianomaista, ja ne eivät ole aina aivan realistisia. Pidän toisaalta myös kauniista kaupungeista, ja haluaisin nähdä uusia kaupunkoja yhä enemmän. Rakastan ruoanlaittoa, ja se onkin suuri inspiraationlähteeni. Keittiöt myös ovat mielestäni ihana aihe maalata. Pidän värikkäistä ruuista samoin kuin värikkäistä maalauksista. Sekä maalaaminen, että ruoanlaitto ovat mielestäni luovuutta vaativia asioita ja ne lähtevät tyhjistä. Tykkään tehdä ruoasta kauniin näköistä, minkä takia ruoanlaitto on kuin yksi taiteenmuoto minulle.

Luonto on minulle tärkeä asia. Ihminen on osa luontoa ja luonto osa ihmistä. Olen saanut elää koko elämäni lähellä luontoa, mistä olen kiitollinen. Aivan kotini vieressä on pieni metsä ja pururata. Kesiäni olen saanut viettää Turun saaristossa, missä ympärilläni ei ole oikeastaan mitään muuta kuin luontoa. Pidän siellä olemisesta, koska koen toden teolla olevani osa luontoa. Sanoisin, että luonto on tärkein inspiraationlähteeni. Sen luultavasti huomaa maalauksistani. Kaikissa niissä on nimittäin jotain selvästi luontoon viittavaa, ja melkein kaikissa on vihreää. Teokset on helppo luoda luonnosta inspiroituneena, koska sitä näkee päivittäin. Minua kiinnostaa monet asiat

luontoon liittyen ja pidän kasveista, minkä vuoksi huoneeni onkin koristettu yhdeksällä pienellä viherkasvilla. Rakastan kukkia, minkä takia puhelimeni galleria täyttyy aina keväisin kukkakuvilla. Metsät ovat ehkä lempiasiani, ja rakastan kaikenlaisia metsiä. Metsissä saa rauhoittua ja kerätä kukkia ja marjoja. Luonnon voima on suurin.

Prosessi

Aloitin maalaamisen syksyllä ja siitä lähtien maalasin oikeastaan koko syksyn, talven ja alkukevään. Suunnitteluun käytin vähän aikaa, sillä ennemminkin kirjoitin päähän pulpahtelevia ideoita paperille ylös. Suunnittelu siis tapahtui minulla suurimmaksi osaksi samalla, kun maalasin. Muistan, että ideoita oli minun päässäni aivan älyttömän paljon. En tosin toteuttanut niitä kaikkia, mutta koen niiden olleen silti tärkeä osa prosessia. Päätin jo alussa, että teen maalauksista suhteellisen pieniä. Jollain tasolla pelkään maalata akvarelleilla valtavan isolle paperille. Onneksi maalasin sitten A4-paperille *”Idylli talo metsän reunalla”* nimisen maalauksen. Ainakin otin pienen askeleen. Suurin osan maalauksista syntyi oman mielikuvitukseni tuotoksena, mutta muutamassa maalauksessa otin mallia Pinterestistä löytyvistä kuvista.

Olen viime aikoina innostunut maalaamaan akvarelleilla. Rakastan tekniikkaa, koska värejä pystyy sekoittamaan niin helposti. Uusia sävyjä syntyy aina. Jotenkin akvarelleilla maalaaminen on vaivatonta. Akvarelleilla saa sekä hentoa, että vahvaa jälkeä. Niillä olenkin tehnyt lopputyöni suurimmaksi osaksi. Halusin käyttää työssäni paljon värejä, koska maailma on täynnä niitä. Huomaan käyttäväni paljon turkoosia ja sinistä. Värien runsas käyttö on minulle luontainen ilmaisun tapa. Koska kaikki akvarellipaletin värit soljuvat täydellisesti toisiinsa, maalaaminen on paljon helpompaa ja mukavampaa. Tyyliltäni maalaan todentuntuksia maalauksia, ja pidän realististen ihmisten maalaamisesta. Toisaalta abstrakti maalaaminen on myös ihanaa! Sanoisin, että maalaukseni ovat sekoitus niin sanottua todellista maailmaa ja abstraktiutta.

Kuvistunti oli joka torstai. Vaikka koulupäivä kesti torstaisin neljään asti, kuvikseen jaksoin lähes aina kuitenkin mennä. Siellä oli kivaa rupatella kaverien kanssa samalla maalatessa, ja kavereilta sai kannustavia ja inspiroivia kommentteja maalausprosessiin. Kuviksessa maalailin osan maalauksistani. Innostuin lopputyöstä, minkä takia maalasin myös paljon kotona. Otin kuviksesta mukaan paperit ja maaleina toimivat äitini monta kymmentä vuotta vanhat akvarellit. Maalaukset eivät ole oikeastaan kokonaan akvarelleilla maalattuja - ne ovat osittain sekatekniikalla tehtyjä. Olen viimeistellyt maalauksiani Poscan valkoisella tussilla ja välillä olen myös käyttänyt mustia kuitukärkikyniä. Kevään lähestyessä innostuin ostamaan tulppaneja, joista päätin tehdä maalia. Puristin tulppaanin kukkia, ja maalista tuli tummanviolettia. Muun muassa teoksessa nimeltä *”Metsän lumo”* olen käyttänyt tulppaanimaalia. Väri oli mielestäni ihana, mutta ei se kovin montaa päivää pysynyt hyvänä.

Maalaamiseni ei ollut kovin säännöllistä, koska välillä maalasin todella lyhyessä ajassa monta maalausta. Erityisesti joululoma oli tuottoisaa aikaa. Viikonloppuisin ja muulloinkin, kun ei ollut niin paljon muuta ajateltavaa, oli maalaamiselle enemmän aikaa. Oli myös aikoja, kun en maalannut niin paljon. Se on mielestäni erikoista ja mielenkiintoista, miksi välillä maalaukset onnistuivat ja

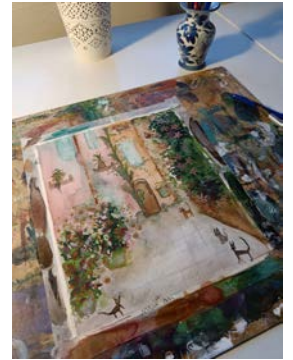
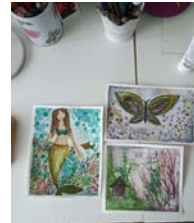
toisinaan ne menivät päin puuta. Miksi mielentila vaikuttaa siihenkin niin paljon? Etenin kuitenkin onneksi hyvin, huolimatta epäsäännöllisestä aikataulustani. Loppuvaiheessa sommittelin maalauksiani ja nimesin jokaisen maalauksen erikseen. Annoin nimet sen hetkisen fiiliksen mukaan, mikä on ominaista minulle, koska enhän hirveästi suunnittele taidetta. Usein kyllä huomasin, että maalaukset tarvitsivat vain pienen lisäyksen. Maalauksessa *“Ensikohtaaminen”* oli pitkään vain yksi flamingo, mutta Maiju ehdotti että lisäisin siihen toisen flamingon. Tein niin, ja se oli hyvä lisäys.

Musiikki toi voimaa maalaamiseen. Kun korvissa soi biisi, josta sai hyvää fiilistä, onnistuivat maalaukset yleensä paremmin. Yhdistyi kaksi asiaa, joista todella pidän, maalaaminen ja musiikin kuuntelu. Olen viime aikoina kuunnellut erityisesti Haloo Helsinki!:ä, koska se on paras bändi ja sen sanoitukset ovat kultaa! Tykkäsin myös välillä katsoa televisiota sivusilmällä, kun maalasin. Taas yhdistyy kaksi asiaa, joista pidän. Myös äänikirjat ovat olleet inspiraation ja voiman lähde. Jostain syystä kotona maalatessa maalasin usein illalla. Tiedän, että valaistus ei ole paras mahdollinen, mutta tykkään maalata iltaisin. Toisaalta kesäisin ja keväisin valoa riittää aika pitkälle iltaan saakka. Kirjoitin tätä dokumentaatiota usein illalla. Illalla olo on inspiroitunut!

Punaisena lankana työssäni toimii yhteen sopiva värimaailma, maalausten unelmallinen ja taianomainen tunnelma mutta toisaalta takana piilevä ajatus elämän todellisesta luonteesta. Maalaan paljon luontoaiheisia maalauksia, minkä takia myös luonto toimii punaisena lankana. En käsittele tarkasti yksittäisiä maalauksia dokumentaatiossa, koska niitä on aika monta, 26. Työni on kokonaisuus, ja jokainen maalaus on tärkeä osa sitä. Voin silti nimetä suosikikseni maalauksen *“Keijujen kevättunnelmia”*.

Kun maalaan, koen kaiken olevan ihan hyvin. Se on todella lohdullista. Maalaaminen säännöllisin väliajoin pitää minut järjissäni, aivan kuin liikunta ja musiikki. Sen hetkinen mielentila näkyy jollain tavalla jokaisessa maalauksessa. Olen maalannut muutamia maalauksia, joissa on ihmishahmo. Niiden tunnelmassa ja ihmishahmojen ilmeissä ehkä näkyy omat tunteeni jollain tasolla. Toisaalta kaikissa muissakin maalauksissa maalasin sen hetkistä mielenmaisemaani. Näyttävät värit ovat kuin tunteita, sekä hyviä että huonoja. Vaikeita tunteita ja pessimistisiä ajatuksia tupsahtelee päähän vähän väliä, ja välillä tuntuu ettei toivoa ole. Maalaaminen auttaa. Tuntuu, kuin osaisi tehdä jotain. Saan selkoa asioista. Maalaaminen saa minussa aikaan arvostuksen, tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita.

Tämän haluan kertoa työlläni

Monia saattaa huolestuttaa maailmantilanne. Euroopassa on sota. Maailmassa on köyhyyttä, epätasa-arvoa ja monta muuta epäkohtaa. Valtava inhimillinen kärsimys on arkea aivan liian monelle ihmiselle. Pandemia on sekoittanut normaalin. Se on vaikuttanut meidän kaikkien elämään jollain tavalla, vaikka sitä voi olla vaikea tunnistaa. Kuudes sukupolvettaalto on meneillään. Kaikesta tästä huolimatta on mielestäni tärkeää yrittää pitää huolta itsestämme ja myös toisista. Toivon, että mahdollisimman moni voi saada itselleen jotain positiivista työstäni. Ehkä toivoa, voimaa tai iloa? Mitä vain.

Käsittelen työssäni hetkessä elämisen taitoa, ympärillä olevan kauneuden huomaamista sekä unelmia. Olen maalannut akvarelleilla unelmanomaisia hetkiä, joissa tämä kauneus on taltioitu. Kaikesta pahuudesta huolimatta jokaisessa hetkessä on mielestäni jotain hyvää, kaunista ja maagista, jos sen vain osaa nähdä.

Yksi asia jota tavoittelen, on hetkessä elämisen taito sekä liiallisen murehtimisen vähentäminen. Huomaan ainakin itse murehtivani usein. Kun mietin sitä, tulen tulokseen, ettei siitä ole mitään hyötyä. Vai onko sillä murehtimisellakin jokin tarkoitus? Ehkä. Hetkessä eläminen on usein vaikeaa, kun päässä pyöriviä asioita on niin paljon. Sanoisin, että maalatessa koen eläväni hetkessä. Toisaalta kaikki me olemme kai keskeneräisiä ja elämä olisi aika tylsää, jos jokainen asia kävisi helposti.

Jotain kaunista on jokaisessa hetkessä ja kaikella on jokin tarkoitus. Niin minä ajattelen. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät jotkut hetket tuntuisi aivan kauheilta. Hetket tosiaan voivat olla kamalia ja tunteet niin voimakkaita. Pidempiäkin huonoja kausia voi olla. Tarkoitankin, että kaikessa on jotain kaunista, vaikkei se ehkä tunnu siltä sillä hetkellä. Toisaalta keho on ehkä yrittänyt sanoa sinulle, että kaikki ei ole aivan kohdallaan. Kaikella on siis puolensa.

Ympärillä olevaa kauneutta kannattaa mielestäni ihastella, koska se on yksinkertaisesti järkevää ja siitä saatavat tunteet ovat useimmiten hyviä. Luonnon päivittäinen ihastelu on ihanaa. Haluan myös oppia paremmin iloitsemaan muiden onnesta, vaikka itsellä ei olisikaan sillä hetkellä niin onnellinen olo. Ei muiden onni ole itseltä pois, päin vastoin! Ja toisaalta muut saattavat näyttää onnellisilta, vaikkeivat oikeasti olisikaan. Kaikki ei siis ole sitä, miltä se näyttää. Vaikka minun maalaukseni ovat värikkäitä ja varmaan aika iloisen näköisiä, olen pikemminkin purkanut laidasta laitaan kytevät tunteeni niihin.

Unelmat eivät ole aina välttämättä niin näkyviä, mutta mielestäni tietää että on unelmia, jos on jotain, mikä vetää elämässä eteenpäin. Välillä suurimmat unelmani ovat ajatus viikonlopusta, ystävien tapaamisesta tai kotona odottavasta berliininmunkista. Minut ainakin pitää kasassa

tällaiset pienet elämän ilot. Toki suuremmatkin unelmat ja suunnitelmat ovat ihania asioita, mutta ei mielestäni kannata liikaa takertua niihin. Ottaisin vain sen, mitä elämä tuo tullessaan.

Aina tällainen ajattelu ja toiminta ei ole helppoa, mikä on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Harjoittelen elämään paremmalla tavalla ja se on usein todella vaikeaa. Olemmehan me vain ihmisiä. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin parhaansa yrittäminen omien voimien rajoissa. Elämä on usein hankalaa, mutta kaikkea voi yrittää muuttaa suhtautumistavalla. Ajattelenkin usein, että kaikella on tarkoitus, vaikka kuinka ikävä asia olisi. Ikävien asioiden jälkeenhän hyvät asiat tuntuvat maagisen ihanilta. Se on mielestäni yksi elämän suola. Kukaan ei myöskään ole yksin tunteidensa ja ajatustensa kanssa, koska meitä on tällä pallolla jo melkein kahdeksan miljardia. Toivon, että myrskyn jälkeen aurinko paistaa aivan jokaiselle. <3

Lopuksi

Työni tavoitteena oli yksinkertaisesti luoda iso kollaasi värikkäitä akvarellimaalauksia. Siinä olen onnistunut! Aluksi ajattelin tehdä noin kymmenen pientä maalausta, mutta niitä päätyikin olemaan 26. Olen myös toivonut nauttivani prosessista ilman stressiä, mikä on onnistunut mielestäni aika hyvin. Kolmantena tärkeänä tavoitteena on ollut tuoda jokin tärkeä asia ilmi taiteeni kautta. Siinä olen mielestäni onnistunut hyvin. Yksi tärkeä ajatukseni taiteeseen liittyen on, että ei tarvitse olla niin tavoitteellinen ja suunnitelmallinen. Siinäkin olen mielestäni onnistunut.

Koska lopputyössäni on todella monta suhteellisen pientä maalausta, sain keskittyä aina uuteen pieneen työhön, eikä maalaamiseen ole ehkä tarvinnut niin paljon pitkäjänteisyyttä. Huomasin silloin tällöin, että työhön tulevien maalausten maalaaminen ei ollut aina niin rentoa kuin muuten vain maalaaminen. Onneksi suurimmaksi osaksi asian laita ei kuitenkaan ollut näin. Lisäksi asioiden rajaaminen ei ollut suurin vahvuuteni. Huomasin haluavani liittää kaikki ajatukseni paperille. Tai siis jos sain ajatuksen, halusin maalata sen. Halusin myös kirjoittaa kaikki ajatukseni tähän portfolioon. Mietin siis välillä, tuleeko vähän liikaa asioita ja ajatuksia. Toisaalta mielestäni välillä enemmän on enemmän. Jos koen, että se kuuluu työhöni, kai se on ihan okei!

Huomasin, että minua hieman stressasi tämän dokumentaation laatiminen sen vuoksi, koska muita asioita oli tehtävänä ja ajateltavana niin paljon. Yritin ajatella, että kyllä minä tästäkin selviän, olenhan kaikesta muustakin paljon vaativammastakin asiasta selvinnyt. Ja tähähän on kiva juttu! Mutta niin se kai on, että tekemättömät asiat ahdistavat. Olisin voinut siis aloittaa dokumentaation laatimisen hieman aikaisemmin ja tehdä sitä säännöllisemmin.

Kokonaisuudessaan lopputyön tekeminen on ollut minulle ihana ja luova projekti. Huomaan, miten se on auttanut minua käsittelemään elämässä olevia asioita - sekä hyviä, että huonoja. Koska lopputyötä on ollut niin sanotusti pakko tehdä, se on ikään kuin laittanut minut maalaamaan. Kun saa aikaan aikaan onnistuneen maalauksen, tuntuu että on saavuttanut jotain ja jokin asia elämässä on järjestyksessä. Se on jo varmasti tullut selväksi, mutta rakastan maalaamista ja erityisesti akvarelleilla maalaamista. Olen omasta mielestäni akvarellien avulla löytänyt tämänhetkisen tyylini taiteessa. Tyylini on lopputyön teonkin aikana muuttunut. Olen varmasti myös kehittynyt maalaajana sekä oppinut tekemään pitkäkestoista taideprojektia.

On mielestäni upeaa, miten vedellä ja värillä voi luoda tyhjälle paperille kokonaisen maailman. Värit sulautuvat yhteen ja luovat lopulta uniikin kokonaisuuden, jollaista kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin luonut. Se on ihana tunne. Taide on inhimillistä ja sitä on tehty niin loputtoman kauan ihmiskunnan historiassa. Taide parantaa.

Maalaukset

"Onnellinen ajatus"

"Etelän turkoosi"

"Mystinen callophrys"

"Tyyni kesäilta rannassa"

"Elä, rakasta, naura - selviydy"

"Metsän lumo"

"Puuterilumi"

"Kukat laaksossa"

"Keijujen kevättunnelmia"

"Unelmien keittiö"

"Viidenkymmenenkuuden kukan voimalla"

"Mökkerö metsäaukealla"

"Kirjanmerkki"

"Palon jälkeen elämä kukoistaa"

"Ensikokhtaaminen"

"Luonnon suo"

"Ystävä"

"Lehtimetsän taika"

"Kukkakuja"

"Virvatulet keijumetsässä"

"Idylli talo metsän reunalla"

"Kuulas kevätilta"

"Merinda ja Boba"

"Roihuavat tunteet"

"Kultaakin kalliimpi"

"Tyttö ja metsä"

Kuva:

Sivu 3: kuva Rut Brykin 14 perhosesta: <https://www.emmashop.fi/fi/rut-bryk-perhoset-juliste/p/1269/>