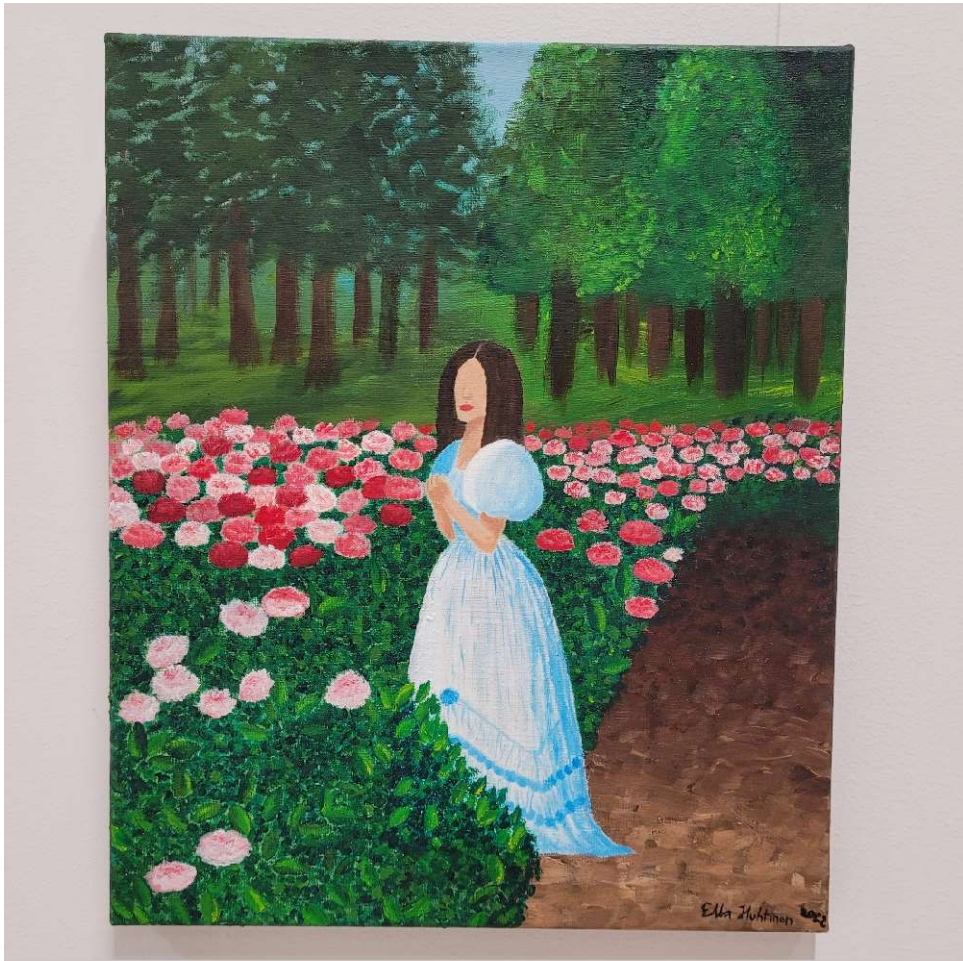

Lopputyö

Ella Huhtinen

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

2022

'Alpine Rose'

'A Moment Before Sunrise'

Sisällys:

Teoksesta	5
Tekniikka.....	6
Työn vaiheista	7
Yhteenveto & ajatuksia	13

Teoksesta

Lopputyöni lähti liikkeelle siitä, että tajusin maalaavani ihmisiä harvoin ja halusin haastaa itseäni. Valitsin maalata kaksi teosta, joita yhdistää pastellinsävyinen värimaailma ja etenkin sinisen, vihreän ja vaaleanpunaisen sävyt. Koin, että minulla on taipumus maalata hyvin neutraaleilla – lähinnä ruskean ja punaisen – sävyillä, joten siinä mielessä halusin tehdä lopputyöhöni jotakin erilaista.

Olen aina pitänyt viktoriaanisesta ajasta; oli se sitten elokuvissa, kirjallisuudessa tai taiteessa ja tästä syystä halusin myös tuoda kyseisen ajan elementtejä lopputyöhöni. Hain työhöni inspiraatiota lähinnä Pinterestistä sekä Instagramista ja etenkin Wilhelm Menzlerin teokset antoivat pohjaa töideni aiheen valinnalle.

En halua töideni tulkinnan olevan sidottu johonkin tiettyyn ajatukseen, vaan koen, että jokainen luo taiteelle oman merkityksensä ja tarinansa. Haluankin antaa katsojalle vapauden tulkita töitani, miten he itse haluavat ilman, että oma tulkintani olisi rajoittamassa tai antamassa suuntaa katsojan mielikuvitukselle.

Inspiraatiokuvia:

(Lähde: Instagram @rikaaspo)

(Lähde: Instagram @s.nova.vintage)

(Lähde: Instagram @heyhegia)

(Wilhelm Menzel, 'The Rose of All Roses')

Tekniikka

Maalaukset ovat maalattu kangaspohjalle öljyväreillä. Valitsin tehdä lopputyöni öljyväreillä, sillä pidän kyseisestä tekniikasta eniten ja halusin tehdä jotakin, josta pidän, mutta kuitenkin samalla haastaa itseäni ja tehdä jotakin hieman erilaista. Tästä syystä molemmat maalaukseni ovat hyvin yksityiskohtaisia ja niissä on paljon eri värejä.

Vaikka maalaukseni ovat melko erilaisia, niissä yhdistävänä tekijänä on vaaleanpunainen väri, sekä luonto. Halusin tuoda maalauksiini raikkaan, kesäisen tunnelman ja valitsinkin värimaailman sen mukaisesti. Etenkin 'A moment Before Sunrise' – maalauksessa halusin pastellin sävyillä luoda kuvan rauhallisesta, hiljaisesta ja hieman utuisesta kesäaamusta.

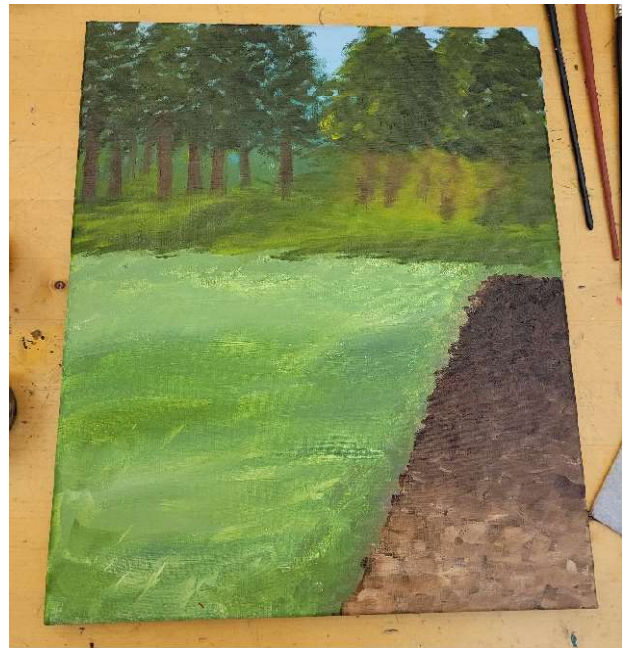
Työn vaiheista

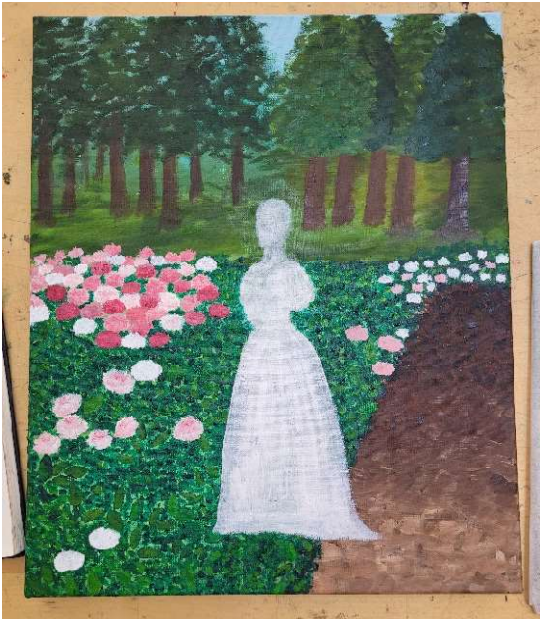
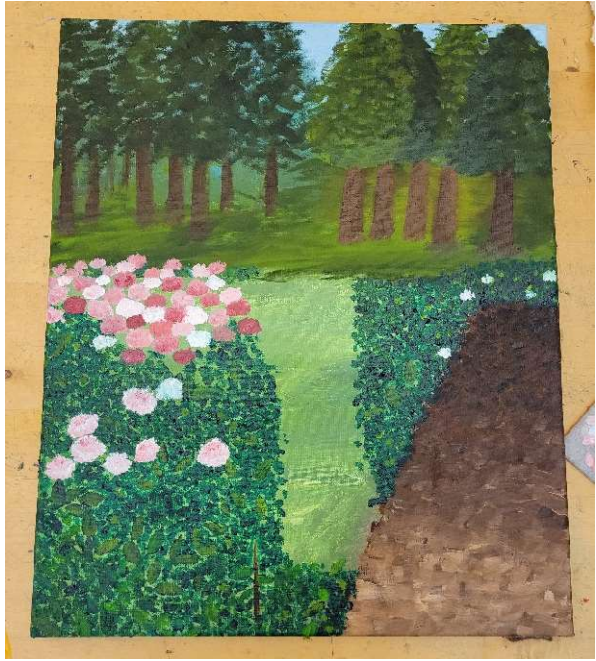
Aloitin lopputyöni tekemällä pohjat maalauksiin ja päällystin ne gessolla. Maalasin kumpaakin teosta saman aikaisesti; kävin kuvataidekoululla kaksi kertaa viikossa tekemässä lopputyötäni. Prosessiani hidasti se, että kävin samaan aikaan kansainvälisen IB-lukion viimeistä vuotta ja jouduin maalaamisen ohella myös opiskelemaan runsaasti enkä siitä syystä päässyt joka viikko maalaamaan. Haastavinta lopputyössäni olikin aika; olen melko hidaskäyttöinen maalaamaan ja kahden maalauksen tekeminen lukio-opintojen ohella osoittautui ajan käytöllisesti haastavaksi. Lopulta kuitenkin sain maalaukseni ajallaan valmiiksi, josta olen iloinen. Seuraavaksi esittelen kuvia teosteni työvaiheista.

'The Alpine Rose':

Kummankin teoksen teemaksi muodostuu vapaus, viattomuus, sekä nuoruus. 'Alpine Rose' -maalauksessa kontrasti raikkaan vaaleanpunaisen ja syvän tummanvihreän välillä kuvastaa kuvassa esiintyvän henkilön sisäistä konfliktia, siitä mitä hän haluaa elämältä; lähteäkö seikkailuun ja kapinoida yhteiskunnan normeja vastaan vaiko elää tuttua ja turvallista arkea. Kuvan villinä elävät alppiruusut kuvastavatkin vapautta ja kykyä sopeutua elämään missä tahansa olosuhteissa, kun taas metsä ja polun päättymisen kuvastavat arkea, jossa henkilö kokee olevansa lähes vankina. Teoksesta kuvastuu henkilön epävarmuus tulevaisuudestaan, mutta katsoja voi samalla kuitenkin huomata henkilön kävelevän pois päin tuttua, kohti rönsyileviä ruusuja ja näin ollen myös vapautta. Maalauksessani leikittelinkin väreillä ja sillä, mitä merkityksiä luonto saa teoksessani.

'A Moment Before Sunrise':

Myös tässäkin maalauksessa esiintyy nuoruus sekä vapaus. Kun 'Alpine Rose' – maalauksessa vaaleanpunainen kuvasti vapautta ja rajojen rikkomista, tässä teoksessa se merkitsee vapauden lisäksi myös leikkisyyttä sekä viattomuutta. Teoksessa esiintyy henkilö lukemassa kirjaa tyhjästä puistossa aamun ensimmäisinä tunteina, kun koko maailma vielä nukkuu. Maalauksen tunnelma on levollinen, kuin kuvan henkilöllä ei olisi murheita tai kiirettä ehtiä minnekään. Henkilö on varmasti lukenut kirjaa koko yön ja lähtenyt ulos heti, kun vaan on ollut tarpeeksi valoisaa, että näkee lukea. Kirja on henkilöstä niin kiehtova, ettei hän ole ehtinyt edes istua kunnolla penkille, vaan on jäänyt istumaan sen reunalle. Tästä syystä samaistun kuvan henkilöön vahvasti. Teoksesta huokuukin henkilön lapsenomaisen innostus ja vapaus tehdä mitä haluaa – vaikka lähteä aamuyöllä ulos lukemaan. Samalla kuitenkin henkilöstä näkyy myös kypsyys sekä elämänviisaus.

Yhteenveto & ajatuksia

Vaikka maalauksissani on joitakin yksittäisiä asioita, jotka haluaisin muuttaa, yleisesti ottaen olen tyytyväinen töideni lopputulokseen ja olen etenkin ylpeä siitä, että sain ne ajallaan valmiiksi. Lopputyöltäni hain sitä, että voin haastaa itseäni ja maalata jotain, mitä en ole ennen maalannut ja siinä onnistuinkin. Koen, että edelleen etsin omaa maalaustyyliäni ja lopputyössäni pääsinkin kokeilemaan värien ja siveltimen käyttöä uudella tavalla.

Vaikka koen etten ole täysin löytänyt taiteellista tyyliäni, olen iloinen siitä, että töistäni tulee esille persoonallisuuteni ja kiinnostuksen kohteeni ja että maalauksista tuli ihan itseni näköisiä. Etenkin värien käyttöön olen erityisen tyytyväinen, ja minusta kummankin maalauksen värimaailmasta tuli juuri sellainen kuin ajattelin. Valitsemani sävyt luovat maalauksiin juuri sellaista tunnelmaa, jota hain ja ne tekevät maalauksista elävämpiä ja luovat niihin erilaisia ulottuvuuksia. Vaaleanpunaisen käyttö osoittautuikin yhdistäväksi tekijäksi maalauksissa ja olen iloinen, että valitsin juuri kyseisen värin, sillä se luo maalauksiin viattomuutta sekä leikkisyyttä ja pomppaa hauskesti esiin kummastakin teoksesta. Pidän myös kontrastista raikkaan vaaleanpunaisen ja syvän tummanvihreän välillä 'Alpine Rose' –maalauksessa.

Jos voisin tehdä jotakin toisin se olisi ajan käyttö. Olen mielestäni hidas maalaamaan ja huomasin lopputyötäni tehdessä, että minulla meni paljon aikaa pienten yksityiskohtien korjailuun sen sijaan, että olisin keskittynyt kokonaiskuvaan. Lisäksi huomasin välistä maalaavani vain toista teosta ja syrjäytin toisen ihan täysin. Tästä syystä minulle tulikin kauden lopussa kiire, jotta saisin toisenkin maalauksen valmiiksi. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin tyytyväinen töideni lopputulokseen.