

A glimpse - silmäys

Nea Karjalainen

Lohjanseudun kuvataidekoulu

2020-2021

Alkusanat

Lopputyöni on kuuden maalauksen sarja, joka on koottava kokonaisuus. Teos käsittelee antiikin Kreikan mytologian Medusa tarua. Tarkemmin sanottuna pieniä osia Medusasta ja hänen elämästään, millaisena ne itse kuvittelen. Prosesissa on ollut ylä- ja alamäkiä, stressiä ja unettomia öitä, sekä onnistumisen tuomaa iloa. Valmiin kokonaisuuden näkeminen kaiken tämän ajan jälkeen on itseäni koskettava, ja hieman epätodellisen tuntuinen.

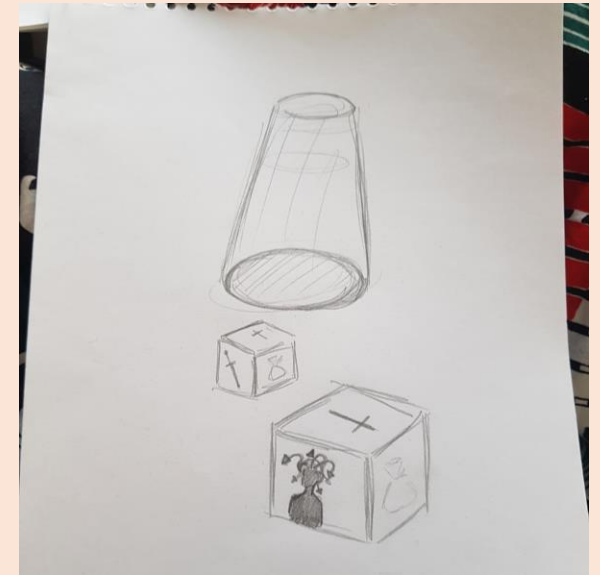
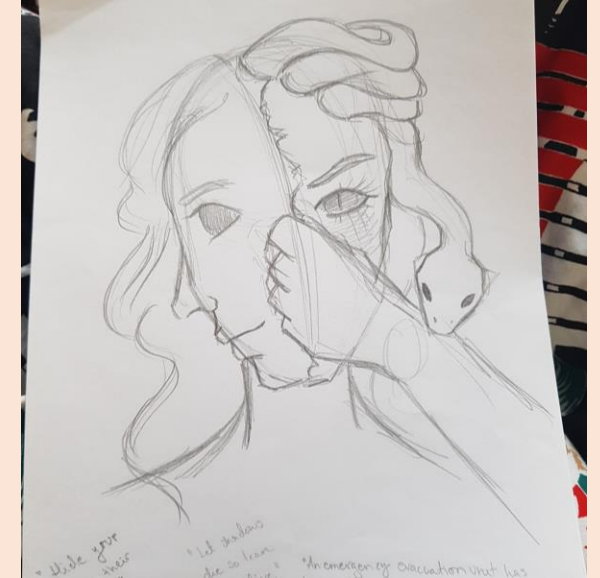
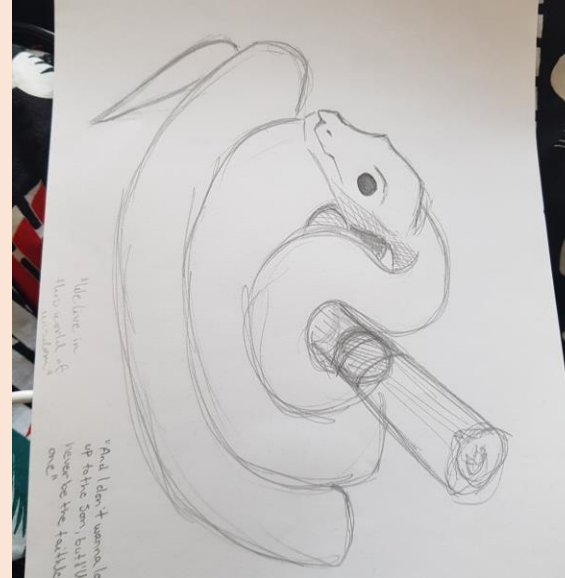
Työprosessi

Kaikki lähti siitä, kun halusin tehdä lopputyön vielä ennen kuin lähtisin jatko-opintojen mukana maailmalle. Mietin vuoden 2020 kesän aikana monia erilaisia aiheita, josta voisin kyseisen teoksen tehdä. Ideoita, kokeiluja ja monia luonnoksia kerääntyi, mutta mikään niistä ei tuntunut omalta tai sellaiselta, jota olisi halunnut tehdä pitkään ja huolella. Joulukuun puolella totesin aikani käyvän vähiin. Täten aloitin pohdinnan, mietin, mistä todella pidin ja, mikä minua inspiroi. Mytologia, tarkemmin katsottuna antiikin Kreikan mytologia ja sieltä Medusa, joka on tunnetuin Gorgo-figuureista. Kyseisen aihealueen hahmot ja tarinat ovat jo aikaisemmin esiintyneet tekemissäni teoksissa. Kuten esimerkiksi Pandoran lipas aiheisessa teoksessa. Kyseinen vanhempi teos on parin vuoden takaa (v. 2019).

Luonnokset

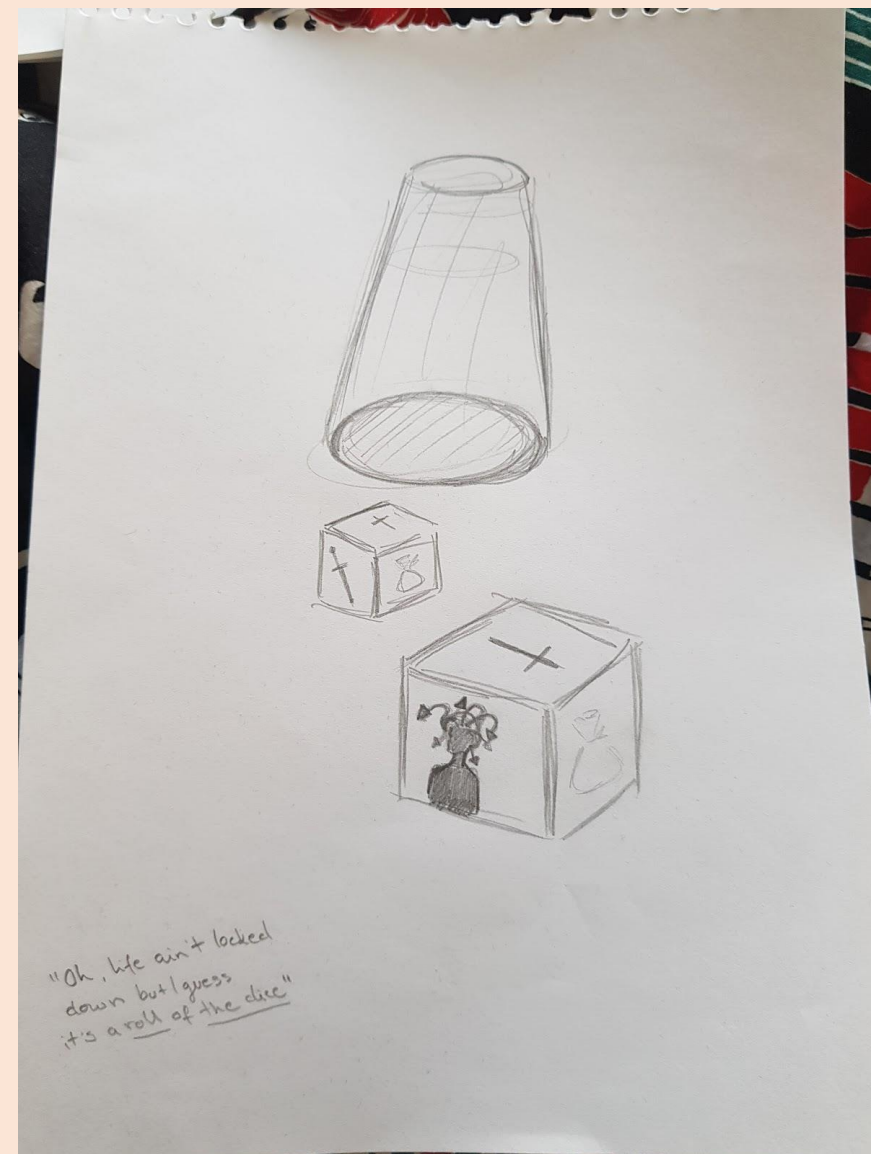
Aiheeni päättäneenä alkoi jälleen ideointi ja luonnostelu. Näitä paljon syntyikin. Inspiraationa tässä vaiheessa minua auttoi paljon kuuntelemani musiikki, joiden sanoitusten kautta sainkin aikaan paljon luonnoksia. Kyseiset kuuntelemani kappaleet ovat usein synkkiä ne esim. kertovat henkilöstä, joka on kohdannut elämässään paljon vaikeita kokemuksia tai vastoinkäymisiä. Toki kappaleiden tulkinta on yksilöllistä. (Kappale esimerkki: Never fade away - P.T.Adamczyk & Olga Jankowska)

Ensimmäisiä luonnoksiani:

Yksi säkeistö King No-Onen kappaleesta Roll of the dice antoi minulle idean, josta tuleva työni saisi lopullisen ulkomuotonsa, kyseinen säkeistö meneekin näin: "Oh, life ain't locked down, but I guess it's a roll of the dice" (Voi, elämä ei ole lukittu, mutta luulen sen olevan kuin nopanheitto). Täten nopan kuutiomaisesta ulkomuodosta syntyi idea laatikkomaisesta muodosta ja sen sivuista, jotka sisältävät jonkinlaisen kuvapinnan.

Kyseinen idea syntyi säkeistöstä siten, että taruissa kerrotaan Medusan joutuneen Poseidonin raiskaamaksi. Ikään kuin Medusan kohtalo olisi lukittu sellaiseksi, kun noppa kierähti pöydälle hänen kuva ylöspäin, vaikka muita tulevaisuuden mahdollisuuksia olisi ollut.

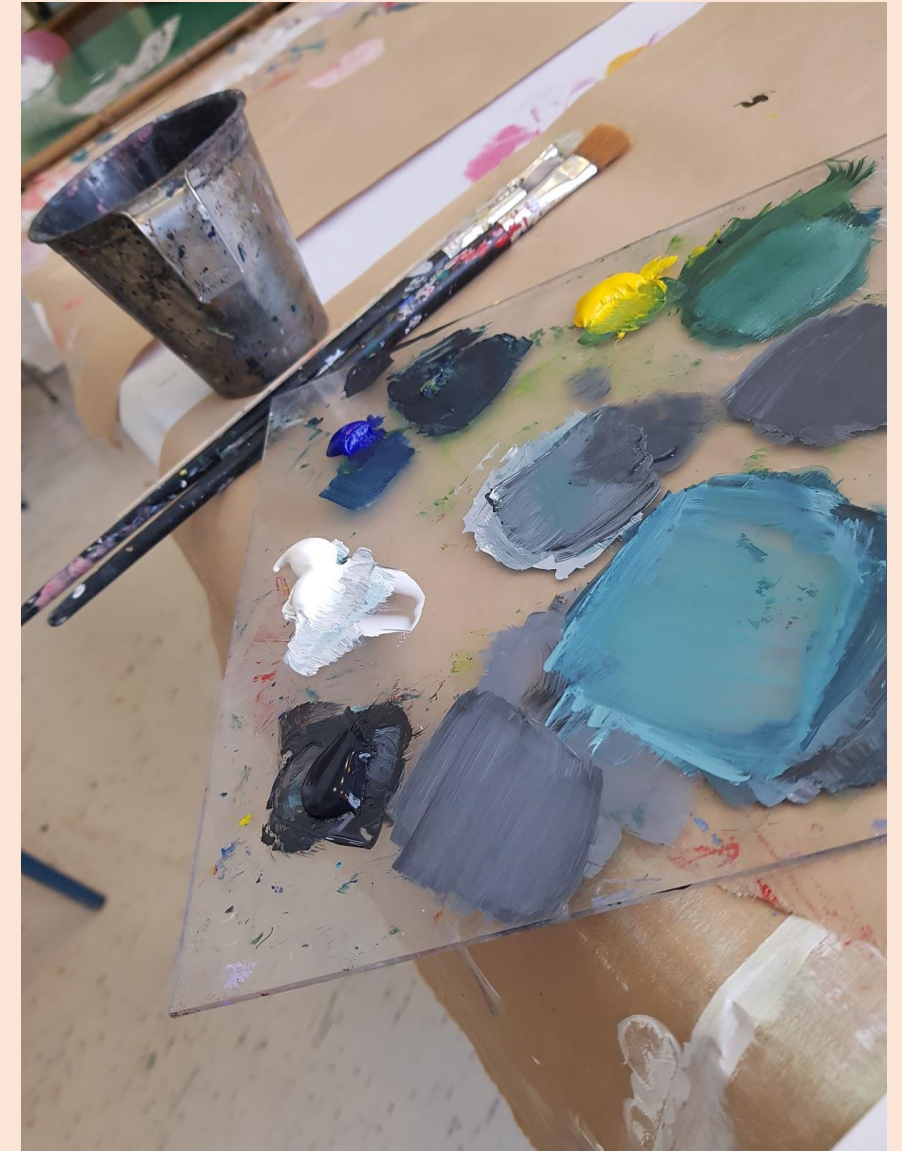

Päätin tehdä teokseni MDF-levyille. MDF-levy on kuitulevy, jota voidaan käyttää myös esim. harrasterakentamisessa sisustuksen yhteydessä.

Tekniikkaa pohdin paljon, mutta kun päädyin laatikkomaiseen muotoon ja MDF-levyn käyttöön, oli maalaaminen ainut selkeä vaihtoehto minulle. Akryylimaalit tulivat kuvaan mukaan, sillä ne olivat välineenä tuttuja ja tilanteeseen sopivia.

Akryylimaalit ovat muovipohjaisia maaleja, jotka ovat vesiliukoisia ennen kuin ne kuivuvat. Niiden kuivuminen voi kestää esim. 30 minuuttia tai 3 tuntia, riippuen kuinka paljon maalia on kerralla käytetty.

Kuvapuolet päätin tehdä maalaten ja laatikon puolen seinämät sienellä tupsuttaen samaa akryylimaalia käyttäen. Ulkopuolen maalaamisen ideana oli, että kootessa laatikko näyttäisi sammalmaiselta ja vanhalta.

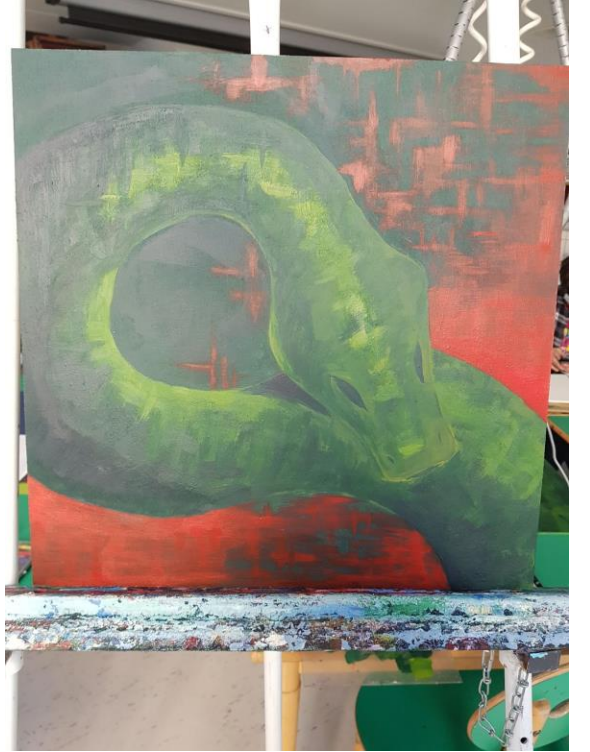
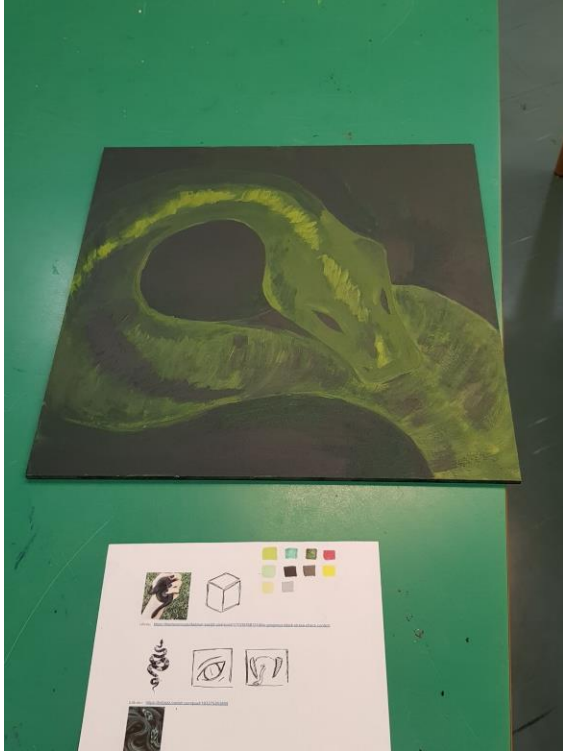

Päätin tehdä maalauksista esittäviä, sekä abstraktimaisempia, joista osa toimii teemaväreinä teoksessa.

Medusaa ajatellessa minulle mieleen nousi vahvasti väreinä vihreän eri sävyt, sekä harmaa ja musta. Usein taruissa kuvaillaan kuinka Medusan käärmeet vivahtavat vihreää sävyä. Kuitenkin myös ajatellessani Medusaa ajatukseni menivät vihreisiin todella myrkyllisiin käärmeisiin kuten Vihermambaan, joka on yksi myrkyllisimmistä käärmeistä. Tämän myrkyllisyyden yhdistin Medusan katseeseen, joka kivetti katseen uhrit patsaiksi. Jokaisessa maalauksessa värit esiintyvät toistuen jollakin tavalla. Kyseiset värit toistuvat usein tummina ja vaaleammat värisävyt ovat jääneet pois. Tämä johtuu siitä, että kuten aikaisemminkin olen kertonut olen inspiroitunut musiikista, ja niiden synkät tunnelmat voidaan nähdä maalauksista. Värien toistuvuus sitoo sarjan yhteen.

Osa maalauksista oli helppo tehdä. Ne tulivat kuin luonnostaan tehdyksi ilman pitkiä työstöaikoja. Kuitenkin muutama maalauksista vei enemmän aikaa kuin toiset. Ne saattoivat muuttaa muotoaan monestikin, koska en pitänyt lopputuloksesta tai se ei kuvastanut sitä mitä hain. Kyseinen hiominen vei aikaa, mutta oli sen arvoista.

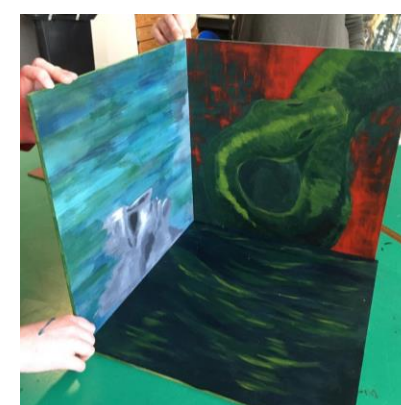
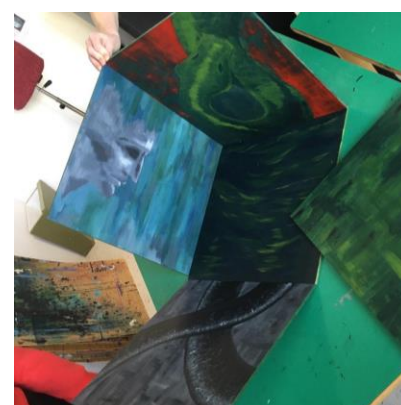
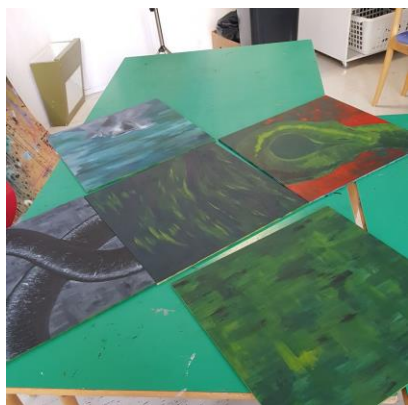

Kyseisissä kuvissa voidaan nähdä yhden maalauksen matka ja muodonmuutos mieleni mukaiseksi.

Työprosessin puolella välissä, kun välikritiikki oli ohi motivaatio teostani kohti romahti valtavasti. Teoksen tekeminen ei tuntunut enää mukavalta vaan pakotetulta ja rankalta. Osittain syy tähän oli muiden töiden näkeminen ja kuinka ne olivat hyvässä vaiheessa omaani verrattuna. Toisena syynä oli lähestyvät yo-kirjoitukset joihin valmistautuminen vei aikaa teokseen keskittymisestä. Kuitenkin sain motivaationi takaisin musiikin avulla ja tutkimalla Medusan taruja. Tarujen uudelleen lukeminen muistutti minua siitä, miksi teen kyseistä teosta ja mikä minut alun perin sai innostuneeksi. Laulujen sanoitukset ja tunnelma korreloivat mielessäni tarujen kanssa. Nämä tunnelmat saivat aikaan mielialan nousua positiivisempaan ja motivoituneempaan suuntaan. Lauluissa tunnelmat ja aiheet vaihtelivat iloisien ja synkkien aiheiden välillä.

Laatikon kokoaminen ja sen olomuoto kävi koko prosessin aikana monta erilaista vaihetta. Mietin moneen kertaan kootaanko laatikko umpinaiseksi siten, että maalauksia ei katselija tule koskaan näkemään. Myös ajatus avattavasta laatikosta, jonne katselija voi halutessaan kurkistaa sisään kävi mielessäni. Pähkäiltyäni asiaa päädyin laatikkoon, joka on osittain koottu. Tämä ajatus tuli viimeisillä metreillä ja olen siihen päätökseen tyytyväinen.

Vielä vaiheessa oleva laatikko kuvaa ikään kuin elämän keskeneräisyyttä. Kun elämä on eletty on myös laatikko koottu. Keskeneräisessä laatikossa voidaan nähdä vilauksia ja silmäyksiä Medusasta ja hänen elämästään. Kyseiset vilaukset voivat olla muistoja, tunteita tai mitä katsoja itse tulkitseekaan.

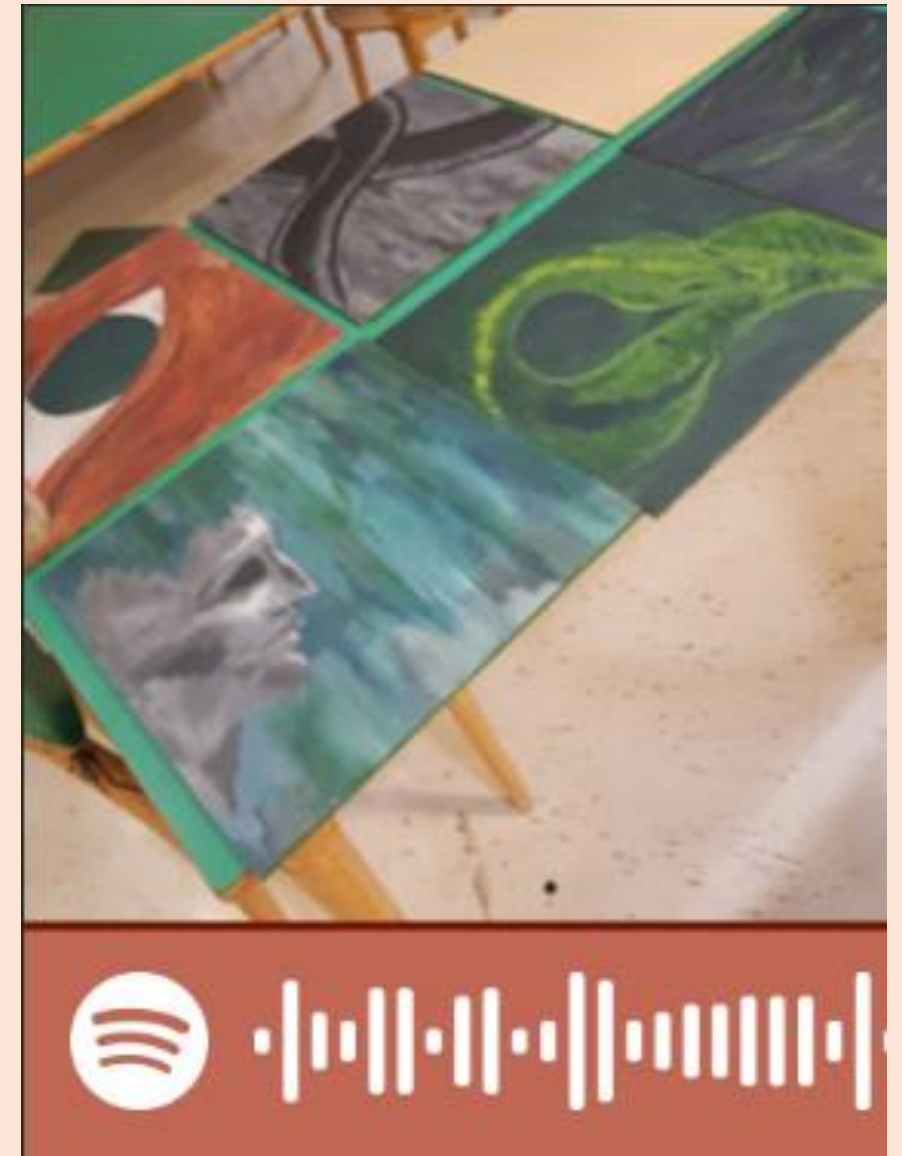

Kuvissa voidaan nähdä ideointia, miten teos voitaisiin koota.

Teokseni ja taidemaailma

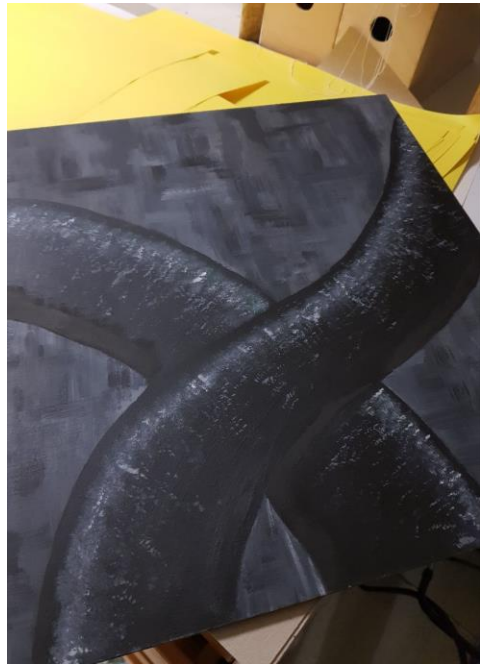
Itse työprosessia olen lähestynyt kyseisen kreikkalaisen myytin kautta. Innoittajina ovat olleet kaikki lukemani Medusaa käsittelevät myytit ja niiden tarinat. Näiden tarinoiden kautta sain innoitusta kaikkiin teokseni maalauksiin. Toisena asiana innoittamassa ovat olleet erilaiset musiikkikappaleet, joita olen kuunnellut työtä tehdessäni. Vieressä on puhelimella skannattava kuva Spotify sovelluksesta, joka johtaa soittolistaan kaikista eniten minua inspiroineista kappaleista.

Kuvataiteellista innoittajaa prosessissa minulla ei ole juurikaan ollut. Taruista on tehty paljon taidetta vuosisatojen aikana, mutta kyseiset maalaukset teoksessani kuvastavat omaa näkemystäni taruista ja tunteista joita olen kokenut niitä lukiessani. Vaikuttamassa teokseeni on voinut alitajuisesti olla se miten Medusa on nähty ja kuvailtu esim. elokuvissa, kirjallisuudessa tai videopeleissä.

<https://youtube.com/playlist?list=PLAQtO4vWNWhPAXaoMuXL5pdpROh0jGpU3>

Kuva jokaisesta sarjan osasta

Itsearviointi

Koen onnistuneeni asettamissani haasteissa. En ole koskaan maalannut näin suurta sarjaa (6 kpl) ja varsinkaan lyhyellä aikavälillä. Ajankäytön suunnittelu olisi voinut olla harkitumpaa esim. teoksen tekemisen olisi voinut aloittaa aikaisemmin ja loppuvaiheessa käydä teosta tekemässä useammin, mutta sain kuitenkin kaikki tehtyä ajallaan ja hieman pelivaraakin ajan kanssa jäi.

Jos ajattelisin tekeväni kyseisen teoksen nyt uudelleen varaisin kyseiseen prosessiin enemmän aikaa. Silloin minulla olisi mahdollisuus tehdä jotain haasteellisempaa, kuten esim. tehdä teoksen maalauksista toimivan ja oikeasti koottavan laatikon, jota pystyisi liikuttelemaan mielensä mukaan.

Koen kehittyneeni lopputyöprosessin aikana maalaajana. Maalatessa itselleni kehittyi tietynlainen tyyli, jota en ole aikaisemmin nähnyt teoksissani esiintyvän.

Kokonaisuutta katsoessani olen tullut siihen tulokseen, että olen hyvin tyytyväinen teokseni lopputulokseen. Se kokonaisuutena muuttui matkan varrella, mutta edelleen kuvastaa sitä, mitä halusin kuvata eli silmäyksiä Medusan taruun.

Tulevaisuus

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kuvataiteen tekeminen ja taiteesta nauttiminen jää minulle harrastukseksi ja tavaksi vapaa-ajalla viedä ajatukset jonnekin muualle. Vaikka toteamukseni vaikuttaa hieman synkältä, taide ei tule poistumaan elämästäni mitenkään. Seuraavaksi minulla on edessäni jatkokoulutukseen pyrkiminen, mahdollisesti ensihoitajakoulutukseen pääseminen ja muutto toiselle paikkakunnalle. Kuvataidekoululle sanottavat hyvästit tuntuvat haikeilta, mutta myös helpottavilta. Yksi kappale elämästäni sulkeutuu ja toinen alkaa. Tietenkään sitä ei tiedä, jos joskus päätyisinkin hakeutumaan koulutukseen, joka käsittelee kuvataidetta jollain tavalla.