

Linnea Saarnio
Lopputyö
Lohjansseudun kuvataidekoulu
kevät 2024

BremDisc

Kuka on Caj Bremer? Miten hän liittyy lopputyöhön?

Carl-Johan "Caj" Bremer on suomalainen valokuvaaja ja akateemikko, syntynyt 22. helmikuuta 1929, Helsingissä. Hän on yksi suomalaisen kuvajournalismin merkittävimpiä edustajia. Bremer on tunnettu koko maailmalla ja hänen kuviansa on julkaistu useissa lehdissä.

Kun sain lopputyöideani kirjoitettua vihkoon, Nasu toi minulle kasan 1900-luvun mustavalkoisia valokuvakirjoja. Ihastuin heti Bremerin ottamiin kuviin. Hän sieppasi kuviinsa arkipäivän tilanteet vallan kauniisti, pienine yksityiskohtineen. Vaikka kuvat olivatkin mustavalkoisia, eikä värejä ollut nähtävissä, tuli Bremerin sanoma silti esille iloisena ja lempeänä ja myös mystisenä. Myös ajatus siitä, että Bremer on suomalainen, oli aika kiva, koska olen aina unelmoinut kansainvälisyydestä ja tavoitellut suuria asioita ulkomaista, joten pala oman kotimaan edustajaa oli kiva idea sisällyttää omaan taidekokoelmaan.

CAJ BREMER 1950 - 1980

VALOKUVAKIRJA - PHOTOBOOK

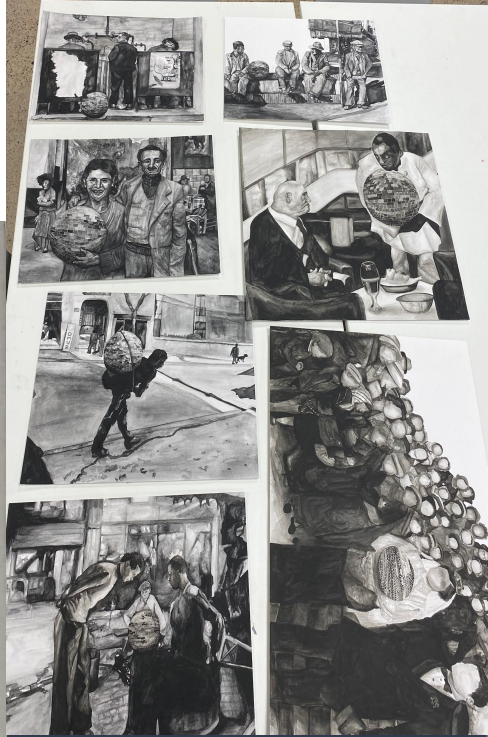
Käytin materiaaleina mustaa vesivärinappia, siveltimiä, vettä ja akvarellipaperia

Maalasin kuvia vesiväreillä Caj Bremerin valokuvista, joihin sijoitin discopallon. Discopallon sijoitin kohtaan, johon kuvien henkilöiden katseet kiinnittyivät, tai johonkin muuhun näkyvään kohtaan.

Teoksen aihe voisi olla 1900-luku, discopallot tai modernin (discopallo) ja vanhan (kuvat) sopu ja yhdistyminen

Kuvat löysin Caj bremerin valokuvakirjoista kuviksen kirjahyllystä. kuva oli täynnä ainutlaatuisia kuvia ihmisten arkipäivästä 1900-vuosisadalla. Valitsin kirjasta ne kuvat, mitkä herättivät heti huomioni.

Inspiraatiota sain paljon Bremerin kuvista ja Pinterestistä. Oon myös aina pitänyt vesiväreillä maalaamisesta, joten päätin ottaa sen tekniikaksi. Aihetta valitessa olin kovin kiinnostunut discopalloista, mutta pelkkä discopallo työnä ei ollu niin omaperäinen!

Teos lyhyesti

Valokuvaaja
Photographer
Fotograf

BY JONAS TORSA

AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

TEOS 1: Tämä työ on se isoin, eli noin A2-kokoinen taideteos, jonka tekemisessä minulla kesti pisimpään. Tein maalausta syyskuusta aina joulutammikuun vaihteeseen asti.

Välillä mulla meni moti tämän tekemiseen, jolloin minulla tuli pientä kiirettä muiden töiden tekemisessä.

Päätin jättää ihmisten kasvot pois, koska se tuo kuvaan sellaista ns. mysteerisyyttä.

TEOS 2: Tässä työssä, kuten voi huomata, niin alkuperäisessä kuvassa tarjoilija saattaa kiinnittää miehen katseen pöytään käsillään, mutta sijoitin discopallon siten, että miehen katse olisi tarjoilijan käsissä, jossa discopallo loikoilee.

Mun mielestä tää maalaus on aika hieno, mutta vähän olisin jotenkin halunnut muokata kasvoja, koska tarjoilijan kasvot on vähän sekavan näköiset ja nenä näyttää erikoiselta. Muuten kyllä pidän tosi paljon!

Tätä maalausta tein kuviksessa noin 4 kertaa eli 9 tuntia.

TEOS 3: Mulla tuli mittakaavoituksessa sellainen pieni ongelma, että mun piti alas keksiä jatkoa, koska alkuperäisessä kuvassa jalkoja ei näkynyt.

Tykkään tästä paljon, vaikka ihmisten kasvojen alueet saattavat sekoittua liikaa taustaan.

Sitä ei ehkä huomaa, mutta teoksessa sekoittui kaksi mustan sävyä, eli ihmiset on maalattu lämpimällä mustalla ja muut sitten vähän kylmemmällä, koska mun värinappi loppui ja piti vaihtaa uuteen, mutta vahingossa otin väärän sävyn.

Ei tosiaan se haittaa, pidän muutoksesta!

Teos 1, 2 ja 3

TEOS 4: Tässä toi tausta jäi vähän viime hetkelle, niin en sitä kovin tarkkaan tehnyt. Päätin myös jättää julisteet kesken, jottei ne veisi aivan liikaa huomiota discopallolta.

Tässä on siis kolme miesoletettua on siis kadun viereisillä vessoilla ja korvasin koiran discopallolla.

Tässä meni motivaatio aika usein, tekemisessä meni arvioitu 7-8 tuntia.

Teos 4, 5 ja 6

TEOS 5: Tämä työ oli nopea, A3-kokoinen maalaus, jossa mies kantaa minun maalauksessa Bremerin kuvan sängynrungon sijasta discopalloa selässään.

Mun mielestä tuon lähemmän rakennuksen yksityiskohdat ovat hienoja ja teoksesta näkee mun työnjäljen hyvin!

Tein tätä teosta suunnilleen 4-5 tuntia kotona.

TEOS 6: Jos voin sanoa, niin tästä teoksesta olen kaikista ylpein. Tämän jätin tarkoituksella kesken, että ensimmäinen kuva saisi tukea, ja koska minusta se tuntui hyvältä.

Tein kuvassa rohkean vedon vaihtamalla yhden henkilöistä discopalloon, koska mietin pitkään, mihin se olisi parasta sijoittaa.

Tämä oli myös lempparini valitsemistani Bremerin kuvista, koska taustalla oli hieno koju, missä ulkomailla tykkään seikkailla ja koska tuo kuvan sommittelu ja kuvauskohta oli tosi kiva ja herätti mielenkiinnon.

Teos 7

Kuvassa on kameraan katsova oletettu pari, jotka seisoo kadun ja kahvilan erottavan seinän edessä. Minun maalauksessa nainen pitää discopalloa kädessään.

Tykkään tosi paljon maalaamastani discopallosta tässä kuvassa ja tuosta taustasta, missä kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä.

Tässä haastavaa oli tuo parin takaisen seinän jäljentäminen, koska se ns. tekstuuri oli vaikea tehdä vesiväreillä.

Tämä on viimeisin ja kehitys ensimmäisestä teoksesta tähän on omasta mielestäni huikea.

Maalasin tätä suunnilleen 8-10 tuntia!

Työprosessi: ongelmat ja niiden ratkaisu

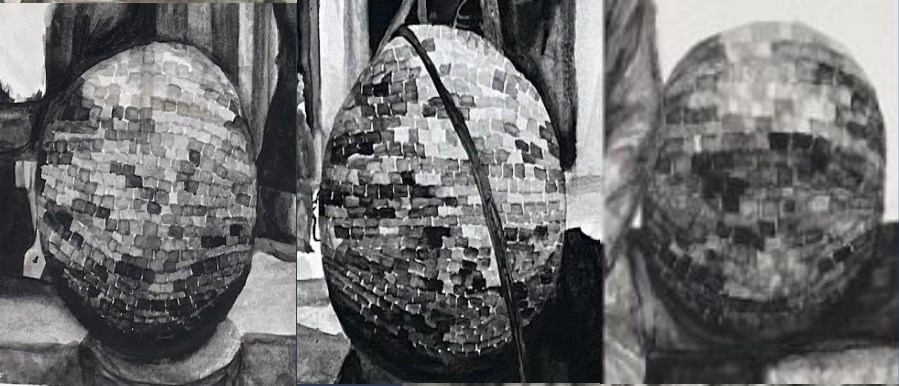
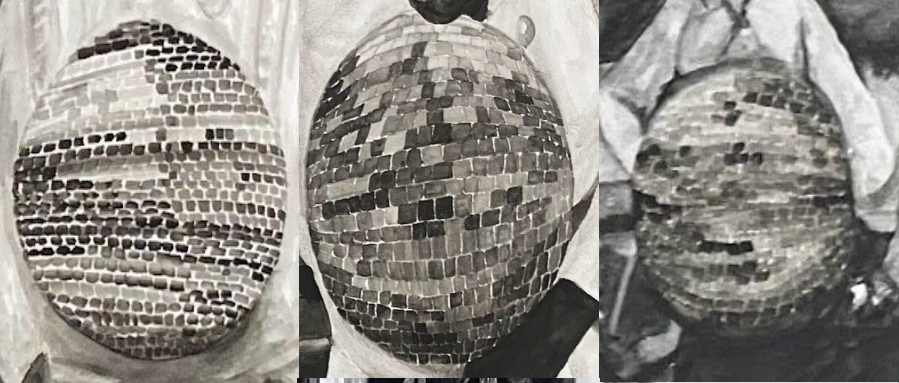

Suurimmassa osassa maalauksista discopallo sulautui maalaukseen vähän liian paljon, vaikka sen piti olla se pääkohta, eli näkyvin. Olen myös perfektionisti, joten aina työtä tehdessä oli hetkiä, jolloin koin pettymystä työhön ja koin että valmis teos ei ollut tarpeeksi hyvä tai onnistunut. Mulla oli välillä myös motivaation puutetta, jolloin saattoi tulla kiire

Ratkaisu: Sovin ohjaajani kanssa, että lainaan materiaaleja ja tein itsenäisesti myös kotona. Discopallojen päätin antaa olla, etten vahingossa pilaisi niitä enempää

Mulla oli myös erisävyiset värinapit parissa teoksessa, mutta muilta oppilailta kysyin Nasun kanssa, että näkikö teoksissa jotain eroa, eikä he kiinnittäneet huomiota väreihin

Prosessi sujui muuten ihan hyvin, eikä hirveästi mitään erikoista tai poikkeavaa tullut vastaan.

Punainen lanka

Mikä mua on innoittanut tätä lopputyötä tekemään, niin mustavalkoiset kuvat ja discopallot. Caj Bremerin kuvat mahdollistivat mun lopputyön toteutumisen ja ilman hänen inspiraatiotaan ja kuviaan mun lopputyötä ei tässä olisi.

Discopallo oli se alkuperäinen pääajatus edes sijoittaa lopputyökokoinaisuuteen ja suuri päätös töissä oli myös pallon oikea tai luontevin sijoittaminen. Ehkäpä discopallon sijoittaminen kertoo koko tarinan. Jos olisin sijoittanut discopallon eri paikkaan, olisiko kuvan kertomus eri? Itse sanoisin, että hyvin todennäköistä.

Ja mikä myös yhdistää jokaista teosta on tekniikka, aihe, Bremerin kuvat, mustavalkoisuus, discopallot jne.

Itsearviointi

Kokoelmassa näkee hyvin kehitykseni ja itsevarmuuden kasvamisen teosten käsialan muuttumisessa näiden 7-8kk aikana.

Oon aika tyytyväinen lopputulokseen, se on mun omaa jälkeä, eikä täydellinen, mitä sen ei pidä ollakkaan. Tykkään ideastani ja olen onnellinen, että juuri tämä aihe päättyi mun lopputyöksi, koska vaikeuksia aiheen päättämisessä oli viimeiset 2 vuotta.

Toki on vähän parannettavaa, mutta vertaillen mun kuvishistoriaan oon kehittynyt tosi paljon ja minä vuosi tai pari vuotta sitten olis tosi ylpeä tästä saavutuksesta.

Mulla oli vähän ongelmia ja motivaation puutetta, mutta pääsin niistä muiden tuen ja omin päättely- ja ratkaisukykyjen avulla helposti eteenpäin.