

Näitä hetkiä varten

Sofia Sohlman

Lohjanseudun kuvataidekoulun

lopputyö

2024-2025

Maalaussarja (akvarelli)

Ohjaaja: Satu Kallio

Minä ja kuvataideopinnot

Olen 18-vuotias ja opiskelen viimeistä vuotta Lohjan Yhteislyseon lukiossa. Aloitin polkuni kuvataidekoulussa vuonna 2017 eli olen nyt n. 9-vuotta ollut kuvataidekoulussa pitäen sisällään yhden välivuoden. Perusopintojen jälkeen olin vuoden mediataide-pajassa, jonka jälkeen päädyin monialaiseen-pajaan. Pajavuodet vietin suurimmaksi osaksi monialaisessa pajassa, jonka jälkeen siirryin monialaiseen ateljeehen.

Aihe

Lopputyöni on viidestä työstä koostuva maalaussarja, joka käsittelee onnellisuutta ja muistoja. Teokset pohjautuvat oman puhelimeni galleriasta valittuihin kuviin. Sarja on kokoelma omia onnellisuuden kokemuksia ja muistoja- niitä hetkiä jolloin onnen tunne oli suurimmillaan. Tekniikaksi valitsin akvarellin eri paperikokoja hyödyntäen sekä valokuvauksen itse ottamien kuvien kautta. Teoksen nostaa esiin elämän kohokohtia tavallisen arjen rinnalla. Lopputyön nimessä sekä aiheissa on läsnä ajatus niistä hetkistä jotain varten elämme, elämän kohokohdista joka päiväisessä arjessa ja sen ulkopuolella.

Työn lähtökohdat ja inspiraatio

Kun aloin pohtimaan lopputyön tekemistä kunnolla minulla oli vahva tunne siitä, että haluaisin yhdistää akvarelleilla maalaamisen ja valokuvauksen. Olen aina kokenut akvarelleilla maalaamisen eniten omakseni ja valokuvauksen halusin sisällyttää lopputyöhöni, koska en ole sitä päässyt vuosien aikana hirveästi tekemään. Koen, että minulle on aina elämässä ollut tärkeää hetkessä eläminen ja tietynlainen elämän kokeminen. Tästä syystä ideoidessani lopputyön aihealuetta luontevasti mieleeni tuli idea tallentaa tähän mennessä kokemiani muistoja sekä onnellisuuden hetkiä maalausten muodossa.

Tekniikka

Alkaessani miettimään lopputyön aihetta kunnolla heräsi minulla ajatus valokuvauksen ja maalaamisen yhdistämisestä. Pidän hetkien ja muistojen tallentamisesta valokuvaamalla joten valokuvaus linkittyi aiheeseeni hyvin. Pohdin aluksi myös tekniikaksi keramiikkaa, koska se on minulle myös hyvin rakas tekniikka. Koin kuitenkin akvarellin miellyttävämpänä tapana kuvata omaa aihettani niin visuaalisestikin kuin tunnetasolla. Akvarelli on keramiikan ohella yksi lempitekniikoistani sekä olen tehnyt akvarelleilla enemmän, joten päädyin akvarelliin. Näistä syistä päädyin valitsemaan tekniikaksi akvarellin yhdistämällä siihen valokuvauksen.

Ensimmäinen teos

Ensimmäinen teos

Ensimmäiseen työhön lähdin melko puhtaalta pöydältä. Olin jo ennen aloittamista koonnut puhelimeeni kansion kuvista, jotka edustivat jotain tärkeää hetkeä tai muistoa. Tämä ensimmäisen teoksen muisto nousi kuitenkin ensin eniten esiin ja siksi päädyin tekemään ensimmäisen työn tästä kuvasta. Aloitin taivaan tekemisellä, joka osoittautui nautinnolliseksi tehdä, myös tulevissa töissä. Onnistuin parhaiten maalauksen alaosassa, jossa onnistuin saamaan syvyyden vaikutelman ns. viivatekniikalla. Vaikeaksi koin tiettyjen valon kohtien jättämisen esiin sekä syvyyden vaikutelman luomisen. Kuitenkin onnistuin tässä työssä mielestäni hyvin ja olen tyytyväinen lopputulokseen.

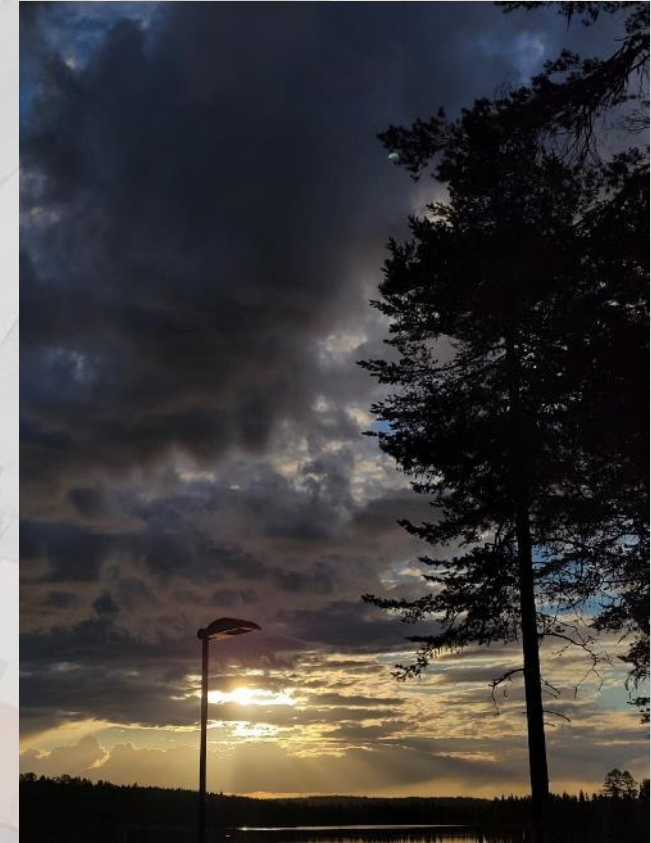
1. Teoksen mallikuva

Toinen teos

Toinen teos

Toiseen teokseen lähdin melko vauhdilla aloitusvaikeuksien jälkeen. Taivaan synkkyys ja koko maiseman tummanpuhuvuus tuotti pohdintaa mustan sävyn käytöstä. Tässä työssä musta sävy kulkee koko työn läpi eri kohdissa, joka voi osaltaan olla tunnelmaan hyvin sopiva, mutta myös tuottaa vaikeuksia valoisiin kohtiin. Taivaan alaosassa ajoin aluksi itseni hieman umpikujaan tekemällä taivaan keltaista pohjasävyä myös kuvan auringon pilkistys kohtaan. Tämä johti siihen, että valon kohtaa piti työstää hieman eri tavalla, kun pohjalla ei ollutkaan puhdasta valkoista. Olen kuitenkin melko tyytyväinen työhön vaikkakin tunnelma olisi saanut olla enemmän valoisampi eikä niin synkkä kuin lopputuloksesta tuli.

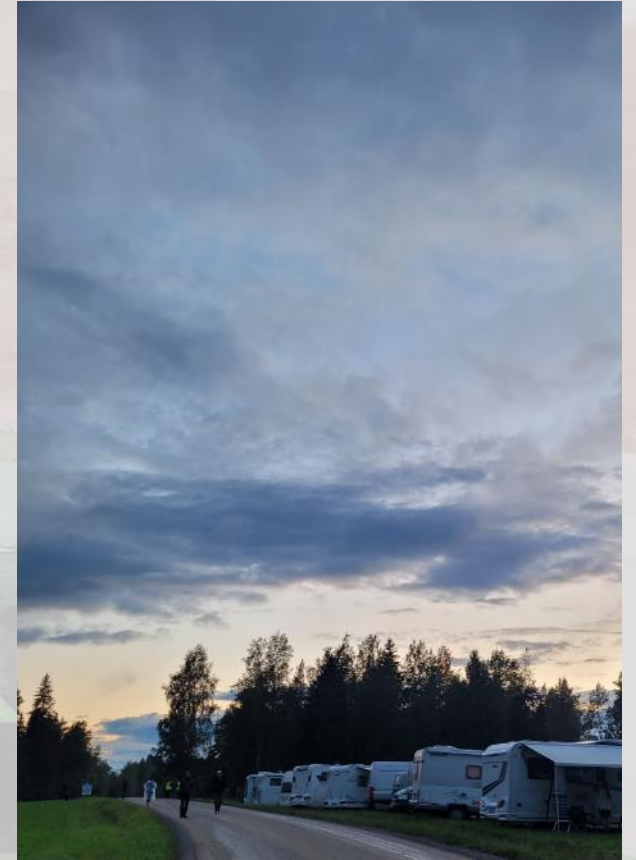
2. Teoksen mallikuva

Kolmas teos

Kolmas teos

Kolmanteen teokseen lähdin pohjasävyjen tekemisellä. Kun olin saanut pohjasävyt tehtyä tuntui minusta vaikealta miettiä mitä lähtisin seuraavaksi tekemään. Päätin tästä syystä jättää tämän työn kesken ja siirtyä seuraavaan. Kun palasin työn ääreen työ tuntui keskeneräiseltä, mutta en silti osannut ihan täysin ajatella mitä se tarvitsisi. Päätin syventää ja tummentaa työn sävyjä sekä lisätä taivaalle sävyjä lisää. Loppujen lopuksi työ sai juuri sen mitä se tarvitsi. Sain syvyyttä ja eteenpäin menevää vaikutelmaa tiehen sekä nurmikkoon. Taivaasta tuli enemmän ryhdikäs, kun lisäsin sinne alareunassa olevan pilvimassan. Tässä työssä korostuu mallikuvien merkitys töissäni. Valitsemani valokuvat toimivat mallikuvina, mutta myös samalla inspiraationa. Joistakin kuvista olen jättänyt tiettyjä yksityiskohtia pois eli idea ei siis ollut täysin seurata mallikuvaa.

3. Teoksen mallikuva

Neljäs teos

Neljäs teos

Aiemmat kolme työtä olivat olleet maisemia isolla taivaalla. Tästä syystä halusin kaksi viimeistä työtä olevan yksityiskohtaisempia, koska koin, että maisemien seassa olevat yksityiskohtaisemmat työt korostaisivat toinen toisiaan. Vaikkakin taivaat olisivat voineet olla osa lopputyön aihetta, kun vahingossa kolmessa ensimmäisessä työssä isot taivaat korostuivat. Päätin kuitenkin, että haluan kaksi yksityiskohtaisempaa työtä vielä. Maalaaminen tässä työssä oli nautinnollista, koska sävyt olivat pastellimaisempia sekä oli pitkästä aikaa kiva tehdä pienempää pintaa. Vaikeuksia tuotti valon ja varjon tasapaino, koska ilmapallot ovat kuulakkaita sävyiltään. Onnistuin mielestäni parhaiten taustassa nauhamaisilla muodoilla ja olen tyytyväinen lopputulokseen.

4. Teoksen mallikuva

Viides teos

Viidennen teoksen aloituksessa oli vaikeuksia liittyen mallikuvan valintaan. Olin valinnut jo kaikki kuvat, jotka ehdottomasti halusin lopputyöhöni. Vaikka valokuvia riittää vaikka kuinka oli vaikea valita minkä kuvan halusin viimeiseksi työksi. En siltikään halunnut jättää viimeistä työtä tekemättä, koska halusin kaksi yksityiskohtaisempaa työtä isojen maisemien rinnalle. Mielestäni tämä tuottaisi hyvän tasapainon. Lopulta päädyin valitsemaan tämän kuvan. Toteutin työn vaihtamalla taustan ja hahmon sävyt vastakkain. Tein hahmosta mustan siluetin ja taustasta vaaleanpunaisemman. Työ valmistui melkein yhdeltä istumalta ajan käydessä vähiin.

5. Teoksen mallikuva

Työni ja taidemaailma

Olen aina pitänyt eniten maisemien ja muiden ei niin yksityiskohtaisten asioiden maalaamisesta. Tämä korostui lopputyön tekemisen aikana, kun sain tehdä isoja taivaspintoja ja maisemia. Pyrin myös luomaan teoksiini vahvaa tunnelmaa ja siinä myös kehityin lopputyön aikana. Marjatta Hanhijoen teoksessa *Japanilainen kukkamaalaus* tulee hyvin ilmi se kuinka maalauksesta tulee tunne kuinka aika olisi pysäytetty ja tunnelma silti säilytetty.

Olen pitänyt aina Vincent van Goghin teoksia puhuttelevina. Tämä voi johtua siitä, että teoksissa näkyy siveltimen vedot ja oma käsiala. Tässä kehityin myös omassa lopputyössäni.

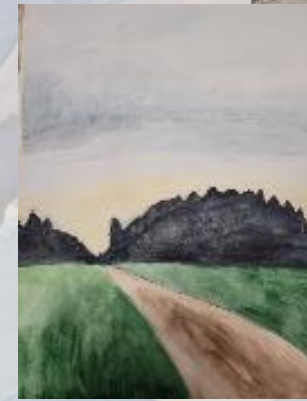
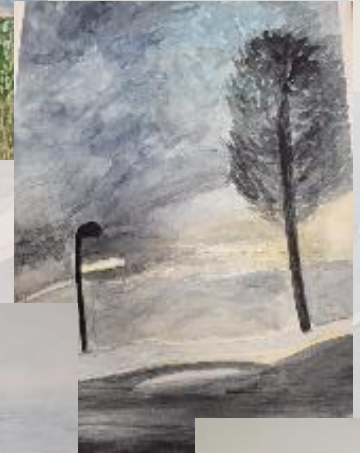
Marjatta Hanhijoki,
Japanilainen kukkamaalaus,
2003

Vincent van Gogh,
Tähtinen yö Rhônen yllä,
1888

Itsearviointi

Olen tyytyväinen lopputyökokonaisuuteeni. Kehityin entistä enemmän akvarellimaalauksen tekniikassa ja tietynlaisen tunnelman luomisessa lopputyö prosessin aikana. Onnistuin ja kehityin maalausjäljessä, uskalsin antaa siveltimen tehdä työnsä enkä niin sanotusti jäänyt ”hinkkaamaan” väriä paperille. En asettanut alussa mitään määrää teoksille vaan menin tekemisen mukaan. Tämä oli sekä hyvä ja huono asia. En ottanut liikaa paineita teosten määrästä, mutta jos nyt aloittaisin alusta olisin jättänyt enemmän aikaa viimeiselle teokselle. Aina myöhemmin voi tulla parempia ideoita siihen, miten olisin voinut toteuttaa lopputyöni. Kuitenkin tässä hetkessä olen tyytyväinen teoskokonaisuuteeni.

Miten tästä eteenpäin?

Kuvataidekouluvuoteni tulee päätökseen lopputyön tekemisen myötä. Kuitenkaan taide ja ihmiset kuvataidekoulussa eivät tule unohtumaan. Taiteilu jatkuu tosin ehkä hieman muissa merkeissä, kun ei enää käy säännöllisesti ja viikoittain sitä tekemässä. Vuodet kuvataidekoulussa ovat antaneet paljon. Viikoittaisen taiteen tekemisen ja siinä oppimisen lisäksi ne ovat antaneet yhteisön ja ihmisiä joiden kanssa jakaa ilot sekä surut, tästä olen erityisen kiitollinen. Ja mistä sitä tietää mihin elämä vie ja tuleeko joskus palattua kuvataidekouluun erilaisissa merkeissä.

