

A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a mossy ground. The text is overlaid on the image.

Taidekoulu lopputyö “If It Falls In The Woods”

Emil Lehtinen 2025-2026

Sisällysluettelo

1. Juliste
2. Minä Taiteilijana
3. Lyhyt kuvaus työstä
4. Johdanto
5. Inspiraatiot työlleni
6. Nopea tarinan läpikäynti
7. Suunnittelu
8. Hahmot
  - Päähahmo
  - Suuri Metsän Henki
  - Vähäisemmät Henget
9. Lavastuksen teko
  - Itse lava
  - Nuket
10. Kuvaus
11. Juliste, Editointi ja Viimeistely
12. Lopputulos
13. Työn merkitys minulle
14. Itsearviointi
15. Loppukiitokset

Minä taiteilijana

Hei te kaikki tutut ja tuntemattomat!

Olen Emil Lehtinen, 18-vuotias taiteilija Porvoosta ja Loviisasta, joka tällä hetkellä opiskelee Helsingin kuvataidelukiossa!

Olen aina ollut tavalla tai toisella erilainen muista ihmisistä, kuten monet taiteilijat. Puhun erilailla kuin muut, ajattelen eri tavalla kuin muut, pukeudun eri tavalla kuin muut ja jopa kehon liikkeet ovat yleensä hyvin erilaisia, kuin mitä normaalisti näkisi.

Taide on aina ollut tapa minulle ilmaista tätä erilaisuuttani, sekä ollut muutenkin suuri intohimo elämässäni, niin pitkään kuin voin muistaa.

Taiteeni, jonka suuntausta voin vain kuvailla surrealistisena ja abstraktina, usein ottaa inspiraatiota monista erilaisista paikoista, tosin se useimmiten perustuu minun oman pääkopan ja mielikuvituksen sisäisiin ajatuksen kulkuihin ja satunnaisiin impulsseihin. Taiteeni myös tosin ottaa monesti kantaa erilaisiin aiheisiin, kuten mielenterveys ja ihmiskunnasta erottuminen, olkoot se ulkonäön tai muiden tekijöiden takia.

Kuten kuvista saattaa päätellä, yleisin mediumi jolla teen taidetta on akryyleillä maalaaminen

Lyhyt kuvaus projektista

Työni on “If it Falls in the Woods”-niminen lyhyt (Filmin pituus) pituinen stop motion filmi, joka on kuvattu käyttäen nukkeja sekä monia erilaisia materiaaleja, mitä taidekoulusta ja sen ulkopuolelta on saattanut löytyä. Työ ottaa tyylillisesti materiaalit osaksi itseään, eikä yritä “piilottaa” sen olevan käsityötä ja pieni produktio.

Filmi kantaa vahvoja teemoja ympäristönsuojelusta sekä kritisoii ylikulutusta ja ihmiskunnan tapaa hyväksikäyttää luontoa

Johdanto

Lopputyön aloittaessani, tavoitteeni olivat pääosin saada aikaan teos, jonka itse koin hienoksi ja kiinnostavaksi. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä filmistä noin 10 min pituinen, mutta suunnitelma muutettiin 5 minuuttiin tähtäämiseen.

Lisäksi työn ajatus oli saada mahdollisuus minulle harjoitella stopmotion animaatiota ja kehittyä siinä huomattavalla tavalla.

Inspiraatioita työlleni

Joitain työni suurimpia inspiraatioita olivat seuraavat:

- The Fantastic Mr. Fox (Wes Anderson, Revolution studios), 2009
- Coraline (Henry Selick, Laika studios), 2009
- Rankin-Bass studion elokuvat
- Moving Parts (Spare Flesh- youtube kanava) 2025
- Erilaiset myytit liittyen metsiin, niiden henkiin ja olentoihin

Elokuvat, kuten Coraline ja Fantastic Mr.Fox, sekä lyhytfilmi Moving Parts olivat suurin inspiraatio pääosin siinä, että niiden kiinnostavat tarinat ja surreaalit maailmat inspiroivat minua hyödyntämään stopmotionia lopputyökseni sekä antoivat ideaa sille, millaista tyyliä halusin hakea.

Rankin-Bass animaatiot antoivat enemmän teknisen inspiraation siihen miten toteuttaa visioni, käyttäen simppelempäjä nukkeja ja pitäen ne kiinni lavassa neuloilla, jotka kiinnittivät jalat lavaan, kuten minunkin työssäni näkee.

Nopea tarinan läpikäynti

Filmissä nimetön päähahmo saapuu kulkuvälineellään metsää, jossa tämä ei koe minkäänlaista empatiaa tai kunnioitusta luontoa kohtaan, jonka takia metsän henget seuraavat, vainoavat ja lopulta tappavat hänet, ottaen takaisin häneltä sen, mitä hän on luonnolta ottanut.

Suurimpana vaarana päähahmolle on suuri kallopäinen olento, joka eläimen tavoin ensin tutkii päähenkilöä ja tappaa tämän pitkän jahdin jälkeen, jättäen hänet samanlaiseen mätänevään ja rehevöityneeseen tilaan, kuin koiran raato, jonka päähahmo löytää filmin alussa.

Tosin ennen päähahmon kuolemaa, metsän henki pitää monologin, joka tekee varmasti selväksi filmin ympäristönsuojelun teemat ja viestin.

Suunnittelu

Työn alussa oli myönnettävästi vain perus konsepti siitä, mitä halusin luoda, ollen stopmotion elokuva, joka tapahtui metsässä jossa asuu erilaisia henkiä.

Suurin osa filmin tarinasta, lavastuksesta ja ohjaamisesta tehtiin siis sponttaanisina lisäyksinä, joita ei oltu suunniteltu etukäteen.

Työn materiaaleina oli aina suunnitelma käyttää paljon eri materiaaleja kankaista puuhun, kasveihin ja keramiikkaan.

Alussa oli toisin suunnitelmia siitä, millaisia päähahmosta ja metsän hengistä tulisi.

Alunperin päähahmon piti olla paljon expressiivisempi nuori mies, jolla olisi ollut ääninäytelyä puhetta ja paljon avoimesti aggressiivinen tapa suhtautua ympäröivään luontoon. Tämä tosin muutettiin, koska ilmeiden animointi olisi vaatinut liian monia resursseja työtä varten.

Lisäksi filmin "hirviön" tuli alunperin olla enemmän shamaanimainen hahmo, jolla olisi ollut kävelykeppi, jolla lopulta lävistäisi päähahmon, mutta kaapujen animaatio ja kepin asettaminen käsiin niin, että se pysyisi hyvin animaation aikana selvisi liian vaikeaksi, joten hirviö muutettiin enemmän eläinmäiseksi hahmoksi, joka omasi pitkän hännän ja terävät kynnet

A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a mossy ground. The word "Hahmot" is overlaid in white text in the center of the image.

Hahmot

Päähahmo

Filmin päähahmo ei ole niinkään henkilö, kuin se on avatari ihmiskunnan ahneuden ja välittämättömyyden esittämiseksi fyysisessä muodossa.

Hän pukee imitaation bisnespuvusta ja rannekorusta, sekä saapuu epäluonnollisen minimalistisella leijuvantuntuisella palikalla, joka muistuttaa moderneja hyperfuturistisia autoja. Jopa sen kävely puukottaa metsää, josta hän yrittää hyötyä.

Suuri ja pienet metsän henget

Samalla tavalla, miten päähahmo on enemmän avatar ihmiskunnalle, suuri henki on avatar metsälle. Sen muoto koostuu eri eläimellisistä muodoista, kuten kallo, sarvet, häntä ja raajat, mutta koostuu kallon lisäksi kasveista, puun kaarnasta ja oksista, sekä kivistä.

Sen kehon liikkeet muistuttavat usein eläimien liikehdintää, mutta se silti on tarpeeksi tietoinen ja fiksu tutkimaan päähahmoa. Tuomitsemaan tätä. Ja kantamaan kaunaa tätä kohtaan.

Pienemmät metsän henget taas esiintyvät pääosin kivinä, jotka paljastavat omituiset hymyilevät kasvot ja tarkkailevat silmät, tutkien ja nauraen sisäisesti päähahmolle, tämän peloissaan juostessaan loputtoman metsän läpi ja kun tämä lopulta saa sen, mitä hän ansaitsee.

Henget esiintyvät myös siinä, miten usein vihreä sammaleinen maaperä tuntuu reagoivan ja melkein olevan tuskissaan siitä, kun päähahmo kävelee sen pinnalla, puukottaen sitä piikeillään

A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a mossy ground. The text "Lavasteiden teko" is overlaid in the center.

Lavasteiden teko

Itse lava

Päätin aikaisin, että halusin enemmän teatterimaisen lavan, jota käyttää projektiin. Lisäksi minä halusin taustan muuttuvan, lisätäkseni illuusiota, että metsä jatkuu loputtomiin ja päähahmon olevan hukassa. Joten ideoinnin jälkeen päädyin kaarevaseinäiseen lavaan, jossa taustan maalatun paperin voi irrottaa ja siirtää liukuhihnaisesti kohtauksien välillä.

Lavan päälle asetin kerroksen vihreäksi värjättyä pumpulimaista kangasta, jonka alle asetin maalattuja paloja vaahtoa, luoden epätasaisen ja realistisemman maaston metsälle, joka ei olisi vain litteää maastoa vaan tuntui elävämmältä ja luonnolliselta. Kankaan alle tein myös reikiä, joissa puut istuivat ja tulivat kankaan läpi.

Lopuksi jokaiseen uniikkiin maastoon, lisäsin vaahdosta ja keramiikasta tehtyjä kiviä, sekä palasia kasvillisuutta tai keppejä, jotka saivat maastosta elävemmän. Kuin siellä olisi kaatuneita lahoja puita ja muuta kasvillisuutta, kuin sammalta ja puita.

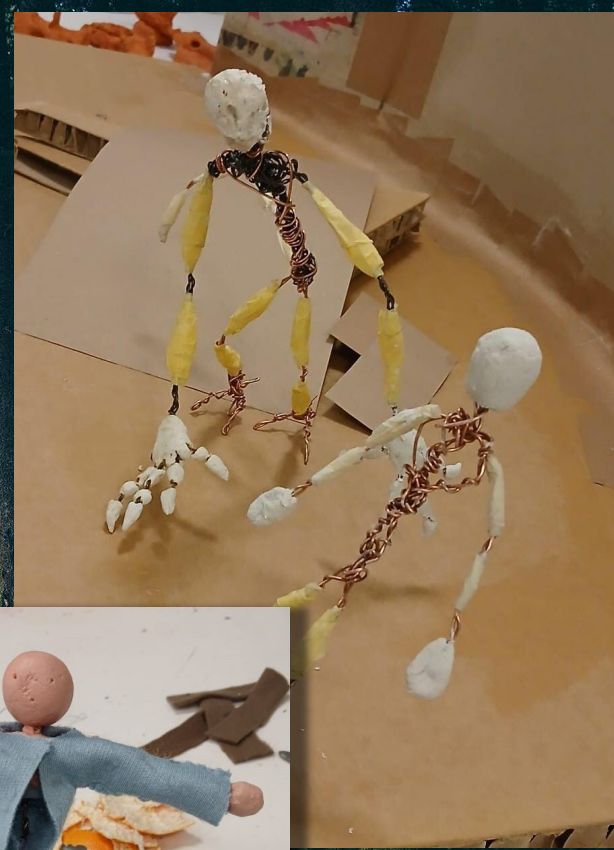

Nuket

Kummatkin nuket ovat aluksi tehty "luurankoina" rautalangasta, jonka jälkeen niille muotoiltiin (materiaali) kiinni kehoon, jonka jälkeen ne pääkystettiin omilla materiaaleillaan ja saivat yksityiskohdat akryylimaalien kautta

Päähahmon nukken tekeminen oli minulle erityisen vaikeaa, koska en osannut valita tyyliä millä tekisin pään, sekä tapa miten taitoin rautalangan jätti paljon vapaasti heiluvia osia, jotka eivät pysyisi paikoillaan kuvauksien aikaan, joten tein toisen nukken.

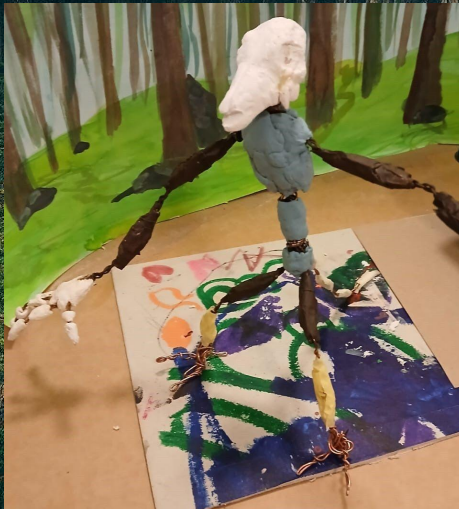
Päähahmon nukke myös hajosi useasti kuvausten aikana, jolloin minun piti korvata jaloissa olevat piikit ainakin 3 eri kertaa.

Suuren hengen nukke oli paljon tukevampaa tekoa ja helpompi saada poseeraamaan sen paksujen raajojen takia.

Sen tekemiseen meni myös paljon enemmän aikaa ja huolta, joka tekee siitä suuren ylpeydenaiheen minulle työstäni.

Lisäksi käytin nukan kehon päällystämiseen paljon ylijäänyttä kuivunutta silkkimassaa, mitä taidekoulu olisi muuten heittänyt pois, joka lisää kierrätetyn materiaalin

Kivi henget

Kivinä esiintyvät henget ovat taas tehty valkoisesta keramiikkasavesta. Muotoilin ne vapaa-ajallani ja maalasin ne sopivilla akryyliväreillä. Lopuksi viimeistelin ne liimaamalla niihin värjättyä pumpulimateriaalia sammaleeksi.

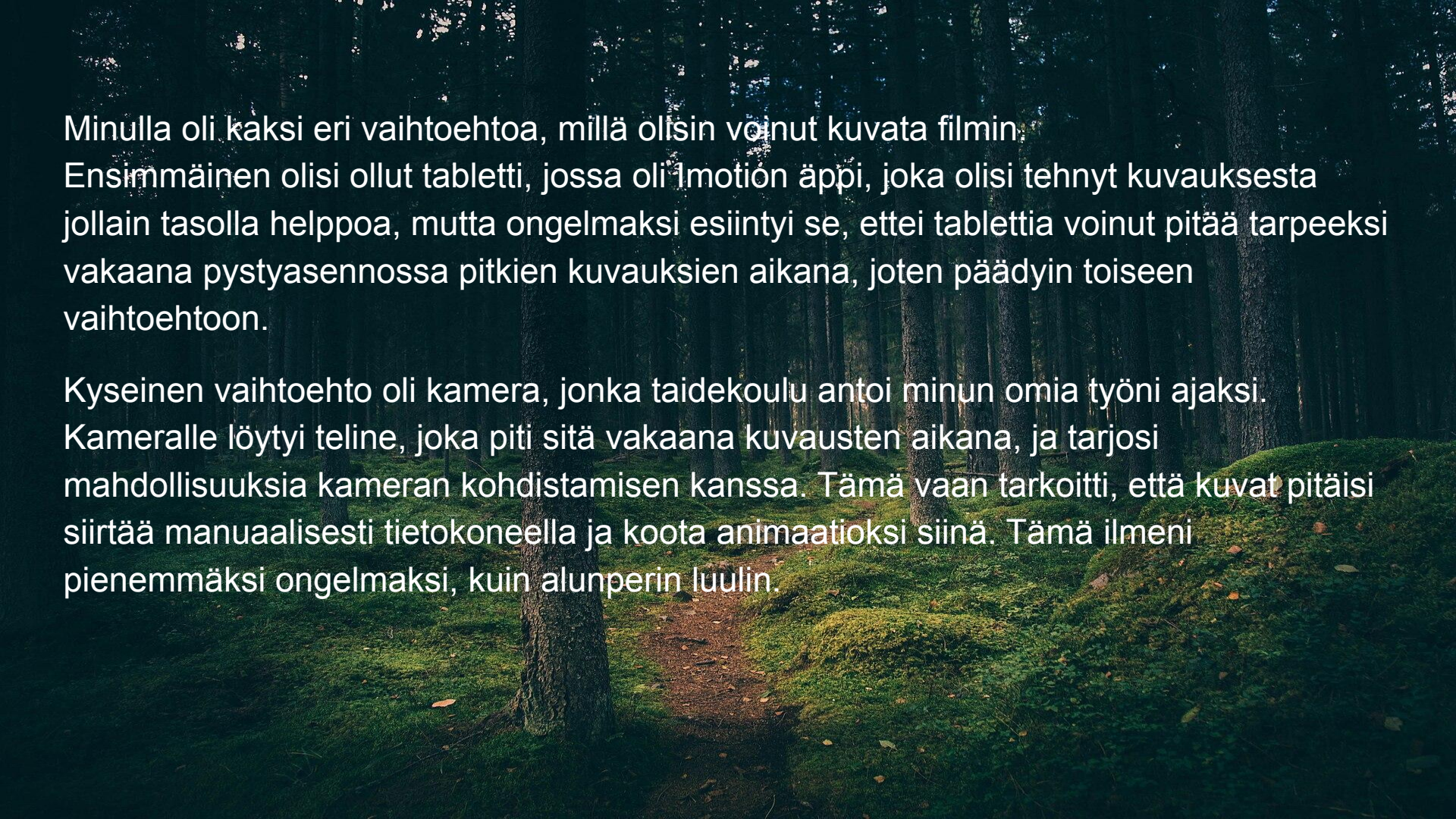

(kuva tähän)

A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a mossy ground. The word "Kuvaus" is overlaid in white text.

Kuvaus

Minulla oli kaksi eri vaihtoehtoa, millä olisin voinut kuvata filmin. Ensimmäinen olisi ollut tabletti, jossa oli Imotion äppi, joka olisi tehnyt kuvauksesta jollain tasolla helppoa, mutta ongelmaksi esiintyi se, ettei tablettia voinut pitää tarpeeksi vakaana pystyasennossa pitkien kuvauksien aikana, joten päädyin toiseen vaihtoehtoon.

Kyseinen vaihtoehto oli kamera, jonka taidekoulu antoi minun omia työni ajaksi. Kameralle löytyi teline, joka piti sitä vakaana kuvausten aikana, ja tarjosi mahdollisuuksia kameran kohdistamisen kanssa. Tämä vaan tarkoitti, että kuvat pitäisi siirtää manuaalisesti tietokoneella ja koota animaatioksi siinä. Tämä ilmeni pienemmäksi ongelmaksi, kuin alunperin luulin.

Kuvaukset virallisesti alkoivat pienimuotoisella testianimaatiolla, jonka läpikäynnin jälkeen aloitin kunnollisen kuvaamisen.

Juliste, Editointi ja Viimeistely.

Kun aloitin kokoamaan työtäni videomuotoon, yksi opettajistani taidekoululla ehdotti, että voisin tehdä myös julisteen filmiä varten. Pidin tästä ideasta niin paljon, että aloitin sen melkein heti. Tein tätä julistetta tauoillani, jotta en uupuisi kokoajan saman työn tekemiseen.

Editointi koostui pääosin videon kohtauksien kokoamista, järjestelemistä, leikkaamista ja pidentämistä, sekä eri kohtien valoarvojen säätämistä.

Äänien lisäämiseen, löysin kaikki äänet ilmaiseksi sivuilta, kuten Pixabay ja muilta samanlaisilta sivuatoilta.

Editointiprosessi ylipäätään oli todella simppele eikä esittänyt erikoisempia ongelmia.

Lopputulos

Olen erittäin tyytyväinen filmiini taideteoksena. Se toteuttaa suurimmaksi osaksi kaiken mitä visiooni kuului, kuten päivän eteneminen filmin maailmassa tarinan edetessä, selvä viesti ja yleisesti hieno ulkoasu koko filmille.

Tosin olisin kenties halunnut lisätä lisää visuaalisia elementtejä, joihin minulla ei ollut aikaa tai resursseja filmin tuotannon aikana. Esimerkiksi olisin halunnut filmiin kuuluvan kunnollista ääninäyttelyä ja videomateriaalia oikeasta maailmasta, mutta tähän aika ei vain riittänyt.

Mutta tästä huolimatta filmi on laatua, josta voin sanoa olevani erittäin ylpeä.

Työn merkitys minulle

Tällä työllä on minulle suuri merkitys, sillä se on suurin animaatio, jonka olen tähän asti ikinä tehnyt, sekä ensimmäinen isomuotoisempi filmiprojekti, jonka olen tuottanut.

Filmi käsittelee lisäksi teemoja, jotka koen erittäin tärkeäksi itselleni.

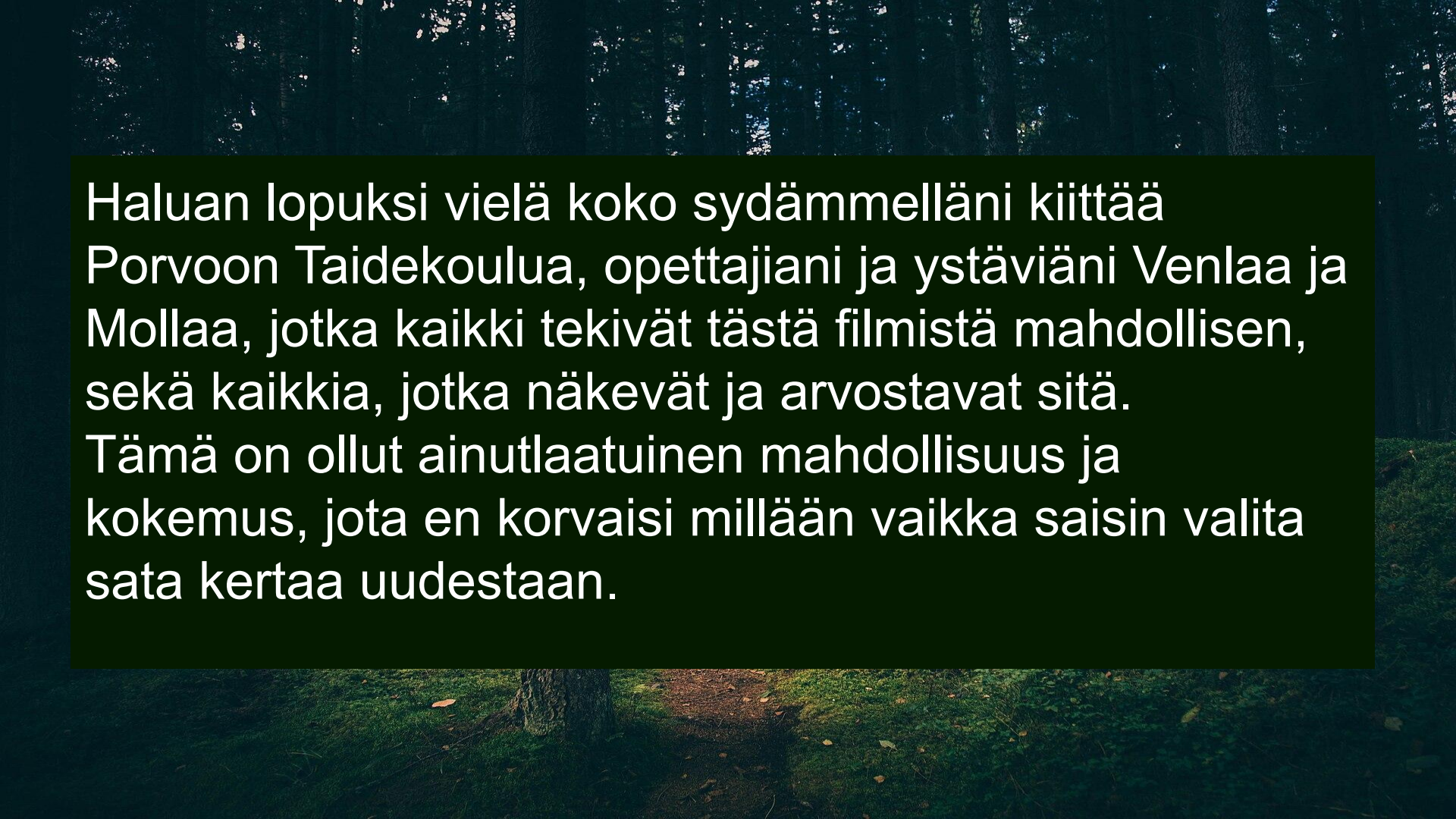
Työ on myös suuri askel taideurallani, sillä suunnittelen julkaista sen sosiaaliseen mediaan ja hyödyntää sitä esimerkkinä siitä, mihin kykenen nykyisellä kokemukseni tasollani.

Tämä työ on kokoelma siitä mikä on innostanut, motivoinut ja toiminut inspiraationa minulle elämäni aikana ja tapa minulle luoda kantaa ottavaa taidetta tavalla, jolle en olisi todennäköisesti olisi löytänyt aikaa tai resursseja ilman taidekoulua.

Itsearviointi

Työ on onnistunut todella hienosti ja visioni mukaisesti! Olen erityisesti tyytyväinen filmin melkein teatterimaiseen lavastukseen, kantaa ottavaan ja visuaalisesti välittyvään tarinaan ja julisteeseen joka tuo mieleen klassiset Hollywood elokuvajulisteet 60/70-luvuilta

Itse animaation laadussa olisi ollut parannettavaa, mutta tätä rajoitti muoto, jossa kaikki kuvat siirrettiin tietokoneelle ja miten käyttämäni editointi ohjelma johon kokosin filmin antoi kuvien olla minimissään 0,1s pitkiä, joka pakotti filmin 10fps nopeuteen, ottamatta huomioon pidennettyjä ja hidastettuja kohtia animaatiota.

Haluan lopuksi vielä koko sydämmelläni kiittää Porvoon Taidekoulua, opettajiani ja ystäviäni Venlaa ja Mollaa, jotka kaikki tekivät tästä filmistä mahdollisen, sekä kaikkia, jotka näkevät ja arvostavat sitä. Tämä on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus ja kokemus, jota en korvaisi millään vaikka saisin valita sata kertaa uudestaan.