

Kuulemasta kuvaksi

Lopputyö portfolio by Lara :)

Sisällys

Vähän minusta s. 3

Johdanto s. 4

Prosessikuvaus s. 5-28:

- Kuolleen miehen juhla s. 5-8
- Ötökät s. 9-12
- Auringon valo s. 13-16
- Uneksi suloisia meri duuriin s. 17-20
- Pysähtynyt elämä s. 21-24
- Unien maailmaan s. 25-28

Karsitut työt s.29

Itsearviointi & yhteenveto s. 30

Lähteet s. 31

Kuka Lara on?

Olen 18-vuotias toisen vuoden opiskelija Helsingin kuvataidelukiassa. Piirtäminen ja maalaaminen ovat aina olleet lähellä sydäntä, ja aloitinkin Porvoon taidekoulussa käymisen jo esikoulussa.

Taiteessa minua kiinnostaa erityisesti ihmisten kuvaaminen, eli liikkeet, asennot ja ilmeet, sekä muoti ja vaatteiden suunnittelu. Lempitekniikkani ovat piirtäminen ja maalaaminen, sillä niissä tunnen pystyväni parhaiten kontrolloimaan lopputulosta.

Aloitin lopputyön tekemisen, koska ajattelin, että kun kerran oli siihen mahdollisuus, niin miksikäs ei. Lisäksi siitä saa lukioon yhden ylimääräisen opiskelupisteen :)

Tommonen veijari ^

Johdanto

Olen harras musiikin kuuntelija, ja välillä huomaan jotain tiettyä kappaletta kuunnellessa, että sillä on jotenkin erityisen voimakas tunnelma, ja pystyn melkeinpä kuvittelemaan tarinan tai kuvan tai jonkun tietyn estetiikan, joka siitä huokuu. Kuulemasta kuvaksi on kokoelma maalauksia, joissa yritän visuaalisesti ilmaista, miltä tietyt kappaleet kuulostavat minulle.

Tavoitteena muuttaa kappaleen tunnelma visuaaliseen muotoon niin, että kun katsoo teosta ja kuuntelee kappaletta samaan aikaan, se luo yhden hienon kokonaisuuden.

Musiikki on iso osa kulttuuria, ja loistava tapa kertoa tarinoita. Nyt haluan ottaa tulkintani niistä tarinoista, ja kuvittaa ne muille näytile.

WOW WOW

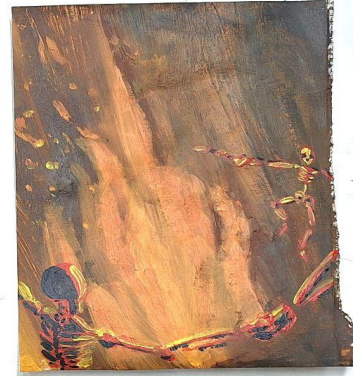
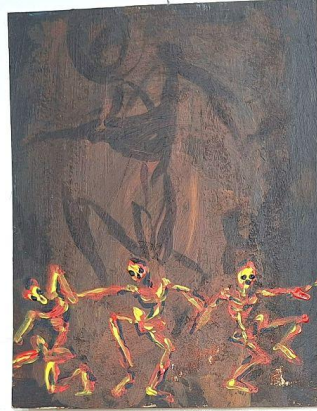
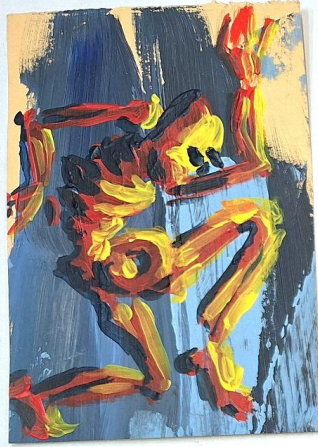
DELIGHT OF SOUND

I'M REALLY LISTENING YEAH

Kuolleiden miesten juhla

Teos koostuu kahdeksasta pienestä maalauksesta, jotka luovat yhden suuremman kokonaisuuden

Materiaalit:
Akryylimaalialia
paperille

Prosessi

Tämä työ ei edes alunperin kuulunut lopputyö kokoelmaan, vaan oli lisäys aikaisempaan maalaukseen, jonka tein tuhlatakseni ylimääräiset maalit. Ohjaajani kuitenkin ehdotti sen lisäämistä lopputyöhön, kun sekin sattui olemaan musiikin inspiroima, joten jatkoin työtä muutamalla lisämaalauksella.

Hauskaa on, että maalauspohjana toimi paperi, joka oli jo kerran käytetty, ja jätin alla olevan maalikerroksen näkyville muutamassa lopullisessa maalauksessa.

Alkuperäinen maalaus ^

Dead Man's Party - Oingo Boingo

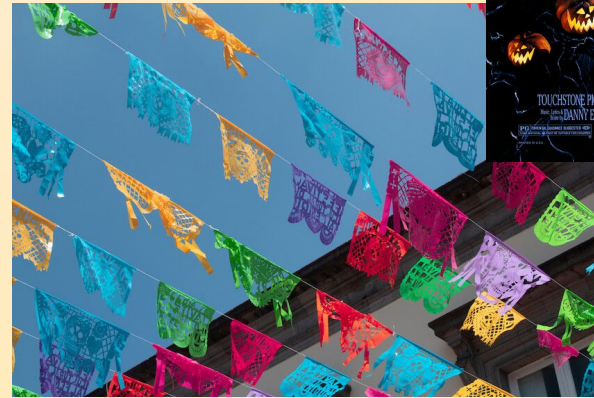
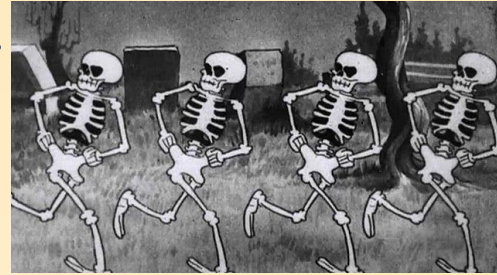
Oingo Boingo on 80-luvun yhtye, jonka löysin tässä pari vuotta sitten, ja Dead Man's Party on heidän suosituimpana kappaleena tietenkin yksi ensimmäisistä, jonka kuulin. Tässä kappaleessa on mielestäni erityisen vahva tunnelma, ja olen jopa koulussa kirjoittanut siihen perustuvan novellin.

Rytmikäs tempo, soittimet ja sanoitukset, sekä itse albumin kansikuva muistuttavat minua meksikolaisesta kuolleiden päivästä, värikkästä ja riemukkaasta tapahtumasta, jolloin kuolleita juhlistetaan. Tavoitteeni oli tuoda teokseen tuota samaa yliluonnollista juhlatunnelmaa.

Inspiraatio

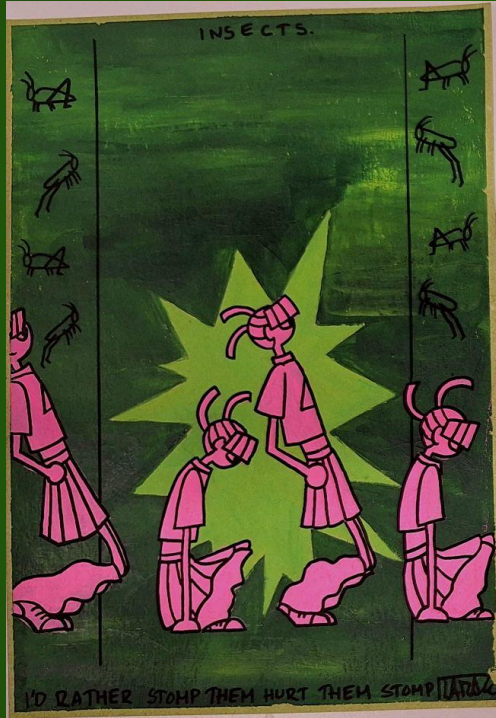
Suurin inspiraatio työlle lienee Dead Man's Party -albumin kansikuva sekä perinteiset kuolleiden päivän koristeet. Oingo Boingon päälaulaja, Danny Elfman, on myös laulanut Painajainen ennen joulua -elokuvassa, jonka päähenkilö on myös luuranko. Saatoin johtaa jotain inspiraatiota elokuvastakin ja sen Halloween tunnelmasta. Lisäksi Spooky Scary Skeletons -kappaleen musiikkivideon vanhanaikaiset tanssivat luurangot inspiroivat teoksen tansseissa.

Ötökät

Teos koostuu kolmesta työstä, jotka rivissä luovat yhden kokonaisuuden

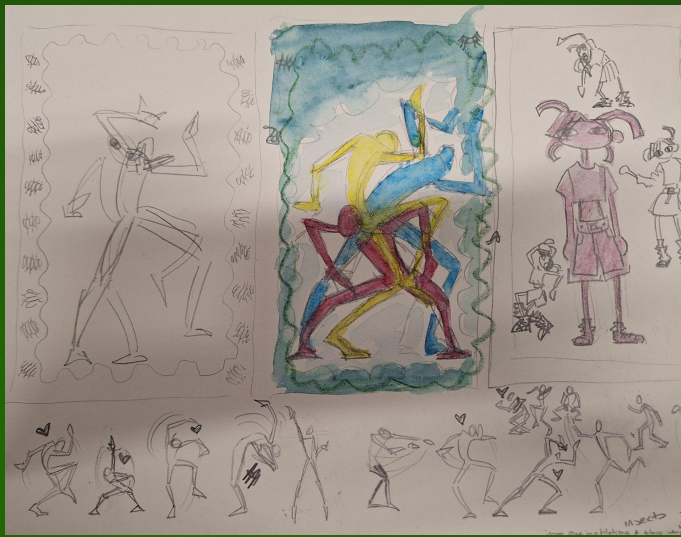
Materiaalit:
Akryylimaalia ja maalitussia paperille

Prosessi

Tämä oli ensimmäinen virallinen lopputyö teos, jota aloin tekemään. Alunperin ajatuksena oli tehdä yksi työ, jossa hahmot olisivat kaikki olleet eri värisiä, mutta suunnitteluvaiheessa päätin sittenkin jakaa työn kolmeen osaan.

Myöhemmin toisten töiden valmistuessa olin vähän kahden rajalla siitä, pitäisikö tämä jättää pois lopullisesta kokoelmasta, koska se oli niin erilainen tyyliltään muihin töihin, mutta päätin kuitenkin pitää sen mukana.

Insects - Oingo Boingo

Toisessa käyttämässäni Oingo Boingon kappaleen tunnelma on paljon villimpi. Paikoin huudetut sanat ja hyppivän nopea tempo tosiaan antaa tunteen, että ötökät olisivat itsensäkin kimpussa. Ja mukavaa tasapainoa tuo kertosäe, jolle kappale hiukan rauhoittuu ja järjestäytyy.

Tämä on sellainen kappale, jonka rytmiin saattaisi tyylittömästi tanssia yksin huoneessaan, ja tällaiset järjettömät sätkivät liikkeet ovat se, mitä halusin teoksessa kuvata.

Inspiraatio

Tälläkin suurin inspiraatio on Oingo Boingon Nothing To Fear -albumin kansikuva, josta sain idean väreihin.

ENA >

Teoksen hyönteisiin sain inspiraation lasten paidasta, jonka ostin kerran kirpputorilta. Hahmojen piirtotyyliin sain inspiraation ENA-sarjasta sekä YouTubesta lewvjk nimisen kanavan I'M SICK! nimisestä animaatio videosta.

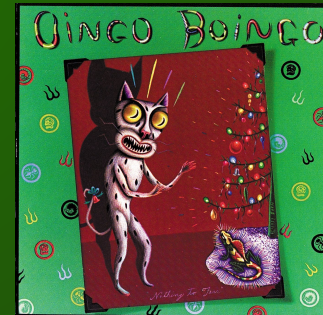
Eizouken >

I'M SICK! >

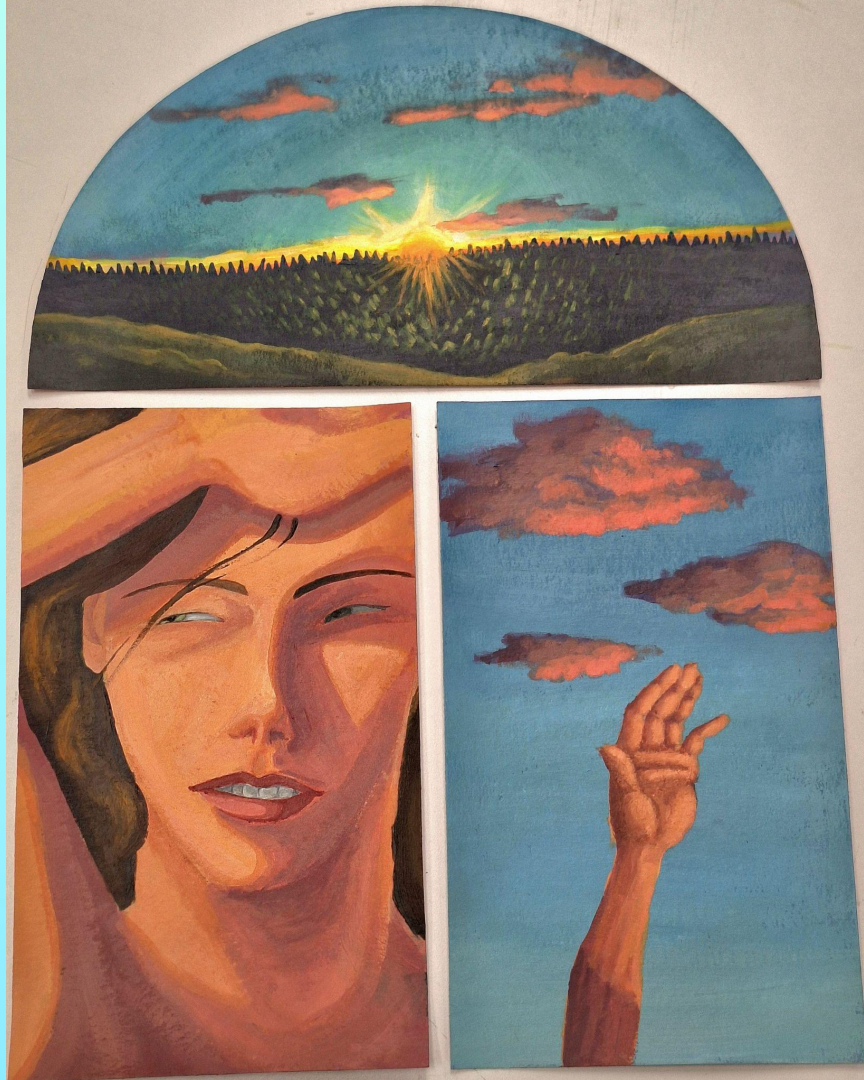

Asentoihin löysin inspiraatiota muutamasta paikasta: I'M SICK! animaatiosta, Talking Headsien Once in a Lifetime -musiikkivideosta, Keep Your Hands Off Eizouken! -sarjan alkumusiikista sekä itse Insects-kappaleen sanoituksista.

Auringon valo

Teos koostuu kolmesta työstä, jotka yhdessä muodostavat yhden kaaren muotoisen kokonaisuuden

Materiaalit:
Akryylimaalia
paperille

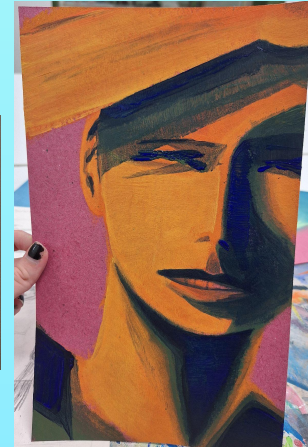
Prosessi

Tämä teos taisi kokea kaikista töistä vähiten muutoksia alkuperäisen suunnitelman ja lopullisen version välillä. Vaaleansininen ja persikkamainen oranssi ovat aiheen rinnalla osissa yhdistävä tekijä.

Kaareva muoto oli hiukan hankala leikata, sillä piti varmistaa, että se on symmetrinen ja mittasuhteet ovat samat kuin kahdessa muussa osassa kokonaisuuden luomiseksi.

^ Taiteilija menettää hermonsa yrittäessään maalata peukaloa

Naaman prototyyppi >

Sunlight - Hozier

Hozier on varmaan parhaiten tunnettu ikonisesta Take Me To Church- tai uudemmasta Too Sweet -kappaleestaan. Omia suosikkejani kuitenkin löytyy paljon Wasteland, Baby! -albumilta. Etenkin suuressa suosiossa on Sunlight. Loistavat sanoitukset ja musiikki kuvaavat täydellisesti auringon houkuttelevaa lämpöä.

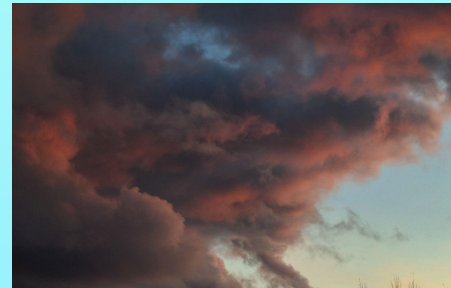
Tavoitteeni teoksella oli tämän kappaleen suhteen tuoda esille ei sitä, miltä se minulle kuulostaa, vaan enemmänkin miltä tämä kappale minulle tuntuu: lämpimältä ilta-auringolta iholla.

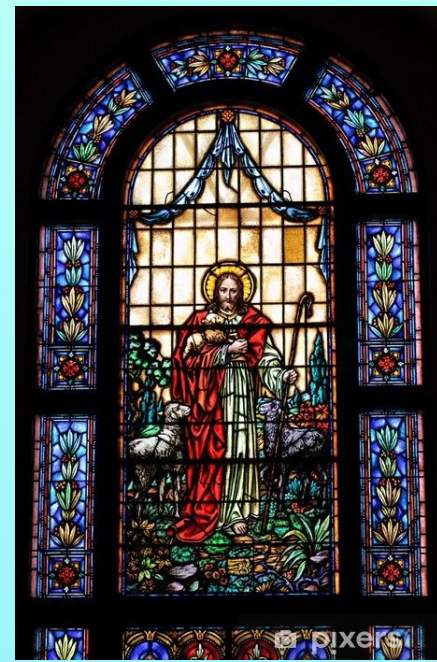
Inspiraatio

Kotini läheisessä metsässä on kallionkieleke, jolla olen useasti talvella käynyt katsomassa auringonlaskua. Maisema on hyvin kaunis ja ilta-aurinko lämmittää ihanasti talvella. Siitä sain koko työlle alunperin inspiraation.

Teoksen muodon keksin kirkon lasimalauksista. Niiden tarkoituksena on päästää auringonvalo sisään ja saada alttari hohtamaan taivaallisesti, mikä mielestäni sopi hyvin yhteen kappaleen sanoitusten ja teoksen teeman kanssa.

Taiteilijan ottamia valokuvia
^^

Uneksi suloisia meri duuriin

Teos koostuu yhdestä
suurikokoisesta työstä

Materiaalit:
Akryylimaalia ja
glazing-maalauusainetta
paperille

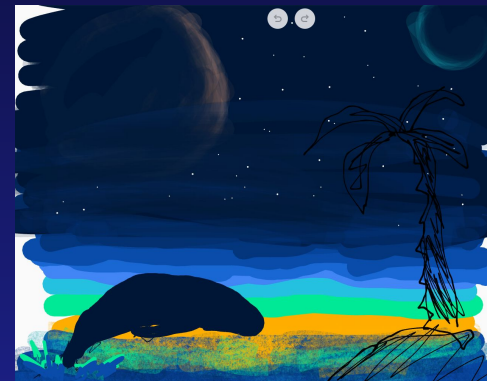

Prosessi

Tässä maalauksessa on käytetty erityistä Musou black -maalia, joka on hyvin matta ja valoa imevää. Sen avulla taivas ja etualan siluetti erottuvat hienosti muutenkin tumman väripaletin seasta.

Alkuperäisissä luonnoksissa esiintynyt valas eksyi jonnekin lopullisen työn suunnitteluvaiheessa, mutta en sanoisi olevani erityisen pettynyt, ettei se päässyt mukaan maalaukseen.

Salakuva taiteilijasta työn touhussa

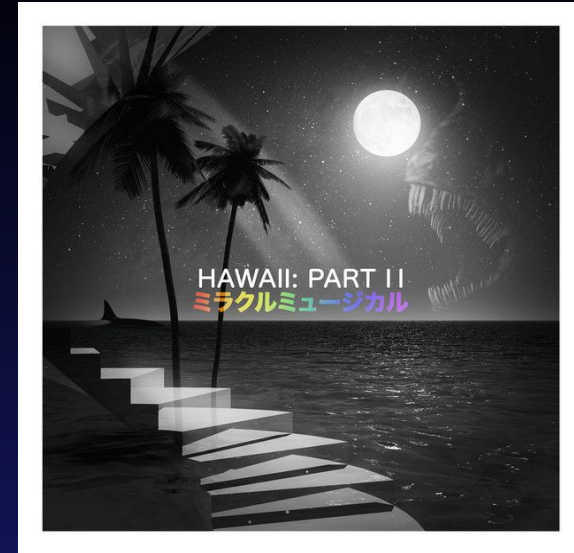

Dream Sweet in Sea Major - Miracle Musical

Kuuntelin tätä kappaletta kerran kesällä iltakävelyllä, ja se sopi tunnelmallisesti jotenkin niin hyvin tilanteeseen, että se hetki on jäänyt muistiin. Näin siitä jopa unta kerran.

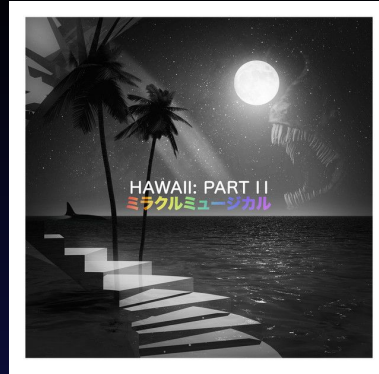
Tätä kuunnellessa tunnen kuin vain ajelehtisin merellä ilman huolen häivää. Lepäisin vain ja katselisin tähtiä taivaalla.

Tunnelma on kuin kokonaan toisesta maailmasta. Teoksessa halusin juuri kuvata tätä tyyneyden tunnetta.

Inspiraatio

Tässäkin suurin inspiraatio lienee kappaleen sanoituksissa ja Hawaii: Part II -albumin kansikuvassa. Olen myös aikaisemmin tehnyt maalauksen, joka oli lievästi saman kappaleen inspiroima, ja pystyn kyllä tunnistamaan tiettyjä samanlaisuuksia teosten välillä.

Taiteilijan aikaisempi maalaus >

Pysähtynyt elämä

Teos koostuu yhdestä
neliön muotoisesta
työstä

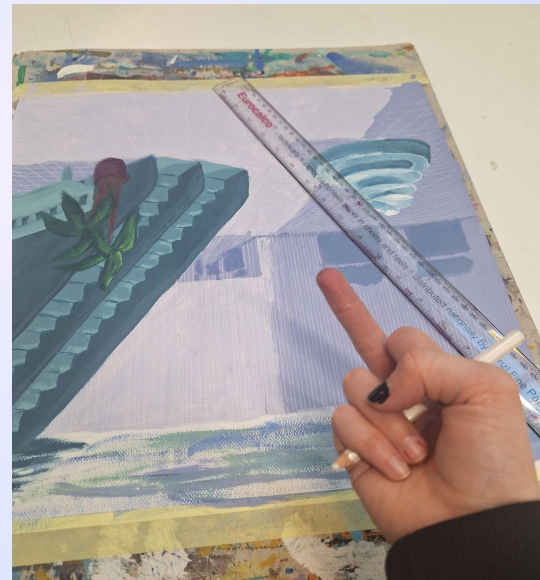
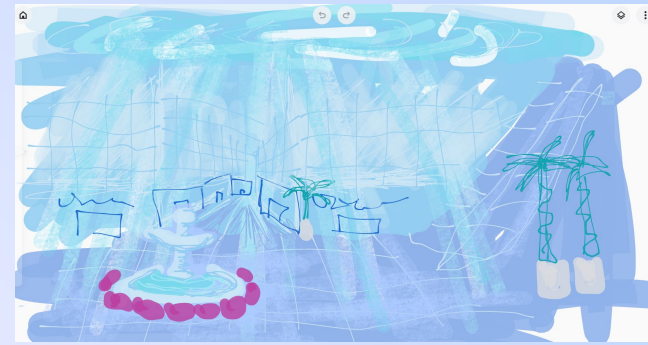
Materiaalit:
Akryylimaalia ja
glazing-maalausainetta
paperille

Prosessi

Tämän teoksen väripaletista tuli violetimpi, kuin alunperin suunnittelin, mutta se toimii lopulta melko hyvin.

Hankalin osa oli saada maalaus näyttämään siltä, että oltaisiin oikeasti veden alla. Efektin sain luotua glazing-maalausaineella, johon lisäsin hiukan sinistä väriä vahvistukseksi. Tein veden läpi paistavan valon samalla tekniikalla.

^ Taiteilijalta menee hermo ruutuja piirtäessä

Still Life - Sitcom

Jos olisin koskaan tilanteessa, jossa pystyisin vain maata uima-altaan pohjassa ja olla ajattelematta mitään, Sitcomin Still Life on se kappale, jota kuuntelisin. Sillä on niin sellainen erikoinen tunnelma, kuin joku olisi vain pysäyttänyt ajan ja itse on ainut, joka ei pysähtynyt.

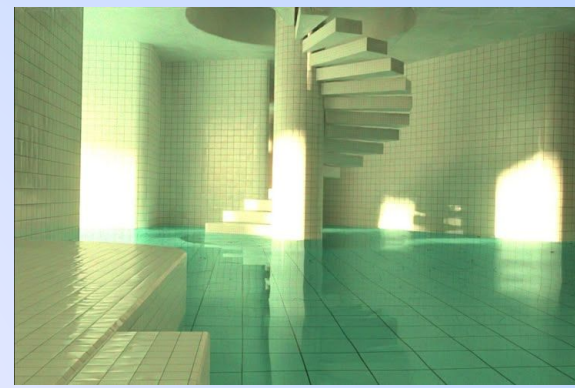
Tällaisen pysähtyneen tunnelman kuvaaminen oli tavoitteeni teokselle.

Inspiraatio

Still Life -kappale esiintyy usein taustalla videoissa, joissa näkyy n.s. liminal spacejä, eli paikkoja, jotka ovat vähän kuin paikkoja lähtöpisteen ja määränpään välillä - kuten käytävä olisi liminal space ulko-oven ja olohuoneen välillä.

Tyhjät uima-altaat ja kauppakeskukset ovat melko yleisiä esimerkkejä liminal spaceistä, ja siksi ne yhdistyivät minulla teoksen aiheeksi.

Unien maailmaan

Teos koostuu
yhdestä
suurikokoisesta
työstä

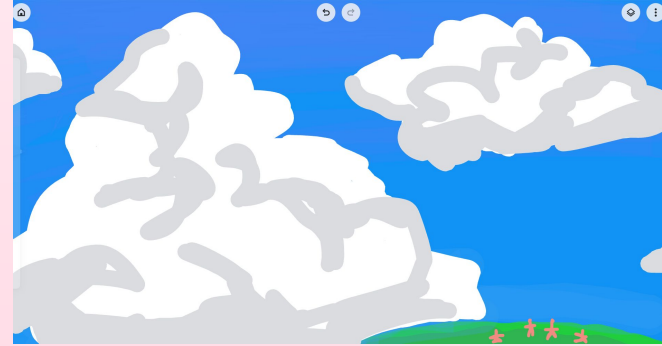
Materiaalit:
Akryylimaalia ja
glazing-
maalausainetta
paperille

Prosessi

Alkuperäisessä suunnitelmassa pilvet olivat vaaleampia ja maa-alueella oli useita tanssivia hahmoja. Lopullisessa teoksessa päätin tanssimisen sijaan tehdä maisemasta hyvin tuulisen näköisen korostamaan tummempia pilviä.

Alkuperäisellä kerroksella käytin vihertävämpää väriä ja pidempiä pensselin vetoja pilville. Ohjaajani kuitenkin sanoi, että pilvet näyttivät liikaa aalloilta, joten muutin väriä ja tekniikkaa. Lopullista teosta katsoessa voin kyllä myöntää sen olleen parempi valinta.

夢の世界へ (Yume no Sekai e) - Sumio & Emiko Shiratori

Tämän kappaleen instrumental version saattaa moni jo tunnistaakin yhtenä Muumilaakson tarinoissa esiintyvänä taustamusiikkina, mutta tämä kappale on siis sarjan alkuperäinen japanilainen alkumusiikki. Mielestäni sarjaan erittäin sopiva, vaikka Käy Muumilaaksoon on kyllä myös ikoninen.

Kappale on jotenkin rauhallisen iloinen, kuin kevät olisi tullut ja elämä on toivoa täynnä. Tavoitteeni oli kuvata kappaleen rauhallisen keväistä tunnelmaa.

Inspiraatio

Jotenkin tätä kappaletta kuunnellessa alan aina ajattelemaan pilviä. Tämä on sama oikeastaan aika monen muumimusiikin kanssa.

Pilvet ovat yksiä lempiasioitani taivaalla, ja otan niistä usein valokuvia, jos satun näkemään jonkun erittäin hienon. Näistä puhelimestani löytyvistä pilvi kuvista sain inspiraation teokseen.

Taiteilijan ottamia pilvi kuvia

Super Exclusive kurkkaus karsittuihin töihin

Tehdessä suurempaa työtä tai kokoelmaa käy usein niin, ettei kaikki ideat sovi tai mahdu lopulliseen työhön. Se on melko normaalia, mutta kivaahan se olisi silti jakaa ideansa, vaikka ne eivät päässeetkään näytille asti. Tässä pari omaa karsimaani työtä, jotka eivät päässeet suunnittelua pidemmälle:

Ylempi: Come Along - Cosmo Sheldrake

[Kappaleen tunnelmasta tulee mieleen sellainen lastenkirja, jossa seikkaillaan metsässä ja pidetään hauskaa - kuvittele Liisan seikkailut ihmemaassa -kirjan ja Ronja, ryövärintyttären sekoitusta]

Alempi: Behind the Sea - Panic! At The Disco

[Tätä kuunnellessa kuvittelen lentomatkaa Espanjaan muutaman vuoden takaa, kun lentokone oli kaartamassa kohti lentokenttää ja ikkunasta näkyi sinisenä hohtava meri ja valkoiset veneet satamassa - sellainen eteläeurooppalainen kesä tunnelma]

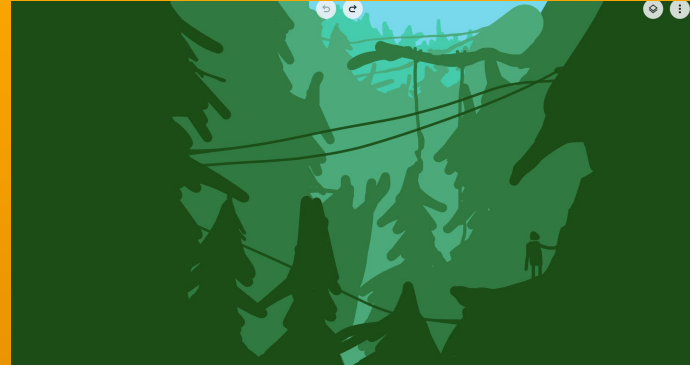
(Lisäksi kappaleita, jotka eivät tällä kertaa päässeet harkintaa pidemmälle:

Soldier, Poet, King - The Oh Hellos

Snufkin no Tabidachi - Sumio Shiratori

The Cat And The Moon - A.R. Rahman, Värttinä

Echoes - Pink Floyd)

Miten meni niinku omasta mielestä?

Sanoisin, että onnistuin melko hyvin tavoitteissani. Olen kaiken kaikkiaan ylpeä töistäni ja innokas kehittämään taidettani vielä eteenpäin. Töitä oli hirmu hauskaa tehdä, ja suunnittelen kenties tulevaisuudessa tekeväni lisää töitä musiikki konseptiin perustuen.

Aloitin lopputyön tekemisen 2024 syksyllä, ja on pakko sanoa, että alku meni melko hitaasti. Suunnitelmana oli saada ennen joulua ainakin yksi työ valmiiksi, mutta kävikin niin, että minulla oli kaksi puolivälistä työtä, enkä edes tiennyt vielä kaikkia kappaleita, joita haluaisin käyttää. Oli myös jaksoja, joiden aikana työnteko tuntui jotenkin erityisen hitaalta, enkä tuntenut saavani paljoa aikaan. Työskentelen hyvin paineen alla, joten tahti ripeni kyllä 2025 joulun jälkeen. Ja ehdin saada kaiken hyvin valmiiksi (vaikka portfolio jäikin melko viime tippaan).

Vaikka lopputyö on valmis, ei minulta lopu taiteen teko vielä milloinkaan lähiaikoina. Piirrän paljon vapaa-ajalla ja lukiossakin olen säästänyt monta kuvataidekurssia nyt tulevalle abivuodelle. Lisäksi olen suunnitellut jatkavani yliopistossa kuvataideopiskeluja tavalla tai toisella.

Lähteet:

- Dead Man's Party - Oingo Boingo
- Dream Sweet in Sea Major - Miracle Musical
- Insects - Oingo Boingo
- Still Life - Sitcom
- Sunlight - Hozier
- Yume no Sekai e - Sumio & Emiko Shiratori, Muumilaakson tarinoita (1990)