

Joakim Kymäläinen

TYÖPAJAOPAS

Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Hei, kuviskoulun tuleva tai nykyinen työpajalainen!

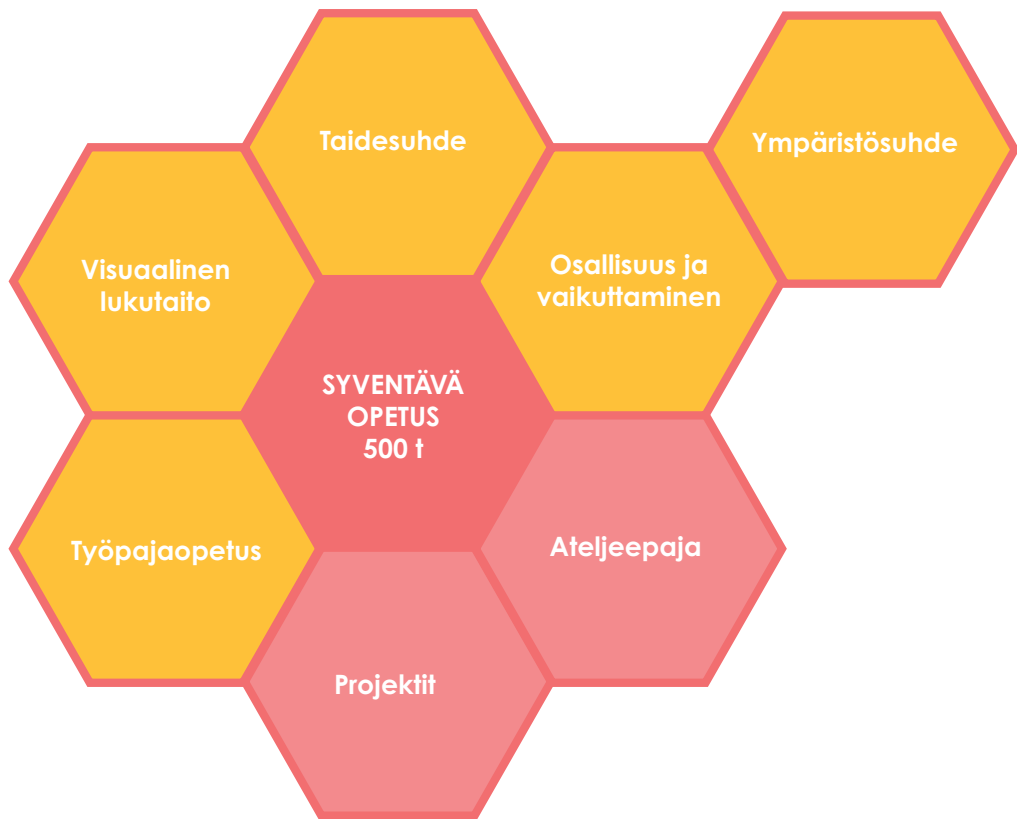
Kuvataidekoulun opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintojen viimeiset vuodet ja syventävät opinnot suoritetaan työpajaopintoina, joissa perehdyt ja syvennyt itse valitsemaasi, yhteen tai useampaan kuvataiteen alueeseen lukuvuoden kerrallaan. Tästä oppaasta löydät tietoa työpajaopinnoista yleisesti ja kuvataidekoulusi tarjoamista, monipuolisista työpajoista yksityiskohtaisemmin.

Työpajaopintojen aikana näkemyksesi kuvataiteesta ja sen mahdollisuuksista niin itseilmaisun kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä laajenee ja syvenee. Opit löytämään sinulle ominaisimmat ilmaisukeinot, luottamaan niihin ja tekemään itsenäisiä ratkaisuja työskentelyssäsi. Syvennät kuvan lukemisen taitojasi analysoimalla ja tulkitsemalla teoksia, niin omiasi kuin muiden.

Työpajaopintojen tarjontaan kuuluu erilaisia projekteja (esim. kaupunki-, yhteisö- ja ympäristötaideprojekteja), museoretkiä, lyhytkursseja ja leirikouluja sekä kotimaassa että ulkomail- la, joilla voit täydentää opintojasi. Opetuksestasi vastaavat valitsemiesi työpajojen opettajat ("aineopet")

ja syventävissä opinnoissa lisäksi vastaava opettaja. Opettajasi ovat ammattitaiteilijoita, joilla on myös pedagoginen pätevyys. Opettajat auttavat sinut työskentelyn alkuun ja tukevat ja ohjaavat sinua opintojen kaikissa vaiheissa.

Perusopintojen työpajaopinnot aloitetaan noin 13-vuotiaana ja ne kestävät kolme vuotta. Näiden kolmen vuoden aikana sinun kannattaa tutustua useampaan pajaan joko rinnakkaisopintoina tai eri vuosina löytääksesi itsellesi sopivimmat kuvataiteen alat, joihin syvennyt viimeisten kuvataidekouluvuosien aikana.

Syventävien opintojen työpajiin siirytään aikaisintaan 16 vuoden iässä

ja ne kestävät neljä vuotta. Myös syventävissä opinnoissa voit valita useamman kuin yhden pajan, esim. piirustus ja animaatio tukevat hyvin toisiaan. Opintojen aikana voit suunnitella useita, omia taideprojekteja ja toteuttaa ne yksin tai ryhmässä. Opintojen aikana harjoittelet taiteellisen työn suunnittelua, toteutusta, seurantaa, analysointia ja esittelyä sekä näyttelyn kokoamista.

Opintojen myötä kypsyy pikkuhiljaa lopputyö, jonka tekotavat ja sisällön valitset itse. Työssä kiteytät sinua kiinnostavat teemat, tekniikat ja oppimasi asiat. Lopputyö on monivuotinen projekti, joka voi olla esimerkiksi animaatio, maalaus- tai piirrossarja, videoelokuva, katutaideprojekti tai sarja muotoilutuotteita. Työ voi olla yksi laaja kokonaisuus tai sarja pienempiä kokonaisuuksia, joissa voit soveltaa vaihtelevia tekniikoita ja se voi käynnistyä jo syventävien opintojen alussa.

Työskentelyprosessin dokumentointi on oleellinen osa syventäviä opintoja. Opintojen aikana kirjaat säännöllisesti muistiin työskentelysi lähtökohtia, työn aikana heräviä tunteita ja ajatuksia sekä työn teknisiä vaiheita kirjoittamalla, piirtämällä ja/tai valo- tai videokuvaamalla. Syyslukukauden alussa järjestettävällä kirjansidon-

takurssilla voit halutessasi tehdä itse itsellesi portfoliokirjan, johon tallennat em. seikkoja. Kirja voi olla osa lopputyötäsi tai se voi olla itse lopputyö.

Syventävissä opinnoissa työskentelet myös itsenäisesti työpajatuntiesi lisäksi. Itsenäinen työskentely tapahtuu koulun tiloissa. Kotona tai muualla koulun ulkopuolella voi työskennellä vain poikkeustilanteissa ja tästä on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. Työskentelyysi sisältyy myös tietty määrä ryhmätapaamisia, joissa ovat läsnä vastaava opettaja, "aine-opet" ja muita oppilaita.

Työpajat

Animaation opintokokonaisuus	5
Grafiikan opintokokonaisuus	6
Keramiikan opintokokonaisuus	7
Kuvataide I:n opintokokonaisuus (yli 13-vuotiaana koulun aloittaville)	8
Piirustuksen opintokokonaisuus	9
Piirustuksen ja maalauksen opintokokonaisuus	10
Sarjakuvan opintokokonaisuus	12
Tilallisen työskentelyn opintokokonaisuus	13
Valokuvauksen opintokokonaisuus	14
Videon ja elokuvan opintokokonaisuus	15

Animaation opintokokonaisuus

Animaatio I-III

Animaatiopajoissa opit tuottamaan omista ajatuksistasi ja tarinoistasi lyhyitä animaatioita sekä animaatio-taiteen perinteisin että kokeellisemmin keinoin. Perinteisiä tyyllilajeja ovat mm. pala- ja piirrosanimaatio. Tunneilla syvennyt animaatioelokuvan kehittelyn työkaluihin, joita ovat käsikirjoittaminen, kuvakäsikirjoittaminen, hahmo- ja lavastesuunnittelu sekä äänien ja musiikin suunnittelu. Animaation kuvaamiseen ja leikkaamiseen opit käyttämään digitaalisia video- ja järjestelmäkameroita sekä Dragonframe- ja Final Cut Pro

X-ohjelmia. Äänimaailman luominen animaatioon on tärkeä osa-alue, johon voi sisältyä esim. puhetta, laulua, itse tuotettua tai valmista musiikkia, soitinääniä, luonnonääniä ja foley-äänien (esim. askelten äänet tai vaatteiden kahina) tuottamista. Viimeistelytyöihin kuuluvat mm. värinmäärittely ja elokuvan mahdollisten repliikkien tekstitys sekä alku- ja lopputekstien laatiminen.

Pajoissa tutustut esimerkkien avulla animaation historiaan.

Grafiikan opintokokonaisuus

Grafiikka I-III

Taidegrafiikka käsittää monenlaisia menetelmiä, joiden perusajatuksena on valmistaa erilaisia painolaattoja, joilta kuva siirretään paperille vedostamalla. Työpajassa tulevat tutuiksi yleisimmät koho- ja syväpainomenetelmät, kuten puupiiirros, etsaus, carborundum ja monotypia. Kiinnostuksesi mukaan voit kokeilla myös erilaisia grafiikan menetelmien yhdistelmiä ja vedostamista eri materiaaleille. Koska kyseessä on pienryhmä, voidaan perustekniikoiden oppimisen jälkeen räätälöidä sinua kiinnostava kokonaisuus taidegrafiikan menetelmien kirjosta.

Mukaan vaatteet, jotka saavat likaantua.

Keramiikan opintokokonaisuus

Keramiikka I-III

Savi on hyvin pitkien ajanjaksojen kuluessa hienoiksi rapautuneita ja jauhautuneita kivilajeja. Keramiikaksi savi muuttuu polton aikana, jolloin korkea lämpötila saa aikaan muutoksen, joka tekee esineen muodosta kestävän ja pysyvän. Keramiikan pajoissa opit saven työstämisen ja pintakäsittelyn perustekniikoita. Saven pintaa värjätään engobeilla, oksideilla, alilasisiteväreillä sekä lasitteilla. Pintakäsittelyaineet ovat terveydelle haitallisia, joten työturvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tutustut erityyppisiin savimassoihin ja niiden ominaisuuksiin ja harjoittelet yleisimpiä käsinrakennusmenetelmiä (muovailu/nipistely, makkaratekniikka, levytekniikka ja dreijaus), joita opit soveltamaan taroituksenmukaisesti. Opit myös muotin tekoa ja saven valamista.

Tehtävien lähtökohta voi olla jokin uusi tekniikka, harvemmin käytetty materiaali, keramiikan historia, nykypäivän ilmiöt, esinemuotoilu, arkkitehtuuri tai kuvataide. Saat myös toteuttaa omia ideoitasi ja syventyä juuri sinua puhutteleviin tapoihin työstää savea.

Pajoissa käsitellään koulun yhteisiä teemoja ja osallistutaan koulun näyttelyihin. Voit myös pitää oman spontaanin näyttelyn sopivan tilaisuuden tullen. Keramiikkapajat tekevät toisinaan yhteistyötä toisten työpajojen kanssa.

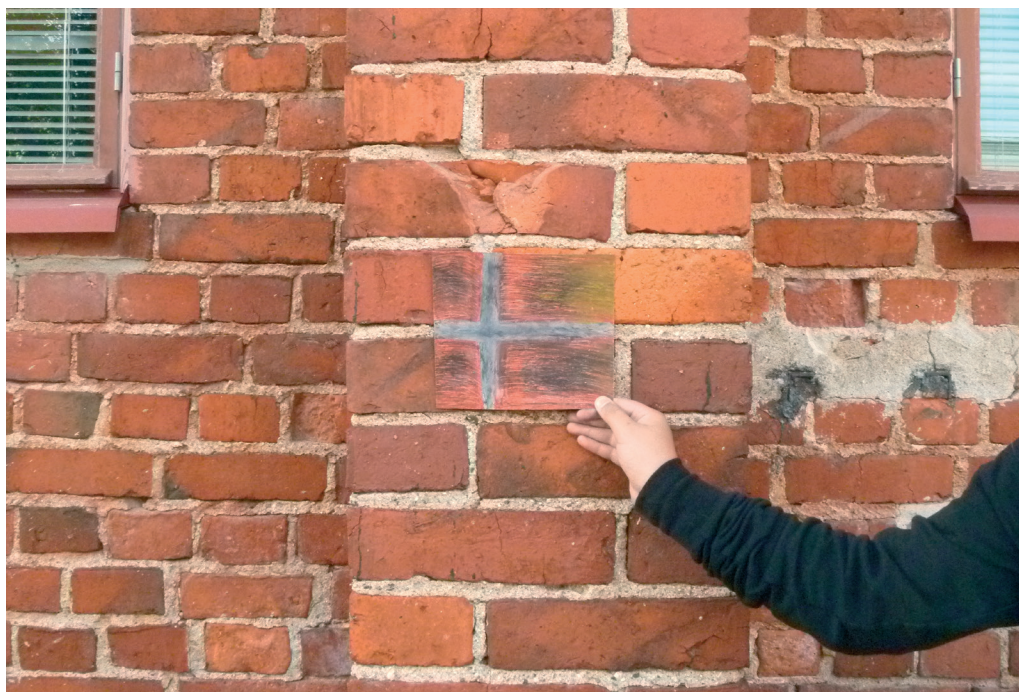
Saven työstämisen vaiheet ovat hitaita ja välillä työn tulosta on mahdotonta ennustaa. Savi kutistuu polton aikana ja se saattaa myös vääntyä,

haljeta tai räjähtää palasiksi. Myös värit muuttuvat polton aikana ja lasitteet saattavat valua tai kuplia. Kärsivällisyys, harjoittelu, saman toistaminen ja uudelleen tekeminen vievät kohti oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia.

Kuvataide I:n opintokokonaisuus (yli 13-vuotiaana koulun aloittaville)

Paja on suunnattu niille nuorille, jotka aloittavat kuvataideharrastuksen vasta työpaikaisina. Vuoden ajan perehdyt eri työpajoihin noin viiden viikon jaksoissa. Näin saat käsityksen eri kuvataiteen alojen työtavoista ja sen jälkeen sinun on helpompi valita itseäsi kiinnostava paja tuleville kuvataidekoulun vuosille.

Piirustuksen opintokokonaisuus

Piirustus I-III

Piirustuspajoissa tutustut monipuolisesti piirtämisen tapoihin, tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Työskentely perustuu pääasiallisesti havainnosta piirtämiseen eli pajoissa tarkastellaan piirtämällä erilaisia malleja, materiaaleja, asetelmia sekä ulko- ja sisätiloja. Työpajoissa perehdyt kuvan rakenteeseen, tutkit erilaisia tapoja tuottaa piirustusjälkeä ja pohdit piirustuksen ilmaisullisia tekijöitä. Tavoitteena piirustuspajoissa

on löytää piirtämisen ilo ja vahvistaa omaa ilmaisua. Opetus pyritään räätälöimään jokaisen osallistujan taitojen ja kiinnostuksen mukaan, joten pajat sopivat sekä paljon piirtäneille että vasta-alkajille. Piirtämiseen taidemuotona ja sen historiaan ja nykypäivään tutustut taidekirjojen ja verkkosivujen avulla. Toisinaan käydään myös taide-näyttelyissä.

Piirustuksen ja maalauksen opintokokonaisuus PIMA I-III

Piirustuksen ja maalauksen työpa-joissa perehdyt piirtämisen ja maa-laamisen moninaiisiin tekniikoihin, ma-teriaaleihin ja välineisiin. Harjoittelet mm. hiili-, lyijykynä-, pastelliliitu- sekä tussipiirtämistä ja akryyli-, öljy- ja akva-relliväreillä maalaamista. Piirustus- ja maalaus pohjina kokeilet paperin lisäksi pahvia, kovalevyä ja kangasta sekä vielä kokeellisempia materiaale-ja kuten esimerkiksi metallia ja pleksiä. Tehtävien annon ja työskentelyn yhteydessä opit tutkimaan kuvan ra-kennetta ja rytmiä, kuvaelementtien keskinäisiä suhteita sekä värioppia ja sen lainalaisuuksia.

Oppimasi tekniikat tarjoavat sinulle menetelmät, joilla vahvistat persoo-nallista kuvailmaisuasi ja kuvallista ajatteluasi. Niin piirtämisessä kuin maalaamisessa työskennellään sekä näköhavainnon perusteella että vapaamman ilmaisun kautta. Teoksen sisältöön vaikuttavista tekijöitä kes-kustellaan ja näin opit ilmaisemaan näkemyksiäsi niin omista kuin muiden-kin töistä. PIMA-pajoissa työsken-nellään myös yhdessä muiden pajo-jen kanssa. Vuosittaiset näyttely- ja museokäynnit sekä vierailut ammat-titaiteilijoiden työhuoneilla opastavat tarkastelemaan kuvataidetta sekä taidehistorian että ajankohtaisen taiteen näkökulmasta

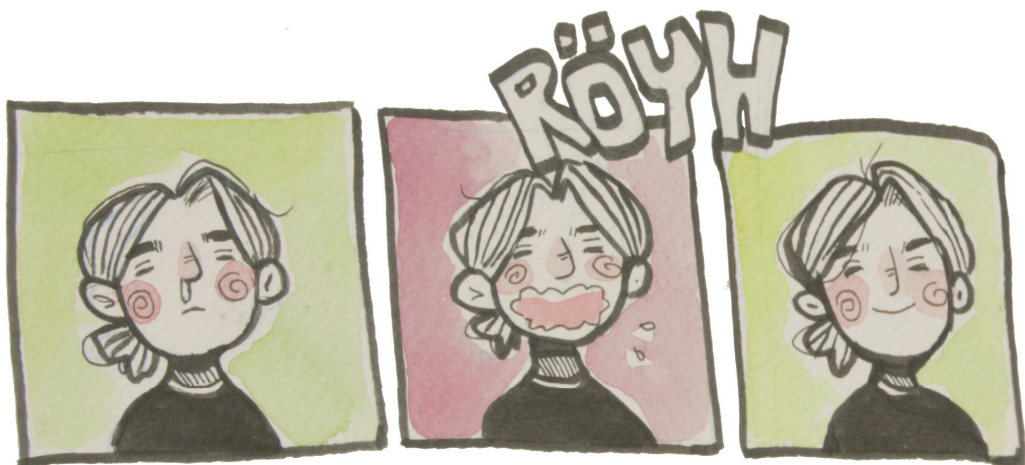
Sarjakuvan opintokokonaisuus

Sarjakuva I-III

Sarjakuvapajojen tavoitteena on perehdyttää sinut syvemmin sarjakuvataiteeseen ja sen tekotapoihin. Pajoissa opit kehittämään omat ideasi ja tarinasi sarjakuviksi. Työskentelyyn sisältyy perinteistä käsin piirtämistä lyijykynin ja tussein valopöytää apuna käyttäen, mutta käytössäsi on myös digitaalisia piirrospöytiä. Opit skannaamaan kuvasi tietokoneelle ja käyttämään kuvankäsittelyohjelmia kuten Photoshop, joiden avulla voit työstää sarjakuviasi painotuotteeksi asti.

Tunneilla syvennyttään sarjakuvan syntyprosessiin, joka etenee ideoinnista ja tyyllilajin valinnasta luonnosten kautta tarinan käsikirjoittamiseen, kuvakäsikirjoittamiseen sekä hahmoja värisuunnitteluun, sommitteluun ja sarjakuvaformaatin luomiseen.

Sarjakuvan historiaan ja taidesarjakuvaan tutustutaan esimerkkiteosten avulla. Ideoiden kehittyessä voit myös kokeilla omien sarjakuvahahmojesi elokuvallista ulottuvuutta piirros- ja pala-animaation keinoin tai etsiä kokeellisia toteutustapoja.

Tilallisen työskentelyn opintokokonaisuus

Tilallinen työskentely I-III

Työpajoissa tutustut tilallisen (kolmiulotteisen) nykytaiteen periaatteisiin, rajattomiin mahdollisuuksiin, yllättäviin ulkoasuihin ja sen moninaisin tavoin tuotettavaan ilmaisuun. Tehtävien lähtökohtana on sinun oma mielikuvituksesi ja luovuutesi. Tehtävänänot pohjautuvat oppilaiden omiin ideoihin ja materiaaleihin tutustutaan tarpeiden mukaan. Voit siis työskennellä niin perinteisen kuvanveiston materiaalein, menetelmin ja välinein kuten puu, savi ja kipsi, valutekniikat ja perustyöstövälineet saha, puukko ja taltta kuin kokeellisemmin menetelmin. Teoksen materiaalina voi olla mm. muovi, pahvi tai tekstiili ja työvälineenä 3D-kynä tai neula ja lanka. Voit työstää myös valmiita, esim. kirpputoreilta hankittuja esineitä ns. ready-made –teoksiksi. Nykykuvanveiston historiaan, teoksiin ja taiteilijoiden ajatusmaailmoihin pääset tutustumaan näyttelykäyntien ja kirjallisuuden avulla.

Valokuvauksen opintokokonaisuus

Valokuvaus I-III

Valokuvauksen työpajoissa perehdyt valokuvauksen menetelmiin ja tekniikoihin: neulanreikäkuvaus, solarigrafi, filmikuvaus mustavalkofilmeille ja vedostaminen pimiössä, digitaalinen kuvaus, studiokuvaus, kuvankäsittely (digitaalinen vedostaminen ja digitaalinen kuvamanipulaatio) ja tulostaminen. Erilaisten kuvausharjoitusten kautta harjoittelet kameran hallintaa ja käyttöä (valotusaika, tarkennus, polttoväli, terävyysalue) sekä kuvalliseen ilmaisuun liittyviä asioita (sisältö, valo, kuvauskulma, sommitelu, rajaus). Tutustut käyttökuvan ja

valokuvataiteen tekijöiden tuotantoon kirjojen, internetin, dokumenttielokuvien ja näyttelykäyntien kautta ja sovellet kaikkea oppimaasi ja näkemääsi omaan ilmaisuusi. Vuoden aikana keskitytään myös pidempiin kuvausprojekteihin, joissa käsitellään koulun vuosittaisia yhteisiä teemoja aiheeseen sopivalla tekniikalla. Pajoissa työskennellään itsenäisesti, pareina ja ryhmissä.

Videoon ja elokuvan opintokokonaisuus

Video ja elokuva I-III

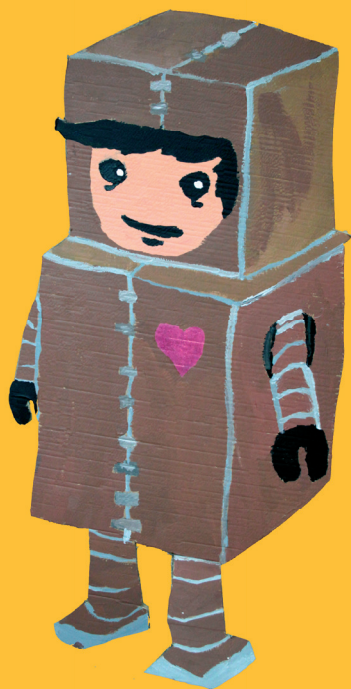
Video- ja elokuvapajoissa perehdyt elokuvataiteen lajeihin. Tutuksi tulevat mm. näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, kokeellisen elokuvan ja videotaiteen ilmaisukeinot. Opiskellet mm. käsikirjoittamista, kuvausta, äänitystä ja editointia ja harjoitteleet tarinan, asioiden ja tunteiden ilmaisua elokuvakerrontaa hyödyntäen. Opetuksen runko muodostuu elokuvakatseluista ja -analyysistä, joiden pohjalta tehdään kulloiseenkin aiheeseen liittyviä harjoitusvideoita ryhmä-, paritai yksilötöinä. Kuvaukseen käytetään

HD- ja 4K-tason digitaalisia video- ja järjestelmäkameroita sekä Final Cut Pro X - ja Motion -editointiohjelmia. Käytettävissä on myös mikrofoneja ja videovalaisimia sekä pieni kuvausstudio ja äänistudio. Pajoissa työskennellään itsenäisesti, pareina ja ryhmissä.

Valokuvat ja piirrokset: Hyvinkään lasten ja
nuorten kuvataidekoulun arkisto
Taitto: Maarja Pihl-Bagdonas

HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Villa Arttu

Kankurinkatu 4-6, O-rappu

05800 Hyvinkää

+358 40 179 6852

www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

