Kristiina Airas

Toinen versio opinnäytesuunnitelmasta

Opinnäytteen aihe ja alustava opinnäytteen nimi

Minua kiinnostaa tutkia unimaailmaa, joka heijastaa mielenterveyden problematiikkoja; Esimerkkinä masennuksesta koituvat tunnelataukset ja, miten kuvata sitä elokuvan keinoin elokuvaohjaajan näkökulmasta.

Olen aina ollut kiinnostunut unista ja niiden merkityksistä. Unet antavat minulle inspiraatiota toteuttaa taidetta. Minua kiinnostaa unimaailman ekspressiivinen ja abstrakti maailma, joka poikkeaa realismista. Unia on mielenkiintoista tutkia ja käsitellä taiteen keinoin.

Opiskelijan nimi, ohjelma ja pääaine

Kristiina Airas

Elokuvataiteen maisteriohjelma

(Gradu ja välityö ohjaajan näkökulmasta)

Elokuva- ja tv-lavastus

Valvoja ja ohjaaja(t)

Valvoja: Kaisa Mäkinen,

Ohjaaja? (Jani Volanen?)

Ohjaaja(t), jotka ovat tutkineet unimaailmaa ja realismista poikkeavaa lähestymistapaa sekä mielenterveyteen liittyviä käsitteitä.

Opinnäytteen laajuus

30 op.

Lopputyön taiteellinen työ on lopputyön pääosa ja siihen liittyvä kirjallinen työ on täydentävä osa.

Opinnäytteelle asetetut tutkimukselliset päämäärät

Unimaailmassa näkyvä itseinho ja masennus päähenkilön kautta, joka on yksi henkilö, mutta myös me kaikki ja, millä tavoin voin sitä taiteellisen tutkimuksen keinoin tutkia.

Alitajunta, joka luo unet.

Arkirealismi vs. abstraktisuus ja ekspressiivisyys.

Kuvaus opinnäytteen mahdollisesta taiteellisesta osiosta, jos kyseessä on taiteellinen työ

Huomaan, että aika ajoin käsittelen taiteen keinoin erilaisia teemoja ja tämänhetkinen kutkuttava teema on ollut unet. Haaveenani on ollut tehdä lyhytelokuva sekä löytää siihen työryhmä. Päätavoitteenani on antaa mahdollisuus kokeilulle ja sille, että teemme tätä projektia, koska sitä on intohimo tehdä. Työryhmään on löytynyt jo joitakin jäseniä ja joitakin vielä etsinnässä, (etsinnässä olevat: lavastaja, pukusuunnittelija, maskeeraaja, äänisuunnittelija ja säveltäjä).

Olemme tehneet muutaman ideointi tapaamisen työryhmän kanssa ja olen tavannut pääkäsikirjoittajan kahdestaan. Nyt käsikirjoitus menee työ vaiheeseen.

Lyhytelokuva perustuu uneen, jota olen nähnyt muutaman kerran yhdessä elämäni vaiheessa. Unessa herään kaksi kerroksisesta talosta, jossa on paljon ovia. Talossa on muitakin ihmisiä, jotka kertovat minulle, etten pääse sieltä koskaan pois, vaikka tekisin mitä. Minulla oli pari eri ideaa annettavana ensimmäisessä työryhmän tapaamisessa, ja tämä oviin perustuva uni sai eniten kannatusta työryhmältä. Tämän pohjalta lähdimme ideoimaan aiheelle jatkoa.

Yksi teemoista, jota olen käsitellyt yhdessä lyhytelokuvassa, on itseinho ja tämän käsittely tuntuu mielestäni olevan vielä kesken ja sen jatkokäsittelyä olen miettinyt. Keskustelimme työryhmässä teemoista ja itseinho nousi yhdeksi teemaksi, jota elokuvassa käsiteltäisiin. Keskusteluiden seurauksena tuli puhetta masennuksesta ja siihen liittyvistä tuntemuksista. Pohdimme, miten me kaikki käsittelemme tiettyjä tunteita jossain vaiheessa elämäämme, vaikka emme kokisi masennusta. Pääteemoiksi nousi itseinho ja masennus, (yksinäisyys).

Elokuvan kesto tulee olemaan noin 15 minuuttia. Minulle on tärkeää elokuvan juonellisuus ja, jos elokuva on liian lyhyt, selkeää juonenkaarta on vaikea muodostaa. Puhuimme myös, että 15 minuuttia voisi olla maksimi, koska festivaali levityksestä puhuttaessa, pidempää elokuvaa voi olla vaikea saada levitykseen.

Elokuvan päähenkilö on yksi henkilö, mutta samalla me kaikki, koska haluamme kuvata yksinäisyyttä ja yhtenäisyyttä masennuksen koettelemuksissa. Koemme tunteet hyvin henkilökohtaisella tasolla, mutta moni kokee samoja tunteita.

Elokuvan ovet ja niiden kautta löytyvät maailmat kuvaavat ja heijastavat symbolisesti päähenkilön tunnemaailmaa. Jos mahdollista käytämme Unreal enginea toteuttaaksemme visuaalisia elementtejä. Itse näen jo tietynlaisia visuaalisia ratkaisuja päässäni, jotka muodostuvat pikkuhiljaa enemmän käsikirjoitusprosessin myötä. Joka tapauksessa näen, että projekti tulee olemaan hyvin visuaalisesti mieltä hivelevä ja tutkiva. Minua kiinnostaa arkirealismin ja abstraktin / ekspressiivisyyden vastakkainasettelu elokuvassa. Taiteen kautta olen tutkinut paljon abstraktia ja ekspressiivistä lähestymistapaa ja haluan päästä kokeilemaan sitä enemmän elokuvan keinoin; *Miten rikkoa perinteistä realismia elokuvataiteessa?* On ollut kysymykseni pitkään. Haluan uskaltaa tehdä ja kokeilla, ja toivon tämän projektin antavan siihen mahdollisuuden.

Genrellä haluamme leikitellä ja pyrkiä luomaan sisältöön tietynlaista mustaa komediaa draaman lisäksi. Huumori on yksi keino pitää pää kasassa ja mieltäni kiinnostaa genren sekoitteet.

Olen käsitellyt aikaisemmassa dramatisoidussa lyhytelokuvassani ADD:sta ja alkoholiongelmasta toipuvaa henkilöä, joka perustuu tosi tarinaan. Päähenkilö näyttelee itse elokuvassa, joka tuo omanlaisen lähestymiskulman elokuvaan. Huomaan, miten mielenterveyden teeman käsittely on sellainen, jota tulen taas käsittelemään. Se on teema, joka varmaan tulee olemaan osaksi itseäni taiteen toteutuksessa oman taustani takia. Se on myös todella tärkeä teema. Koen tarvetta näyttää, miten kuka tahansa meistä voi olla se, joka käsittelee vaikeita asioita. Juuri se henkilökohtaisuus, mutta myös se moninaisuus.

Opinnäytteen rajaus

Lopputyön taiteellinen työ on lopputyön pääosa ja siihen liittyvä kirjallinen työ on täydentävä osa. Käsittelen mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, kuten masennusta ja itseinhoa unimaailman kautta.

Opinnäytteen metodiset valinnat, eli alustava suunnitelma siitä, millä tavalla kysymyksiin haetaan vastausta tai kuvaus taiteellisen työskentelyn lähtökohdista ja pyrkimyksistä opinnäytteen teossa

Olen miettinyt eri vaihtoehtoja toteuttaa tutkimusta;

Joka tapauksessa tutkin asiaa taiteellisen osion kautta, jonka lisäksi käytän joko kirjallisuutta tai haastattelututkimusta metodisena valintana. Kandi aikana olin jo kiinnostunut haastattelututkimuksesta, mutta silloin se ei ollut mahdollista. Nyt on pohdittavana, minkä tyylinen tutkimustapa kiinnostaa eniten niin, että työmäärällisesti se on realistista.

Haastattelututkimuksessa minua kiinnostaa se, että saisin henkilökohtaisempia vastauksia suoraan itse haastateltavilta henkilöiltä ja keskustelumuotoinen lähestymistapa on ollut minulle yksi luontevimpia työskentelytapoja.

Opinnäytteen kieli

Suomi

Suunnitelma opinnäytteen laatimisen aikataulusta

Taiteellinen työ:

TULEVAT TAPAAMISET & DEADLINET:

12.3. klo 16 Käsikirjoittaijien tapaaminen Väreen aulassa

22.3. - Käsiksen Eka versio deadline

1.4. - Käsiksen Toka versio deadline

2.4. - Ensimmäinen HOD palaveri, käydään käsis rauhassa läpi klo 16 eteenpäin

3.4-10.4. Tuotantopaketin valmistelu

11.4. Tuotantoesittely

MAALISKUU

Referenssit ja käsis kasaan

Lavastajan etsiminen, Kristiina kysyy ensin, Iiris jeesii jos ei löydy

Äänisuunnittelijan etsiminen

Säveltäjän etsiminen

Puvustajan etsiminen

Miia Haaviston kontaktointi

Mahdolliset muut rahoittajat kontaktointi

HUHTIKUU

Tuotantoesittely ja tuotannon käynnistys

Casting - Teak? Näty? palkkioiden selvitys?

TOUKOKUU

Script breakdown

Kaikki HODIT lukkoon viimeistään

Treenit ja/tai lukupiiri näyttelijöiden kanssa

Käytännön järkkää

KESÄKUU

Kuvalistat

Kalustolista

Kaikki työryhmät lukkoon

Käytännön järkkää

HEINÄKUU

LOMA

ELOKUU

Kalustolista

Kuvalistat

SYYSKUU

KUVAUKSET

Callsheet

SYYS-LOKA-MARRAS-JOULU

JÄLKITYÖT

Syys-loka-marraskuu 2024 Leikkaus

Syys-loka-marraskuu 2024 Äänisuunnittelu

Syys-loka-marraskuu 2024 Värimäärittely

Tekstitykset?

Työryhmä

Hakuun:

Lavastaja

Pukusuunnittelija

Maskeeraaja

Äänisuunnittelija

Säveltäjä

Kirjallinen osio:

Kevään 2024 aikana seminaari 1 + siihen kuuluva intensiiviviikko **–>** lopputyön suunnittelemisen aloitus.

Kesällä 2024 materiaalien hakua (kirjallinen tai haastattelu) / tutustumista ja suunnittelua. **–>** tekstin työstämistä.

Syksy 2024 – Kevät 2025 seminaari 2 + siihen kuuluva intensiiviviikko. **–>** Tekstin työstöä.

–>

Palautus viimeistään huhtikuussa, jos haluaa valmistua kesällä?

–>

Valmistuminen kesällä 2025.

Rahoitussuunnitelma, mikäli opinnäytteen aihe sitä edellyttää

Olemme ajatelleet erilaisia vaihtoehtoja rahoitusprosessiin:

Taiteellisen osion välityön rahoitusprosessi **–>** Olemme lähettäneet työryhmänä viestin pyytäen mahdollista tapaamista professorien kanssa, jossa esittelisimme projektimme tuotantonumeroa varten.

Tarkoitus on myös ottaa yhteyttä muihin rahoittajiin –> Mahdollinen yhteistuotanto koulu + ulkopuolinen rahoittaja. Tai, jos koulu ei rahoita, koulun ulkopuolinen rahoittaja.

Myös elokuva-alan ulkopuoliset mahdolliset rahoittajat: Mieli ry, ym.

Jos emme saa rahoitusta, pyrkimyksemme on silti toteuttaa projekti.