

“ Combiner of peaces

Illustrating picturebooks have taught Satu Kettunen how to convey a story with pictures, and how to fill in gaps in text.

“ The community of illustrators is a wonderful and important network.

“ I had to weave the images so that they would bind the text whole.

Kirjassa on tekstiä sekä suomeksi että englanniksi. Kokijana on lapsi, joka esittelee Suomea omasta näkökulmastaan ja varsinkin fyysisistä kokemuksista. Parasta ovat nukkumapaikat ja nuku-uuni.

Kettuselle valkeni kunnolla vasta sitä tehdessään, miten valtavan iso aihe oli. Alun perin hän näki mielessään panoraamamaisemia, mutta hän tinki vähitellen kunnianhimoisimmista ideoistaan.

Oman tyylin kuvaaminen sanojen ei ole koskaan kuvittajalle helppoa, ja Kettunenkin mietti tovin ennen kuin vastaa.

"Värikyläinen, akvarelli- ja kol-laasipainotteinen sekatelnteikka, jossa on vahvoja tunnelmia."

Lehtikuvituksissaan Kettunen käyttää yleensä vain akvarelli- ja piirroste- niikkaa, koska ne toimivat paremmin varsinkin sanomalehtipaperilla.

↑ Kuvituksia kirjasta "Aarteitani Suomesta" (Otava 2021).

Kirjassa on tekstiä sekä suomeksi että englanniksi. Kokijana on lapsi, joka esittelee Suomea omasta näkökulmastaan ja varsinkin fyysisistä kokemuksista. Parasta ovat nukkumapaikat ja nuku-uuni.

Kettuselle valkeni kunnolla vasta sitä tehdessään, miten valtavan iso aihe oli. Alun perin hän näki mielessään panoraamamaisemia, mutta hän tinki vähitellen kunnianhimoisimmista ideoistaan.

Oman tyylin kuvaaminen sanojen ei ole koskaan kuvittajalle helppoa, ja Kettunenkin mietti tovin ennen kuin vastaa.

"Värikyläinen, akvarelli- ja kol-laasipainotteinen sekatelnteikka, jossa on vahvoja tunnelmia."

Lehtikuvituksissaan Kettunen käyttää yleensä vain akvarelli- ja piirroste- niikkaa, koska ne toimivat paremmin varsinkin sanomalehtipaperilla.

"Mutta tyylin kanssa on pystyttävä myös kehittymään. Se kuluu loppuun, jos tekee aina samaa."

Kettunen on ollut mukana kaupunki- taidekollektiivissa, joka kantaa nimeä *Multicoloured Dreams*. Ryhmä on erikoistunut pienempiin ja isompiin seinämaalauksiin ja muraaleihin.

"Kollektiivi syntyi kesällä 2010 halusta ottaa tyhjiä ja ankeat rakennustyömaat aidat kaupunkilaisten käyttöön. Tämä oli nollatoleranssin jälkeistä aikaa, jolloin Suomessa ei vielä näkynyt keskustassa tai julkisilla paikoilla katuidetta. Halusimme muuttaa asenteita toimimalla luovasti, ja samalla tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä", Kettunen kertoo.

Ryhmä on sittemmin tehnyt muun muassa kerrostalojen päätymuraaleja.

” Kettunen on alkanut pohtia entistä enemmän luontosuhteen merkitystä.

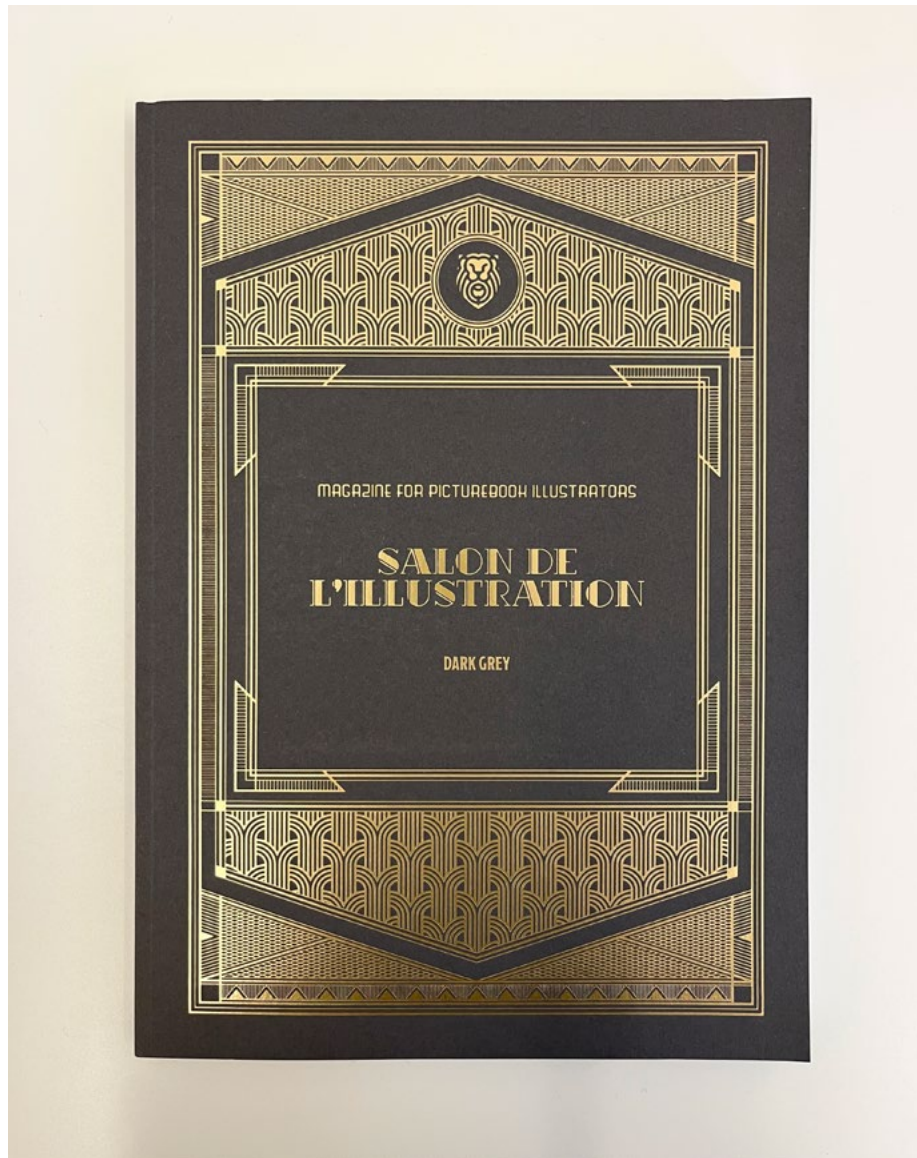
"Teimme Myyrmäen aseman maa- lauksia, kun olin kahdeksannella kuulla raskaana!"

Viimeksi Turun Tyksin Majakka- sairaalan sisäseinien valmistui kaksi muraalia, joita Kettunenkin on ollut tekemässä.

Nyt talven pimeydessä Kettunen kuitenkin viihtyy parhaiten työtäl- lansa hiljaisuudessa.

"Olen valinnut tähän tylyemmän työympäristöskentelyn", hän naurah- taa. ■

“ Kettunen has begun to think even more about the importance of the relationship with nature.

소개

알트대학교에서 패션디자인과 미술교육을 공부한 뒤 약 십오년간 프리랜서로 일하고 있다. 수채화, 소묘, 콜라주 등 다양한 일러스트레이션을 작업하며, 팝업북·엽서·텍스타일 디자인에도 관심이 많다.

나의 작업과 도구

나는 출판 일러스트레이션에 오랜 경력을 쌓아왔다. 초기에는 출판물에 작업을 집중했지만, 요즘에는 광고·브랜드·그림책 등 다양한 분야에 그림을 그린다. 최근 관심사는 패턴 디자인이다. 긴장을 놓지 않고 계속 성장하기 위해 가능한 한 다양하게 작업하려고 한다.

그림은 수채 물감, 연필, 마커 등 다양한 재료로 그리지만, 그림을 배열하는 일만큼은 반드시 컴퓨터로 작업한다. 컴퓨터로 작업하면 크기 조정이라든가 복사, 부분 수정 등 다양한 옵션을 이용할 수 있다. 콜라주를 할 때에도 물로 붙이기보다 빛과 그림자가 생기게 촬영한 뒤 컴퓨터로 조합한다.

그림 설명 주인공은 바다가 있는 펜션 파라다이스에 도착한다. 이곳에서 주인공은 한 소년을 만난다. 소년은 주인공의 뱃속에 내비가 파닥이게 만든다. 파멸과 발견, 민첩과 해어짐, 첫사랑과 헤어짐 하는 여행에 대한 책에 들어간 일러스트레이션이다.

(Pension Paradis) | (Karkumarka) ©2019, Otava ©Satu Kettunen/Inka Nouslainen

나의 콜라주

콜라주를 하는 데에는 특별한 철학이 숨어 있지 않다. 그냥 나의 재일 맞다고 느낀다. 나에게겐 음악을 그리기보다 색, 구조, 형태를 가진 이미지에서 시작하는 편이 훨씬 쉽다.

세 살 때 동생을 돌보느라 지친 엄마가 내게 종이와 작은 항균 조각들, 풀과 어린이용 가위를 쥐어주고는 했다. 나는 자분하게 종이와 형상을 오라거나 붙이며 놀았고, 그 덕에 엄마는 눈물을 질 수 있었다. 내가 일러스트레이터가 되어 콜라주를 하는 것이 이때의 경험을 받았는지 확신할 수는 없지만 괜찮은 이야기다!

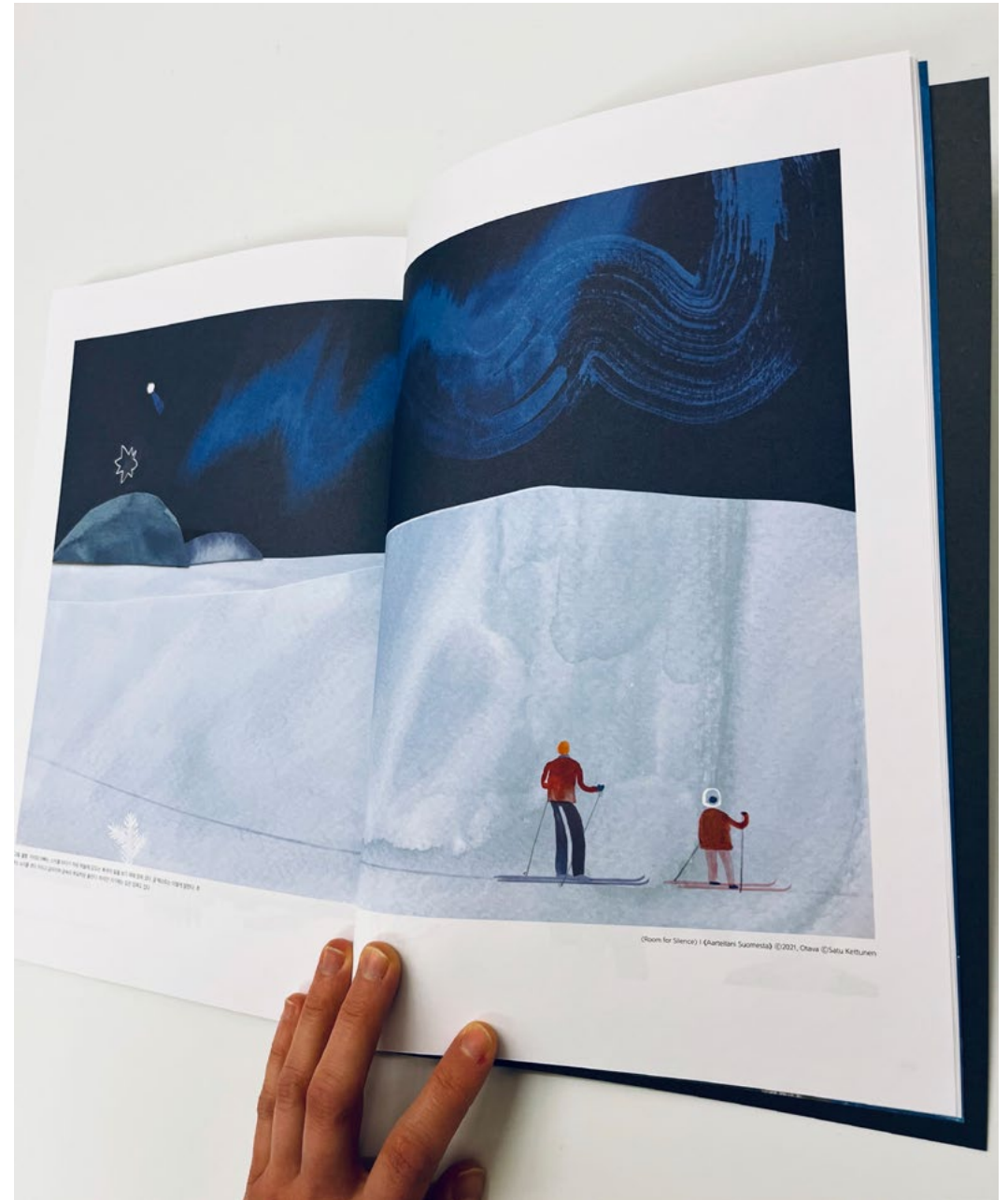
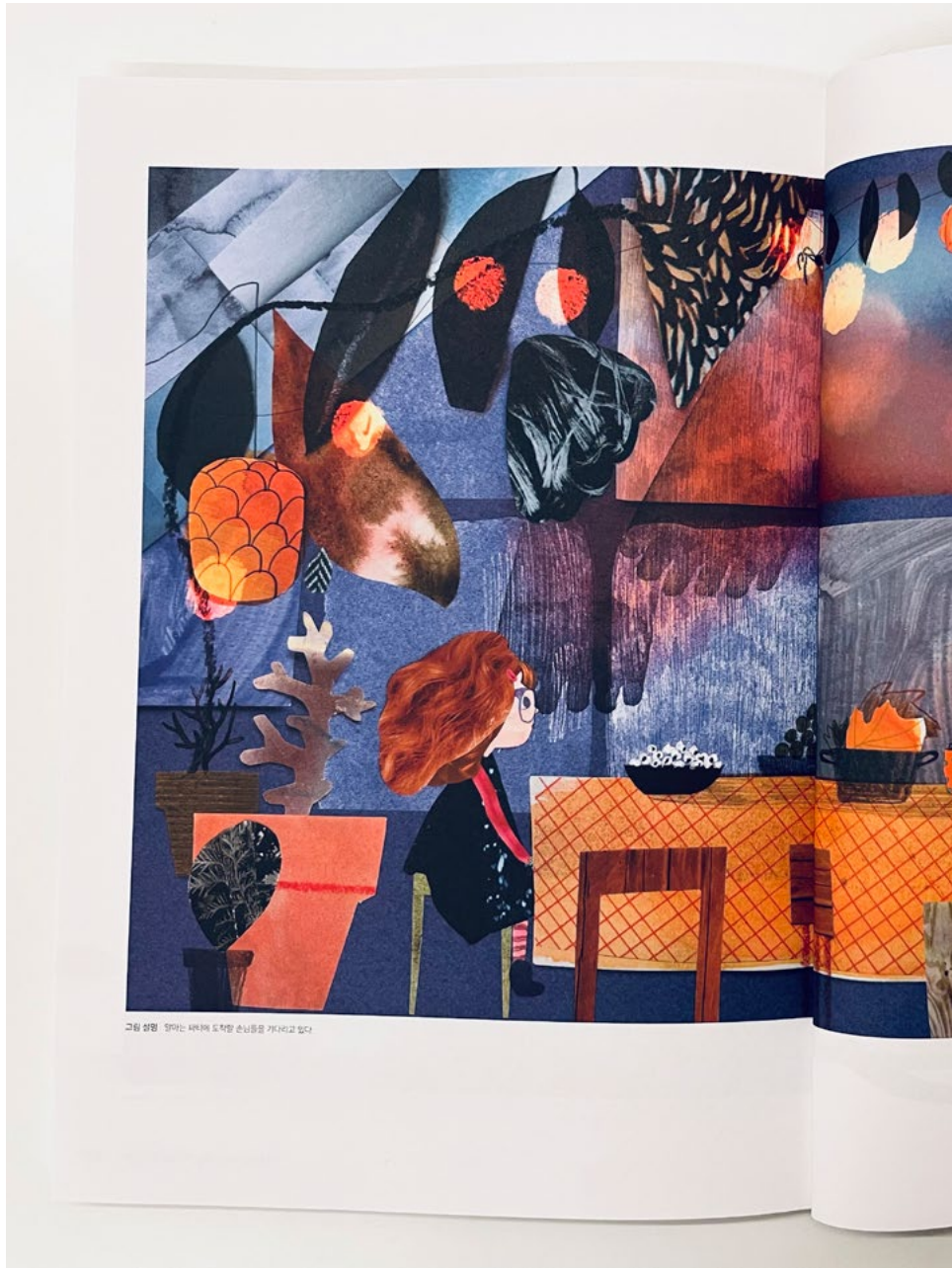
콜라주가 멋진 이유는 종이 위에 생기는 여백을 그대로 둘 수 있기 때문이다. 색을 고르고, 형태를 만들고, 흥미로운 조각들을 손으로 만지작거리는 일은 재미있다. 컴퓨터로 작업한다 할지라도 사교 과정은 똑같다. 단순하고 미니멀한 작업을 좋아하는 내가 아주 넓은 색의 스펙트럼을 가지고 상세하게 작업하는 일은 신기하다! 나의 목표는 대상을 단순화하는 것이다. 내가 그리는 그림과 형태들을 좀더 아이디어로 만들고 싶다. 언젠가는 이를 것이다.

그림 설명: 아이는 자기가 제일 좋아하는 몇 가지를 마음속에 보물창고에 넣고는 그것들에 대해 말한다.

(Friend) 1 (Aapetus Suomesta) ©2021, Oiva (Satu Kettunen)

TEKEMÄSSÄ —

Rainer Paananen

SATU KETTUNEN

Kuvittajana liikun ideoiden maailmassa, toimin viestinvälittäjänä ja uudelleentulkitsijana. Muodonmuutos on siinä keskeistä. Tulkitsen ja muotoilen asian sanoista kuvaksi – tai vaikkapa musiikista, arvoista, ideoista tai numerofaktoista kuvaksi. Kuvitus on parhaimmillaan keino näyttää jotakin sellaista, mitä ei vielä ole tai mitä ei voisi sellaisenaan todellisuudessa nähdä. Kuvituksessa mikä vain on mahdollista.

RAINER PAANANEN

Työssäni valokuvaajana ja ammattitaiteilijana lähtökohtani ovat usein näköhavaintojen pelkistämisessä. Muutan jonkin hetken, teon tai tunteen visuaaliseksi uudelleentulkinnaksi. Käytän työssäni pääasiassa analogisia valokuvamateriaaleja, kuten filmiä. Ne pitävät sisällään yllätyksellisyyttä, rauhaa ja hitautta. Samalla ne tehostavat keskittymistäni ja ylläpitävät myös luovan työn prosessia.

“ SATU KETTUNEN

As an illustrator, I move in a world of ideas, serving as a messenger and reinterpreter. Transformation is a central aspect of this. I interpret and shape things from words to pictures - or perhaps translate music, values, ideas or numeral facts to images. At its best, illustration is a method of showing something that doesn't yet exist or that could not, as it is, be seen in reality. Anything is possible in illustration.

“ Modern collages

Award-winning illustrator:

Satu Kettunen got a good foundation for her career at Pekkala art school and Youth Theatre Floppi.

Satu Kettunen

Moderneja kollaaseja

Palkittu kuvittaja:
Satu Kettunen sai eväät
uralleen Joensuun
Pekkalasta ja Flopista.

Suonna Kononen

Kuvittaja Satu Kettunen tähtyy kysyjänsä ensimmäisenä, mitä mieltä hän on kollegastaan Rudolf Koivusta?

– Onhan hän vanha, lämmin klassikko. Sellainen, jota arvostaa.

– Minulla ei ollut kotona Rudolf Koivun kuvittamia kirjoja, mutta muistan lukeneeni ja katseleeni hänen töitään kirjaston kirjoissa.

Tämä avaus siksi, että Kettunen (s. 1979) pokkasi viime lauantaina Helsingissä Rudolf Koivulle nimetyn, arvostetun palkinnon parhaasta kotimaisesta lasten- tai nuortenkirjakuviuksesta.

Tunnustusta jakaa Grafi, viisuaalisen viestinnän ammattilaisten järjestö, ja Kettunen sai sen ensimmäisestä kirjastaan Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu, jonka kustantamo Tammi viime vuonna julkaisi. Kettunen oli tehnyt lastenkirjaan sekä tekstin että kuvituksen.

Palkitsemisaiheeseen levittävä Karjalaisen kulttuuritoimitukseen tuli vinkki, että Kettunen on syntynyt Joensuusta, minkä puhelimen tavoittama kuvittaja sitten itsekin vahvist.

Palkinnonsaaminen jo ensimmäisellä omalla kuvakirjalla on hyvä saavutus, onhan Suomessa paljon kuvitus- ja graafisen alan osaamista.

– Kyllähän palkitseminen tuntuu yllyttävältä ja ihan mahtavalta. Olen tosi onnellinen, Satu Kettunen fiilistelee kotonaan Helsingissä.

– Tiesin, että kustantamo oli lähettänyt kirjan ehdolle, mutta on se ollut ehdolla muuallakin, eikä sieltä muualtaakaan ollut mitään kuulunut. Ei noista palkinnoista ikinä tiedä.

Kettunen on sinällään jo kokenut tekijä. Hänen asiakkaidensa luettelo ja työnäytteiden esimerkit kotisivulla ovat vaikuttavia. Kettunen on päässyt kuvittamaan Helsingin Sanomille ja isolle aikauslehdelle.

– Rupesin vain tarjoamaan töitäni. En ajatellut Helsingin Sanomista sen kummempaa, että lehti se sekä on. Ensimmäinen, jossa sain töitä läpi, oli Demi.

Satu Kettunen työnsä jalki Otso Aarnisen salaperäisessä seikkailussa on persoonallista, kolmiulotteista ja raikasta. Käsien tekeminen yhdistyy tietokoneajan mahdollistamiin tekniikoihin, 60-lukua henkivä kollaasi nykyaikaan.

– Olen tykännyt aina monenlaisesta kollaasista, ja löytänyt kokeillen oman tyylin, Kettunen kertoo.

Mikä kollaasissa ja sekatekniikassa viehättää sen sijaan, että kuvan työstäisi yhdellä välineellä, yhdellä lähestymistavalla?

– Jos kammoaa valkoista paperia tai tuntuu hankalta aloittaa, kollaasilla saa helposti sommiteltua kivoja värejä ja palasia yhteen. Yhtäkkiä alkaakin löytyä ideoita. Kettunen havainnollistaa saaden asian kuulostamaan vaivattomalta.

– Kollaasissa on mukana satuman mahdollisuus, mikä auttaa alkuun pääsemisessä. Ja kun pääsee alkuun, tekniikka auttaa. "Ihana paperipalanen, mutta pitäisi saada peilikuvaksi ja 50 prosaa isommaksi tai pienemmäksi." Kun kuvan tuo tietokoneelle, kaikki muokkaaminen ja kääntely käy helposti.

– Akvarellin ja kollaasin yhdistäminen perinteisesti olisi taas hankalaa, sillä vesiväri reagoi erilaisten paperien kanssa tosi villityksellisesti. Nyt voin heittää tietokoneella akvarellin kollaasin päälle.

Lapsuuden- ja nuoruudenkaupunki Joensuun Satu Kettunen kertoo jättäneensä luki-on jälkeen.

– Kirjoitin lyseon lukiosta vuonna 1998 ja muutin Helsinkiin. Pääsin tänne opiskelemaan.

Kettunen aloitti käsitönonpetajakoulutuksessa yliopistossa ja siirtyi taideteolliseen vaatetusta opiskelemaan.

– Viimeisin, jota olen opiskellut ja josta olisi tarkoitus valmistua, on taidelkasvatusta. Eli kuvituskoulutusta.

– Tästä näkyy se, että olen itsekin hakenut, mitä haluaisin tehdä. Toisaalta kuvitusta jo eläkseni teen, mutta Suomessa ei ole mitään kuvittajajärjestöä. Jos sellainen haluaisi, pitäisi mennä ulkomaille.

– Onneksi se riittää, että haluaa itse kehittyä ja saa jalan oven väliin. Satu Kettunen tuumaa.

“Onneksi se riittää, että haluaa itse kehittyä ja saa jalan oven väliin.”

Minkälaisia eväitä Joensuun antoi?

– Hyviä eväitä, hyviä muistoja. Kävin Pekkalassa taidekoulussa ja olin mukana vapaaopiston Teatteri Flopissa, Tuire Hindikka ja Pirkko Kurikka ohjasivat. Se oli mahtava ryhmä, viimeisimmät opiskelevuodet menivät minulla ihan teatterin mukana pyöriessä.

– Käyn edelleen Joensuussa vanhempiensa tapaamassa useamman kerran vuodessa. Viimeisin Joensuuhun jäänyt vanhan ajan kaveri on kuitenkin nyt muuttamassa pääkaupunkiseudulle.

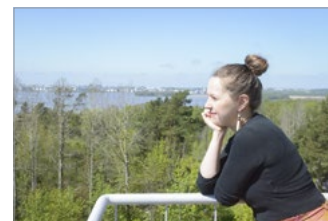
Seuraava Kirja Satu Kettuselta ilmestyy kuulemma loppukesällä tai alkusyksyllä, yhteinen teos Yökirja nuortenkirjailija Inka Nousiainen kanssa.

– Olen tottunut siihen, että kuvitan valmiita tekstejä, olen tehnyt lehtikuvituksia kuitenkin niin pitkään. On helpompaa nojata sanoihin, kun ne ovat jonkun toisen tekemät ja seläiset kuin on. Ne ovat freeseja omallekän päälle.

– Jos teksti on omaa, sitä voi aina muuttaa. Se on hankalampi ja hyllyvämpi suo, mistä lähtee ponnistamaan. Mutta kyllä minä haluan tehdä edelleen kokonan omasta päätästäkin, jos vaan keksin vielä jonkin hyvän tarinan.

Satu Kettunen kotonaan Helsingissä sylissäään voittokas kirjallapsensa, taustalla julisteteoksensa Lonely Rider. Oikean elämän esikoinenkin syntyi tänä keväänä.

Opinnot ja työelämä freelance-graafikkona välvät 1990-luvun lopussa Helsingin maisemiin.

TIETOKULMA Satu Kettunen

■ Syntynyt Joensuussa 1979.
■ Helsingiläinen freelance-kuvittaja.

■ Kettunen ensimmäinen kirjasta Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu (Tammi 2015) sai viime viikon lauantaina Rudolf Koivun palkinnon. Palkinnon suurus on 10 000 euroa.

■ Kuvitustöiden asiakkaina iso

määrä lehtiä: Blue Wings, Demi, Glorian ruoka&viini, Helsingin Sanomat, Me Naiset, Vauva...

■ Kettunen on jäsen "urbaanis- taidekollektiivissa" Multicoloured Dreams. Töitä löytyy internetistä.

■ Kotisivut www.satukettunen.com, blogi satunkirja.blogspot.fi.

“ Words into Pictures

Satu Kettunen is familiar to many magazine readers. Illustrating youth magazine Demi taught her a lot.

Tunnelman synnyttäjä. Satu Kettunen tekee vakituksena avustajana kuvituksia Demiin, Helsingin Sanomiin ja Fakta-lehteen. Päätoimisena kuvittajana hän on työskennellyt vuoden.

Satu Kettunen, 32: Kuvitukset ovat nousussa

"Olen aina ollut tunnollinen ja tarkka ja pitänyt kiinni aikataulusta, jonka olen toimituksen kanssa sopinut. Siksi olen ollut yllättynyt kuullessani toimeksiantajilta, että monet kuvittajat eivät noudata deadlineja. Minulle on selvä, että teen töitä vaikka yötä myöten, jotta saan ajoissa valmista. Uskon, että luotettavuus on yksi kuvittajan tärkeimmistä ominaisuuksista. Yhtä tärkeää ovat oma tyyli ja ideointikyky, mutta ilman luotettavuutta työt eivät jatku. Opiskelin ensin vaatesuunnittelua, ja vasta myöhemmin tajusin haluavani olla kuvittaja. Mallistojen suunnittelussa tykkäsin miettiä tarinaa malliston kohdehenkilön taustalle, ja tein aina portfolioni fiiliskuvat huolella. Eräällä kuvituskurssilla tajusin, että juuri sitä halusin tehdä. Teen työtä, jonka parissa haluan olla vielä kymmenenkin vuoden kuluttua.

Olen avustanut Demi-lehteä säännöllisesti lähes neljä vuotta, mikä on kuvittajalle pitkä aika. Yleensä töitä tehdään yksi tänne ja toinen tuonne, ja pitkät avustajasuhteet ovat harvinaisia. Luulen, että olen onnistunut olemaan muuntautumiskykyinen ja tekemään monipuolista jälkeä ja siksi onnistunut pysymään mukana näin pitkään. Hyvä kuvitus pysäyttää katseen ja herättää kiinnostuksen. Se myös avaa tekstiä kuvallisin keinoin, tuo uusia tasoja ja syventää. Minusta suomalaisen kuvituksen taso on korkea, ja olen ollut iloinen huomattessani, kuinka kuvitusten määrä on lehdissä lisääntynyt. Se on monipuolistanut visuaalisia ilmeitä. Uskon, että kuvitukset ovat vahvassa roolissa lehdissä myös tulevaisuudessa. Kuvitukseen on tullut viime aikoina kolmiulotteisuuden trendi, minkä kehitystä on innostavaa seurata. Valokuvaa, askartelua tai installaatioita yhdistelemällä aikaan voi saada tosi raikkaita ja mielikuvituksellisia juttuja. Joskus toivon, että kuvittajat ja toimittajat voisivat kommunikoida enemmän keskenään ja suunnitella juttua yhdessä eikä vain kuvatoimittajien kautta. Kuka tietää, millaisia mahti-ideoita sillä tavoin löytyisi."

Sadusta sanottua
"Ilmiömäisen lahjakas ja uudistautumiskykyinen. Idearikas, taiteellinen ja tarkka."

“ Satu Kettunen, 32:
Illustrations are rising

“ Said about Satu:
Incredibly talented and capable of renewal. Rich in ideas, artistic and precise.