

Työsuunnitelma 2015.

Haen Aboa-apurahaa taiteelliseen työskentelyyn vuodelle 2015. Kyseinen vuosi on minulle turkulaisena taiteilijana erityinen, sillä vuoden lopussa avautuu yksityisnäyttelyni SHhh – Silence Turun taidemuseon Studioissa. Näyttely on yksi urani tärkeimmistä näyttelyistä, sillä se sijoittuu kotimuseooni, paikkaan joka minulle määrittelee koko sanan 'museo'. Tämä teema onkin hyvin voimakkaasti läsnä koko projektissa. Avaan sitä tekstissäni myöhemmin lisää. Joka tapauksessa Nils Dardelin, kuuluisan ruotsalaisen symbolistin päänäyttelyn rinnalla esittäytyminen on suurta. Ensi vuoden keskittymisrauha näyttelyn valmistamiseen on äärimmäisen tärkeä.

Olen toiminut aktiivisena turkulaisena ja suomalaisena taiteilijana sekä kansallisesti että kansainvälisesti vuodesta 2003 saakka. Minut tunnetaan koti- ja ulkomaissa pääasiassa suurikokoisista ja näyttävistä serigrafiainstallaatioista. Olen toiminut työni kautta asiantuntijatehtävissä mm. Kuvataideakatemiassa ja taidegrafiikan kansainvälisillä kentillä. Paikallisesti olen ollut esillä muuta maailmaa pienimuotoisemmin. Mutta nyt, ensi vuonna Turun Taidemuseossa pääsee suuri kokokin ensikertaa julki kotikaupungissani.

Tutkin yhden kehon antautumista yltiövisuaalista kauneutta suoltavaksi koneeksi ja prosessin herkistämää käden ja ajattelun välistä yhteyttä. Projektin nimi on *A Body Called Paula*. Se koostuu pääasiassa suurikokoisesta serigrafiasta ja performanssista. Esimakua asiasta sai Helsingin Taidehallin ison kuvanveistososalissa 'Pauloissa' teoksesta ja siihen liittyvästä dokumentaatio-osuudesta (Työryhmä Metsästäjien 'Sydänpuoli ylöspäin' näyttelyssä keväällä 2014). Kyseisen teoksen fyysinen työstäminen vei miltei vuoden ja koen olevani vasta alussa kysymyksestäni kehon, käden, ajattelun ja visuaalisuuden yhteydestä. Valtava nälkä kasvattaa asian mittasuhdetta jäi.

Nyt työ on muuuttumassa hyvinkin käsitteelliseen suuntaan. Rakennan viitekehystä hypoteesille, jossa käsi + ajatus = käsitys. Tarkoituksena on luoda ympäristö, jossa käden ja aivojen väliset neurologiset yhteydet taiteellisessa työprosessissa voitaisiin tavalla tai toisella todeta. Olen konsultoinut asiasta yhteistyöhaluista neurologia ja lähtökohtamme taiteellistieteelliselle tutkailumme on *A Body Called Paula* –projektin yhdistäminen seuraavaan neurologiseen tietoon: 'Aivojen motorinen korteks hermottaa omalla alueella kättä, vasen aivopuoli oikeaa kättä ja päinvastoin. Pikkuaivoilla, jotka sijaitsee aivan aivojen takana "takakuopassa" on merkittävä osa erilaisten liikeratojen, mm. käden liikeratojen hermotuksessa. On olemassa erilaisia toiminnallisia kuvantamismenetelmiä, joilla voidaan tutkia, esim aivojen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa kun esim. kättä, sormia, liikutetaan.'

Symbolinen teos käsien ja kehon antautumisesta visuaalisuudelle ja yltiökauneudelle ylitekemisen kautta on mahdollista rinnastaa myös käsitykseen työstä. Mitä on työ? Mitä tehokkuus? Ja mitä arvoja ne edustavat? Prosessin syvälinen tutkiminen ja avaaminen julki, sekä hiljaisuuden ja pysähtymisen viisaus on tarpeen. Minkälainen työkone on neurologinen ja visuaalinen keho? Tätä työtä työstän.

Turussa teoksiani on julkisesti esillä laajasti Tyksissä, jossa mm. uudelle teho-osastolle tein kattoikkunoiden kaltaisen 'Ikkunat' teossarjan, joka antaa koneiden keskellä makaaville sinisen taivaan. U-sairaalan aulassa on myös suurikokoinen serigrafia jossa lasten leikki muistuttaa elämästä. Symboliikka ja ihmisläheisyys elämän kaikkien väreineen on minulle hyvin tärkeitä. Pienempänä projektina tein tänä vuonna (2014) yhteistyötä Turun Voimamiesten kanssa laatimalla turkulaisesta painin olympiavoittajasta, Kalle Mäkisestä muotokuvan. Kyseinen teos on myös lahjoitettu kaupungin kokoelmiin. Omien projektieni lisäksi pyrin aina olemaan myös paikallisesti aktiivisesti läsnä.

Nyt tulossa on näyttelyitä, performansseja ja kirja. Ensi vuoden rahoitus olisi erittäin tärkeitä. Ilman täydellistä keskittymisrauhaa suunniteltua teoskokonaisuutta ei voi valmistaa, yhden kehon fyysiset rajoitukset tekevät siitä mahdotonta. Ja rahoitus vuodelle 2015 puuttuu vielä.

Näyttelyt ja muut taiteelliset projektit:

1) Turun taidemuseo 2015 (marraskuu 2015-tammikuu 2016, sopimus liitteenä) SHhhh – Silence

Valmistan parhaillaan yksityisnäyttelyä ensi vuoden loppuksi Turun taidemuseoon ja olen jo aloittanut sinne tulevan 'Silence' installation rakentamisen.

Hiljaisuus ja museon kokeminen pyhän kaltaisena tilana on ollut näyttelyn varovaisena alkuteemana. Turun Taidemuseo on minulle henkilökohtaisesti tärkeä paikka asian pohtimiseen, sillä opin koko käsitteen 'museo' kyseisessä tilassa. Kasvoin sen rinnalla lapsuudesta aikuisuuteen kävinhän kivenheiton säteellä kouluni. Sittemmin maailman muut kohteet ovat tulleet kokoelmineen kulttuurisen kuvataidekotini rinnalle, mutta erityinen väristys tuntuu yhä tuttuja puuportaita noustessa, sama kuin kahdeksanvuotiaan kehossakin. Jotakin autenttista on koko ilmiössä oltava. Mutta kuinka kaikki nivoutuu tämän ajan tempoon, kritiikkiin, realismiin ja idealismiin? Kuinka hiljaisuus oikeutuu?

Studioon teen serigrafiainstallaation joka koostuu kappelimaisesta rakenteesta ja liehuvista nauhoista, käsinpainetuista pauloista, sekä kuvasta ja äänestä. Pääasiallisena materiaalina on ohuen ohut paperi, jonka ominaisuus muuttuu pitkän työstön ja vahvan värin vaikutuksesta toiseksi, kuitenkin haurautensa säilyttäen. Teos on ajallisesti hitaan ja vaativan työn tulosta. Tiiviys ja tarkoituksenmukaisuus, rakenteellisuus ja orgaaninen vapaus vuorottelevat lopputuloksessa. Yhtenä pyrkimyksenä on hiljaisuuden kuuluminen kirkkautta huutavissa väreissä. Tilallinen kappelimainen teos tulee muodostumaan käsinpainetusta serigrafiasta, äänestä ja monitoroinneista.

Teoksen työstö on pitkäkestoinen prosessi ohuen materiaalin haastavuuden ja teoksen koon vuoksi. Rahallisesti ja ajallisesti älytön tekotavan valinta kiertää ja heijastaa myös tehokkaan työn kysymyksiä. Jo teoksen fyysiseen valmistusprosessiin kuluu kuukausia. Tekotapa suo kuitenkin käden ja ajattelun välisen kanavan avautumisen jolloin kumpikin taho antaa parastaan. Käsien kautta syntyy näyttävää tulosta, ja samalla aivot suoltavat ajatuksia joissa yllättävät asiayhteydet sekoittuvat, ja tarjoavat käsien kautta tuotetun järjestyksen mukana ratkaisuja sekä monimutkaisiin aatteellisiin, että suuriin ja pieniin arjen ongelmiin. Tila on minulle uusi ja ihmeellinen, ja olen tullut siitä tietoisiksi vasta alettua valmistaa pitkäkestoiseen toistoon perustuvia teoksia. On kyse jostakin meditatiivisen kaltaisesta tilasta jossa sivutuotteena syntyy kirjallista tekstiä. Sormien stimulaatio ajatteluvapaan mekaanisen toiston aikana vapauttaa aivot yhdistämään eri elämänalueiden asioita luovia ratkaisuja tuottavalla tavalla. Oma työskentelyni läpäisee kirjoitusta. Prosessoin kirjan aihepiiriä myös tulevassa performanssiprojektissani 'A Body Called Paula' ja uskon että nämä kolme asiaa tukevat vahvasti toisiaan.

Toisena kokonaisuutena rakennan museon ullakkoikkunoihin teemaa tukevan kaupungille avautuvan teoksen, luvallisen katutaiteen. Siinä kuiskaus Shhh... kantautuu visuaalisena elementtinä yli talvipimeän kaupungin. Hiljaisuuden rinnalle rytmittyy myös iloinen elementti. Teos laajenee myös muualle Turun katukuvassa, mm. Galleria Jänis saa oman valopisteensä, mutta mahdollisesti kohteita on myös useampia. Ikkunatilaa kaupungissa ja maakunnassa on paljon.

2) Yksityisnäyttely Galleria Jänis, Turku. Marraskuu 2015.

Näyttelyidea:

Tehdä pimeässä ja hämärässä marraskuussa toimiva valoteos joka ylistää käsityötä ja käden jäljen jättämistä. Teos koostuu led-valonauhasta ja mahdollisesti video-

screeningistä. Teos perustuu sanoihin ja valoon.

Teos toimii samanaikaisesti Turun Taidemuseon Studiossa olevan näyttelyni SHhhh - Silence kanssa (avautuu 7.11.2015). Taidemuseon projekti koostuu installaatiosta sekä museon katolta yli kaupungin yltävästä valotekstiteoksesta. Jänis Galleria on laajennus kaupungille, ja vapaan taiteen inhimillinen ja ystävällinen 'etäpesäke' instituution ulkopuolella.

3) A Body Called Paula 2015 (2016/2017).

Performanssien aloitus ja rakentaminen 2015.

Taiteilija on Paulan roolissa ja tekee työtä. Paula: 'Minä olen kone'

Paula on suojaapuku, työläinen ja keho. Yhden henkilön tehdas joka kontrolloi ja tuottaa maailmalle 'tarpeellista' tuotetta käsin painamalla. Painokone tuo valtaa. Painokone ilmentää materiaalisuutta. Yhden kehon kykenevää materiaalisuutta. Kone on symboli yhden vaikutusmahdollisuudesta tehden asian visuaalisesti silmillä nähtäväksi ja keholla aistittavaksi. Tarkoitus on ylittää realistinen järkevä teko. Myös fyysinen nautinto ja työn ihanuuden mahdollisuus tai valheellisuus avautuvat dialogissa yleisön kanssa. Absurdi surrealistius liittyy tekoon. On mahdollista saada myös yleisö auttamaan työn kulkua ja rauhoittumaan osana meditatiivista kokemusta.

You don't have a soul. You are the soul. You have a body. L.W. Carrol.

Paula: "And you have to take care of your body.

Minä olen maassa. Olen kone. Olen materiaalin vanki. Fyysisyyden.

Carde le ciel.

Olen kone. Yhden ihmisen muodostava tehdas joka on läsnä näyttelytilassa ja rakentaa installaatiota ympärilleen. Olen kone, joka painaa jatkuvassa liikkeessä serigrafiaa. Olen ihmisprintteri. Prosessi on samanaikaisesti meditaatiota, fyysistä nautintoa tuottavaa liikuntaa ja kuvan tuottamista. Painetusta kasvaa pikku hiljaa sisäänsä ottava installaatio. Performance-kone on siirrettävissä oleva projekti, joka muokkautuu tilanteen mukaan. Se voi toimia hetkellisestä esityksestä pitkäkestoiseen näyttelyyn. Tarkoituksena on avata ihmisen koneeksi muuttumista ja sulkeutumista. Keskittymisen intiimiä voimaa."

Paulan kanssa on tarkoituksena ensin kiertää ja rakentaa erilaisia projekteja ympäri Suomea ja kansainvälisiä taidekenttiä, näyttelyitä ja performansseja. Projektilla on mahdollisuus kasvaa moneen suuntaan.

Projekti on galleriatilassa pienimuotoisesti esillä vuonna 2016, mahdollisuuksien mukaan liikkuvana nomadi-projektina jo aiemmin. Kotimaassa ja kansainvälisesti. Suurimuotoinen näyttelykokonaisuus projektin kanssa tuotoksineen 2017 (esim. Forum Box / Kiasma / muu suuri hallitila).

4) Opus

Opus, eli kirja kädestä ja hiljaisuudesta, käsittelee käden ja ajattelun välistä yhteyttä, eli käsittelyä.

Opus on kirja jonka kuvallinen versio tähtää Turun Taidemuseon Studionäyttelyni yhteyteen marraskuussa 2015. Tällöin kirja esiintyy kuvataiteen kaltaisena tekstiin perustuvana kirjakuvataideteoksena, varsinaisena luettavana kirjana se julkaistaan myöhemmin. Kustannussopimus on neuvottelun alla.

Opuksen teoriaosuudessa, on tarkoituksena linkittää neurologisia, filosofisia ja käsityöhön liittyviä tutkimuksia, sekä pohtia kädellisen lajin ja aivorakenteen yhteyttä. Myös kulttuurin olemusta avataan. Tarkoituksena ei ole laatia dogmaa, vaan avata keskustelua kulttuurin ja kädellisen lajin syvällistä yhteyttä luonnontieteellistaiteellisesti. Myös lähestymistapa on

uudenlainen sillä teksti rakentuu kuin kuvavirta. Pysin pitämään kirjallisen prosessin hyvin samankaltaisena muun työskentelyni kanssa. Erona on sanattoman kielen sanallistaminen ja halu keskustella työstä, ihmisestä ja kädestä.

5) Dokumentti

Opuksen lisäksi koko A Body Called Paula prosessista tehdään lyhyt dokumenttielokuva. Aineistoa on kuvattu performanssiin tarvittavan välineistön valmistamisesta alkaen.

6) Muuta

Sovittujen näyttelyjen lisäksi ajalle 2015-2019 suunnitteilla myös pienimuotoisempia esiintymisiä akselilla Tukholma-Pariisi-Bryssel-Montreal. Niissä esillä on pääsääntöisesti yksittäisiä teoksia ja teossarjoja. Tarkoitukseni on mm. jatkaa rakkausgraffiteihin pohjautuvaa teossarjaani Jälkiä – Vestiges ja sen kautta pohdintaa halutun taideobjektin (taulun) ja kielletyn intohimosta syntyneen jäljen välillä. Näihin rinnastuvat näyttelykokonaisuuksissa yksittäiset video- ja ääniteokset ja muut valokuvapohjaiset serigrafiat.

Lisäksi taiteilijuuteeni kuuluu serigrafian asiantuntijana toimiminen erilaisissa kansallisesti tärkeissä ja kansainvälisissä yhteyksissä. Sekä Työryhmä Metsästäjien (Aho, Ketola, Piilola) taideprojektit (aikaisemmin esim. Helsingin Taidehalli 2014).

Aikataulun tiivistelmä:

2015

* **SHhh – Silence** yksityisnäyttelyn valmistaminen ja pitäminen **Turun Taidemuseon Studiassa**. Avajaiset 26.11.2015

* Yksityisnäyttely Galleria Jänis, marraskuu 2015

* A Body Called Paula performanssin valmistaminen ensiesiintyminen

* Uuden aineiston työstäminen ja taiteen tutkimus.

* Kirjataidekirjan, eli Opuksen tekeminen ja teoriakirjan kirjoittaminen

* Omat kotimaiset ja kansainväliset projektit

* Kotimaiset ja kansainväliset projektit Työryhmä Metsästäjien kanssa

2016

- A Body Called Paula performanssiesityksiä ja neurologiset mittaukset laboratorio-olosuhteissa

- Yhteistyö neurologin kanssa ja kuvantamismenetelmien hyödyntäminen uutena aineistona

- Yksityisnäyttely: A Body Called Paula gallerianäyttelykontekstissa

- Opuksen kirjoittamista prosessin ehtoilla

- Dokumentin kuvausta

- Uuden aineiston työstäminen ja taiteen tutkimuksen teoreettisen pohjan tarkastus ja uudelleenarviointi

2017

- Suurmuotoinen yksityisnäyttely A Body Called Paula -prosessin tuotoksista (esim. Forum Box / museo / iso hallimainen tila)

- Opuksen teoriakirjan valmistuminen

A Body Called Paula performanssi jatkuu prosessin ehtoilla

Talous-/ kustannusarvio 2015

Taiteellinen työskentely 2015	19897,24	Aboa -apuraha
Näyttelykulut Turun taidemuseo 2015	2000	Muu apuraha
Näyttelykulut Galleria Jänis 2015	500	Muu apuraha
Teoskulut The Body Called Paula 2015	2000	Muu apuraha
Opus-kulut 2015	500	Muu apuraha
Työhuonekulut 2015	2040	Muu, haussa
Matkakulut 2015	500	Muu, haussa
Muut kulut 2015 (työvälineet, materiaalit, huollot) (Arvioitu teosmyynti 2015)	2000 2000)	Teosmyynti, arvio

Yhteensä (2015): 2943,24€, josta

19897,24	Aboa -apuraha
7540	Muu apuraha, haussa
2000	Teosmyynti, arvio

Kustannusarvio 2016 ja 2017

Budjetti jakautuu kuten vuonna 2015, mutta projektinimet muuntuvat tarpeen mukaan projektin edetessä.
