

Prosessi

Ajattelu köyhtyy jos se on abstraktia ja pysyy päässämme eikä mene sydämeemme tai tekoihimme.

Taiteen tehtävä, Esseitä, Teemu Mäki 2025

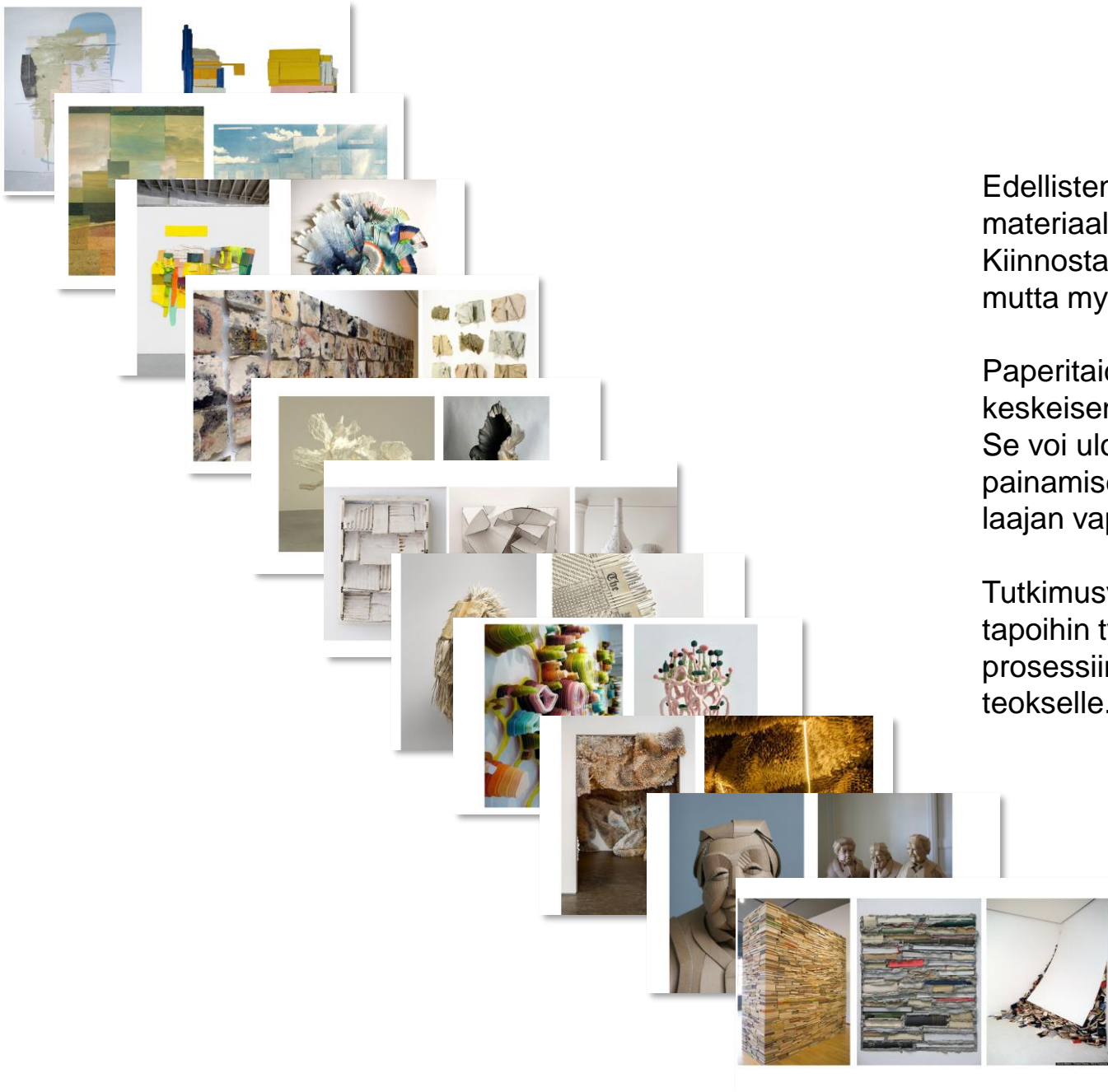
Valitsin konseptin, jossa prosessi on tärkeämpi kuin taideteoksen lopputulos. Se keskittyy itse luomisvaiheeseen, sen tutkimuksellisiin ulottuvuuksiin ja henkilökohtaiseen kokemusprosessiin. Tässä luomisessa en painota niinkään valmista teosta, vaan itse matkaa, kokeiluja, epäonnistumisia ja oivalluksia, jotka syntyvät työskentelyn aikana.

Taiteellinen tutkimus alkaa usein avoimella kysymyksellä tai ongelmalla, joka herättää uteliaisuutta.

Oma avoin kysymykseni liittyi materiaalisuuteen. Samaa kysymystä olen selvittänyt koko nelivuotisen osallistumisen aikana.

Mikä materiaali ja prosessi minulle sopisi parhaiten luovan ilmaisan välineeksi.

Edellisten kurssiosuuksien perusteella tiesin että haluaisin mieluummin materiaalisen lähestymistavan teokseeni kuin maalauksellisen. Kiinnostavana materiaalina esiin nousi paperi sekä sen saatavuuden, mutta myös monimuotoisuuden vuoksi.

Paperitaide on monipuolinen ja luova taidemuoto, joka käyttää paperia keskeisenä materiaalina luodakseen visuaalisia ja esteettisiä teoksia. Se voi ulottua eri tekniikoihin, kuten leikkaamiseen, taittamiseen, painamiseen, maalaukseen ja moniin muihin menetelmiin, ja se tarjoaa laajan vapauden kokeilla ja innovoida.

Tutkimusvaiheessa tutustuin kuvien muodossa hyvin monenlaisiin tapoihin työstää materiaalia. Tutustuin myös paperin tekemisen prosessiin ja se tuntui kaikista luonnollisimmalta aloituskohdalta teokselle.

Paperi itsessään on mielenkiintoinen materiaali, koska se on kevyttä, mutta kestävä, ja sen muotoilu ja rakenne voivat luoda monenlaisia esteettisiä vaikutuksia. Paperi voi olla läpikuultavaa, kiiltävää, mattaista tai rouheaa, ja nämä ominaisuudet voivat vaikuttaa siihen, kuinka valo, värit ja varjot heijastuvat teoksessa.

Paperitaide voi olla pienikokoista ja yksityiskohtaista, mutta myös suurikokoista ja monumentaalista.

Paperitaide voi olla paitsi visuaalisesti kiehtovaa myös käsitteellistä. Taiteilijat voivat käyttää paperia symbolisesti, esimerkiksi tutkimaan sen haurautta, kertomuksia, kerroksellisuutta ja muistia. Paperin käyttö voi myös tuoda esiin teemojensa arkisuutta tai historian painoarvoa.

Kokeiluita paperimassan koostumuksesta

Prosessin tärkeä vaihe on materiaalin kerääminen paperimassaa varten. Teokseni materiaalia ovat olleet moninaiset erilaiset kierrätyspaperit jotka antavat oman luonteensa niin itse paperien väreille kuin myös ajatuksille työn takana.

Paperit silputaan pieniin osiin jotta ne hajoaisivat helpommin liotusvaiheessa massaksi.

Henkilökohtaiset vanhentuneet asiakirjat, eiliset uutiset sekä pakkausmateriaalit päivittäistarvikkeista muuttuvat systemaattisen käsittelyn jälkeen tunnistamattomiksi ja aiheet jotka paperille on painettu ovat poissa.

Vesi on tärkeä osa prosessia.

Vesi toimii liuotteena, joka auttaa kuitujen irrottamisessa sekä sekoittamisessa tasaiseksi massaksi. Paperimassaa ja väriä lisätään isoon määrään vettä.

Tämä on enemmän avoin ja spontaani prosessi kuin tarkasti ennakoitava loppuratkaisu. Kokeilu sisältää satunnaisia yhdistelmiä tai ennakoimattomia lopputuloksia, joissa tärkeintä on prosessin tarjoamat oivallukset ja kokemukset.

Veden, massan ja värin keskinäinen suhde ei ole tarkasti mitattavissa käsityönä tehtävässä paperissa joten variaatio on jatkuvaa. Massan, värin ja veden lisäykset vaikuttavat paperin ulkonäköön jokaisella lisäyksellä.

Prosessi itsessään tarjosi mahdollisuuden itsereflektioon, joka ei rajoitu pelkästään teknisiin tai visuaalisiin seikkoihin, vaan myös filosofisiin tai emotionaalisiin pohdintoihin. Mekaanisen ja toistuvan työn aikana oli helppoa reflektoida omia ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Miksi teen tätä, mitä tekeminen minulle antaa tai tarkoittaa. Mikä teoksen suhde on katsojiin.

Pystyin lähestyä teosta ajallisena ja tilallisena prosessina, jossa luominen ei ole päämäärä vaan jatkuvaa liikkeen, muutoksen ja kehittymisen ilmaisua. Lopputulos ei ole tärkeä vaan prosessi on.

Tässä prosessissa en nähnyt epäonnistumisia ja virheitä esteinä, vaan ne ovat keskeisiä osia teoksen luomisprosessia.

Epäonnistumiset avaavat uusia näkökulmia ja syvällisempiä pohdintoja siitä mikä on oikeastaan virhe tai mikä on onnistuminen.

Prosessiin kuuluu myös johtopäätösten tekeminen siitä, mitä materiaalit, tekniikat ja ilmaisutapa ovat antaneet.

Samalla prosessi kun prosessi on avannut uusia kysymyksiä ja suuntia tulevaisuuden kokeiluille, se on myös antanut vastauksia. Paperitaide ilmaisumuotona on teknisenä työtapana saavutettava ja verrattain edullinen keino toteuttaa omaa ilmaisua. Rikkaus erilaisten teknikoiden kautta saavutettavalle ilmaisulle on mielenkiintoinen tie jota haluan jatkaa.

Prosessi, 2025

Teoksen lähtökohtana toimii prosessi. Alkupohtiskelu koski taiteen tarkoituksellisuutta ja lopputulosta. Tästä seurasi päätelmä, jossa itse lopputuloksella ei välttämättä ole suurtakaan tarkoitusta, vaan itse tekemisen prosessi nousee pääosaan. Kyse on henkilökohtaisesta tutkimuksesta materiaalista sekä ilmaisun prosessista, teos on itseasiassa vain sivutuote.

Materiaalit: Kierrätyspaperi, akvarelli, puu, metalli

Tekijä: Irina H.

