

KYNSIÄ JA
CLAWS & CONNECTIONS
KYTKÖKSIÄ

kaikki maailman aistittava

All the World's Senses

**UNIARTS
HELSINKI**

✕ ACADEMY OF FINE ARTS

Kynsiä ja kytköksiä – kaikki maailman aistittava
26. tammikuuta – 25. helmikuuta 2024

Taiteellisen tutkimuksen näyttely Taideyliopiston Kuvataidekatemian
Mylly-rakennuksessa – Kuva/Tila, Myllyn pääaulan portaikko ja
2. kerroksen Myllytori

Osoite: Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki

Näyttelyn avajaiset torstaina 25.1.2024 klo 17–19

Aukioloajat: ti-su 11–18

Tapahtumaviikko: ti-su 30.1.–4.2.

Ks. koko ohjelma päivittäisine tapahtumineen: <https://www.uniarts.fi/tapahtumat/tapahtumaviikko-kynsia-ja-kytkoksia-kaikki-maailma-aistittava/>

Claws and Connections – All the World's Senses
26 January – 25 February 2024

Artistic research exhibition at the University of the Arts Helsinki / Academy of Fine
Arts, Mylly building exhibition spaces Kuva/Tila, Mylly lobby, stairs and Myllytori on
the 2nd floor

Address: Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki

Opening: 25 January 2024, 5pm–7pm

Opening hours: Tue-Sun 11am–6pm

Event Week: Tue-Sun 30 January to Sunday 4 February.

See full program with daily events here: <https://www.uniarts.fi/en/events/event-week-claws-and-connections-all-the-worlds-senses/>

Kynsiä ja kytköksiä – kaikki maailman aistittava on ylenpalttinen kattaus, joka tuo esiin taiteellisen tutkimuksen arvokkaimpia puolia: teoksia ja taiteen tekemistä. Se on ensimmäinen täysimittainen taiteellisen tutkimuksen näyttely Kuvataideakatemiassa. Mukana näyttelyssä on 34 taiteilija-tutkijaa tai työryhmää, mukaan lukien tohtoriopiskelijoita, tutkijatohtoreita sekä alumneja Kuvataideakatemiasta ja Taideyliopistosta. Näyttelyn ovat kuratoineet Denise Ziegler, Maiju Loukola ja Mika Elo.

Näyttely muuntuu osin viikosta toiseen. Se koostuu ehdotuksista, jotka asuttavat näyttelytilaa pysyvämmiin, sekä teoksista ja eleistä, jotka nostetaan huomion keskipisteeksi lyhyeksi aikaa osana näyttelyn tapahtumaviikkoa. Installaatiot, äänet, maalaukset, videot, performanssit, interventiot, harjoitteet, otteet, työpajat, veistokset ja esitykset saavat mahdollisuuden näyttää kyntensä ja ehdottaa uusia tapoja kytkeytyä.

Kynsiä ja kytköksiä on taiteellisen tutkimuksen foorumi, joka kutsuu vierailijat kokemaan jotakin taiteellisesta tutkimuksesta sen kotikentällä. Täällä kokeelliset järjestelyt, tutkimuseleet, prosessit ja teokset esittelevät tiedollisia käännteitään omalakisessa, mutta moniarvoisessa ja anteliaassa kokoonpanossa.

Kynsiä ja kytköksiä on uusien kohtaamisten, kollegiaalisen dialogin ja vertaisoppimisen paikka. Tervetuloa ihmettelemään, pohtimaan ja keskustelemaan – asioiden seassa!

Claws and Connections – All the World's Senses is a celebration of the most precious aspects of artistic research: works and artistic practice. It is the first comprehensive artistic research exhibition at the Academy of Fine Arts of Uniarts Helsinki. It features contributions from 34 artist-researchers or groups, including doctoral and post-doctoral researchers and MFA graduates from the Academy of Fine Arts and Uniarts Helsinki. The exhibition is curated by Denise Ziegler, Maiju Loukola and Mika Elo.

Parts of the exhibition change over time. It consists of propositions that inhabit the space in a more permanent manner, as well as works and gestures that take centre stage for a shorter period during the event week. Installations, sounds, paintings, videos, performances, interventions, exercises, excerpts, workshops, sculptures, and scores will have a chance to show their claws and suggest new ways of connecting.

The exhibition is a forum for artistic research that invites visitors to experience artistic research in its home field. Here, experimental arrangements, research gestures, processes and artworks perform their epistemic twists and turns on their own terms in a pluralistic and generous ensemble.

Claws and Connections is a place for new encounters, collegial dialogue, and peer-to-peer learning. Welcome to wonder, reflect and discuss – in medias res!

Otteita kuratoriaalisista uteliaisuuksista

Olen utelias näkemään, millä tavoin näyttelyn teokset toimivat taiteellisen tutkimuksen eri vaiheita esittelevinä oppimistilanteina. Mitä voimme oppia taiteilijoiden ja taiteilijatutkijoiden esittämistä näkemyksistä ja väittämistä? Mietin, voiko tällainen näyttely edistää vertaisoppimista ja synergiaa paitsi osallistujien, myös Taideyliopiston opiskelijoiden ja näyttelyvieraiden keskuudessa. Astuessani näyttelyyn, toivon etten ainoastaan ole vaikuttunut siitä ”valmiina lopputuloksena”, tai että se antaisi minulle valmiita vastauksia – ennemminkin toivon tulevani kutsutuksi ja innostetuksi jatkamaan työskentelyä taiteellisen tutkimuksen parissa. (Denise)

Minusta on tärkeää kehittää testaamisen ja näytön paikkoja, joissa tutkia konkreettisten teostutkielmien ja tapausten kautta sitä, millä tavoin taiteellinen ajattelu voi muovata ymmärrystämme tutkimuksesta. Mielikuva taiteilijatutkijasta lähinnä kirjoituspöydän ääressä työskentelevänä henkilönä kummittelee edelleen, jopa Taideyliopistossa. Meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota taiteellisen tutkimuksen monipuolisiin prosesseihin ja työskentelytapoihin. On valotettava taiteellisen tutkimuksen laajaa ja heterogeenistä kirjoa myös esikuviksi tuleville taiteilijoille ja tutkijoille – heille, jotka ajattelevat mustien ja valkoisten laatikoiden ulkopuolella. (Mika)

Olen utelias näkemään, kuinka Kynsiä ja kytköksiä -näyttelyn runsas ja monitahoinen kattaus keskeltä tutkivan taiteen prosesseja avaa pääsyn yksittäisten teosten esteettisiin, aistisiin ja tiedollisiin universumeihin, samalla kun syntyy väyliä teostenvälisiin rajojen ylityksiin kaiken muun Kynsiä ja kytköksiä -universumissa säteilevän kanssa. Millainen ryhmänäyttely Kynsiä ja kytköksiä on? On kiinnostavaa nähdä, miten teokset puhuvat toisilleen, ja miten ne asettuvat suhteessa annettuun kontekstiin ja erilaisiin yleisöihin. Tässä näyttelyssä teokset ovat väistämättä tiiviisti ja lähekkäin. Halusimme avata tähän ensimmäiseen laajamittaiseen taiteellisen tutkimuksen näyttelyyn – joka toivottavasti toistuu tulevaisuudessa säännöllisesti – laajan ja horisontaalisen tilan hypätä mukaan siihen, mitä taiteellisen tutkimuksen skenessä meillä päin on meneillään. Millaisia onnellisia törmäyksiä, odottamattomia sattumuksia näyttelyn tiheässä runsaudessa voi tulla vastaan – ja mitä kaikkea muuta? Millainen *crowded house* Kynsistä ja kytköksistä muodostuu? (Maiju)

Tervetuloa, uteliaasti!

Näyttelyn kuraattoriyöryhmä: Denise Ziegler, Mika Elo, Maiju Loukola & näyttelyn assistentti, Kuvataideakatemian tohtorikoulutettava, Haidi Motola.

Instances of curatorial curiosities

I am curious to see how the works in the exhibition work as study situations demonstrating different stages of artistic research. What can we learn from their statements? I wonder if an exhibition like this can foster peer learning and synergy not only among the participants, but also among the students of Uniarts and the visitors of the exhibition. When I will see the exhibition, I hope not to be impressed by the outcome or that it would convince me of something but rather I hope to feel invited and inspired to continue working with artistic research. (Denise)

I find it important to develop venues of showing and testing through concrete cases how artistic thinking can shape our understanding of research. The image of an artist-researcher as someone who mainly works at a writing desk is still haunting around, even at Uniarts Helsinki. We need to pay more attention to the rich variety of processes and working modes within artistic research. We need to highlight a whole spectrum of role models for future generations of artists and researchers thinking outside the black and white boxes. (Mika)

I am curious to see how the coming together of such rich and heterogeneous collection of instances of artistic works and research processes not only expose their aesthetic-sensuous-epistemic universes as singular works, but at the same time come to reach beyond their own limits in contact with everything else that radiates within the Claws universe. What kind of a group exhibition is Claws and Connections? It will be interesting to see how the works talk to each other, and how they relate within the given context and to different audiences. Close proximity of the works is inevitable. We wanted to open for this first large-scale artistic research exhibition at Uniarts – which we hope will be repeated regularly in the future – a wide and horizontal setting so that the audiences can jump onboard with what is going on in our corner of the artistic research scene. In this richness and multitude – will there emerge fortunate misunderstandings, happy accidents, what else? What kind of a crowded house will Claws and Connections be? (Maiju)

Welcome, curiously!

The curatorial team: Denise Ziegler, Mika Elo, Maiju Loukola & exhibition assistant, Doctoral researcher at KuvA, Haidi Motola.

Ajauksia-ryhmä

Anni Laakso

**Ari Björn, Outi Autti, Alix Varnajot,
Thora Herrmann & Albina Pashkevich**

Elina Saloranta

Hanna Vahvaselkä

Heidi Hänninen & KAS! -kollektiivi

Heini Nieminen

Henna-Riikka Halonen

Iiris Kaarlehto & Klaus Maunuksela

Ilya Orlov

Jaakko Ruuska

Jack Faber

Jan-Erik Andersson

Katja Syrjä

Katja Tukiainen

Lauri Lähteenmäki & Maarit Laihonon

Mari Helisevä-Miyamoto

Matthew Cowan

Mia Seppälä

Miklos Gáal

Mireia c Saladrignes

Nina Liebenberg

Rut Karin Zettergren

Santtu Laine

Siiri Haarla

Simo Ripatti

SubaruSisters

Tanja Kiiveri & Pia Euro

Timo Tähkänen

to kosie

Tuula Närhinen

Veli Lehtovaara, Eija-Liisa Ahtila & Jani Hietanen

Zagros Manuchar

Siiri Haarla • Siiri Haarlan moraali Siiri Haarla's Moral (2023-24)

Moraali, maali seinälle Moral, paint on wall

Ennen kaikkea: tämä ei ole muraali vaan moraali. Siiri Haarlan moraali hyväksyy tai torjuu maailman näkyvää ainetta. Se omaksuu ja liittää itseensä tarvittavan ja oksii turhan pois, ja tulee siten itsekseen. Evoluution kannalta värien tehtävä on houkutelulla panemaan. Toisin kuin joskus väärinkäsitetään, evoluutio ei ole loppuun saatettu prosessi. Värit viestivät meille edelleen ravinnosta, suojasta ja vaarasta. Ne viestivät hyvästä ja pahasta. Väri on moraali.

First of all: this is not a mural, it is a moral. Moral of Siiri Haarla accepts or rejects the visible substance of the world. It adopts and includes to itself what is needed and prunes the vain. Colours lead us nutrition and give us shelter, they help us hide and distinct good from bad. Colour is the morality, in nature and painting.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

värien historiaan taiteiden, tieteiden ja tunteiden kohtauspaikkana.

My artistic/research practice connects to...

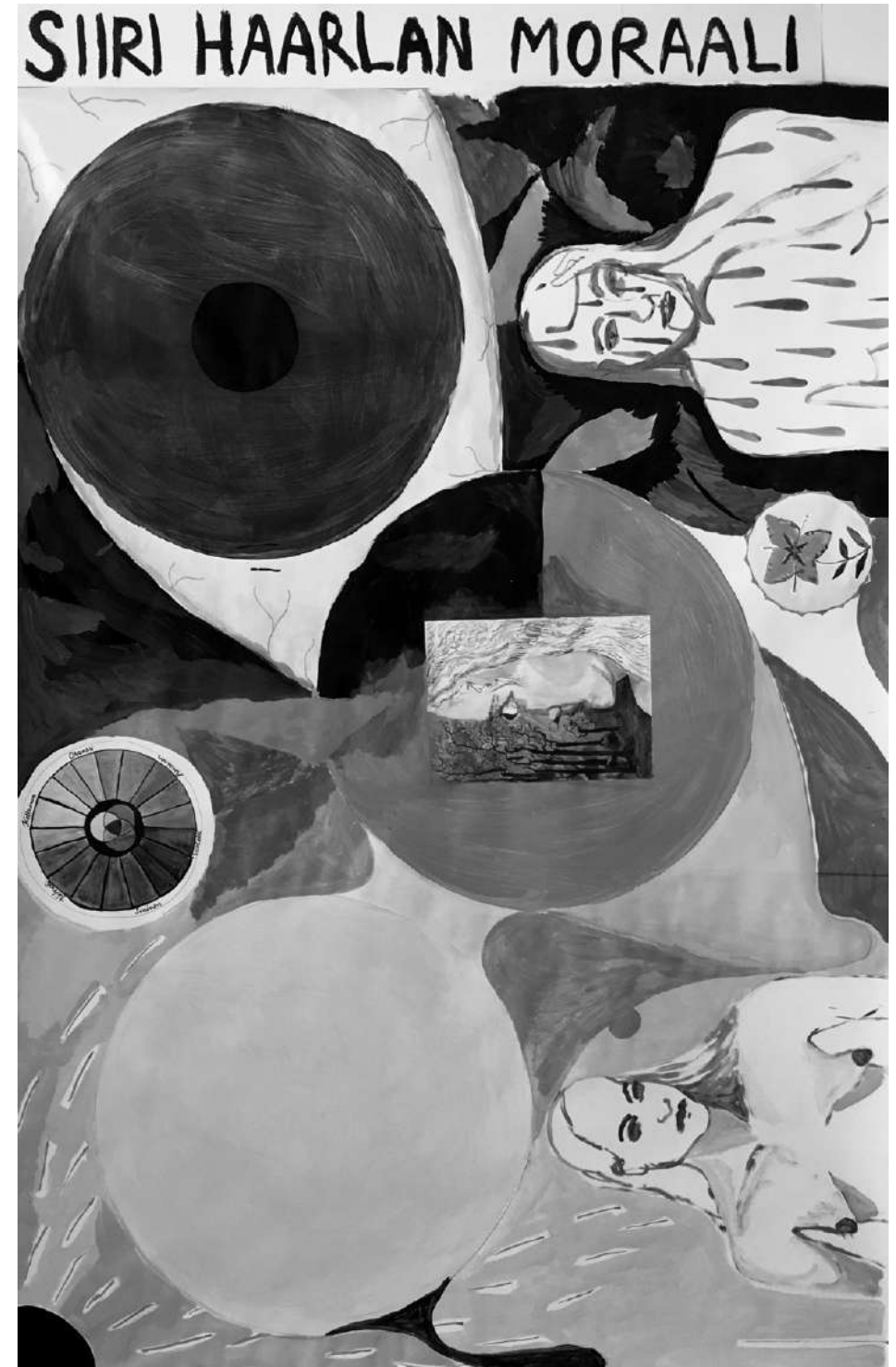
history of colours as a meeting place of arts, science and senses.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Olipa kerran aika, jolloin ihmiset luulivat, että on olemassa hyvä ja paha nimenomaan heitä ja vain heitä varten. He luulivat että, on olemassa säännöt hyvydelle ja kauneudelle erikseen ja että toinen niistä on turhaa.

My message to future times and beings....

Once upon a time people thought that there existed good and bad for them, and only for them. They thought that there were rules for goodness and beauty separately and that the other one was vain.

Heidi Nieminen • Lintukoppi Birdbox (2023)

Video, 11:55 min

Haluaisin ystävyyttä pihani lintujen kanssa, oppia tuntemaan niitä. Rakensin jonkinlaisen veistoksellisen valepuvun helpottaakseni lintujen lähestymistä luokseni. Yritykseni piiloutua eläinten katseelta sisältää piirteitä tieteen toimintatavoista eläintutkimuksessa, mutta toisaalta hyvin nurinkurisesti. Vietän lintukopissa aina puoli tuntia kerrallaan. 23:ntena päivänä sini-tiainen laskeutui kädelleni ja tunsin sen kosketuksen, sen painon tai painottomuuden. Miten suurella voimalla niin pieni lintu voi pyrähtää lentoon. En pysty näkemään sen siipien räpytyksen nopeaa tiheyttä, mutta ymmärrän sen kuullun perusteella. Voiko empatia eläimiä kohtaan löytyä taiteen kautta? Voiko empatian kautta löytyä kommunikoinnin tapoja muunlajisten kanssa?

I would like to make friends with the birds in my yard, get to know them. I built a sculptural disguise to make it easier for the birds to approach me. My attempt to hide from the gaze of the animals contains features from animal research in science but slightly turned upside down. I spend half an hour at a time in the "birdbox". On the 23rd day, a blue tit finally landed on my hand and I felt its touch, its weight or weightlessness. With how much force can such a small bird take off to flight. I can't see the rapid frequency of its wing flapping, but I can understand by hearing it. Can empathy towards animals be found through art? Can we find ways of communicating with more-than-human species through empathy?

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

ekologisiin teemoihin, kaupunkieläimiin, lintuihin, lajienväliseen kommunikaatioon, eläinten itsetuntemukseen, eläinten arvostukseen ja empatiaan.

My artistic/research practice connects to...

ecological issues, city animals, birds, communication between species, animal cognition, to the respect and empathy towards animals.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Huhuu, onko siellä ketään?

My message to future times and beings....

Hello, is anybody there?

To respect, to the act of respect.

To hold in regard, to respond, to look back reciprocally, to notice, to pay attention, to have courteous regard for, to esteem: all of that is tied to polite greeting, to constituting the polis, where and when species meet.

To knot companion and species together in encounter, in regard and respect, is to enter the world of becoming with, where who and what are is precisely what is at stake.

I am who I become with companion species, who and which make a mess out of categories in the making of kin and kind.

-Donna Haraway-
(When Species Meet)

Henna-Riikka Halonen • Kudos Tissue (2022)

Animaatio elokuva Animated film 10:17 min

Tissue-elokuvassa pitkien otosten sarja johdattaa fiktiivisestä proteesitehtaasta sieraimen, ihon kudoksen ja hermoston kautta soluun. Ihmisen solun modifioidusta kolmiulotteisesta mallista tulee outo maailma, jota asuttavat erilaiset elävät ja elottomat organismit. Täällä näemme ruumiin yhtä aikaa omavaraisena ja huokoisena biologisena ja teknologisena monilajisena organismina, mutta myös konfliktin paikkana. Materiaaliset jännitteet, vuodot ja virtaukset, hämmentävät luonnollisen ja syntetettisen sekä biologisen ja teknologisen suhteita.

In Tissue, series of long takes guide us from a fictional prosthetic factory through the nostril and tissue, through the nervous system into the cell. The modified 3-D model of a human cell becomes a strange world inhabited by different organisms. The body is a simultaneously self-contained and porous biological and technological multi-species organism but also a site of conflict. In the face of a constantly progressing entanglements of human bodies, economies, media, and technologies, physical boundaries are becoming increasingly porous. Here, the material tensions, wherein leaks and flows, actively confuse the natural with the synthetic, biological with the technological and fantasy world with the scientifically objective one.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

teknologisen, ekologisen ja poliittisen kehityksen ehdollistamiin suhteisiin, tiloihin ja olen-toihin. Tavoitteena on tulkita ja haastaa spekulatiivisesti olennoille ja entiteeteille asetettuja korkean suorituskyvyn vaatimuksia.

My artistic/research practice connects to...

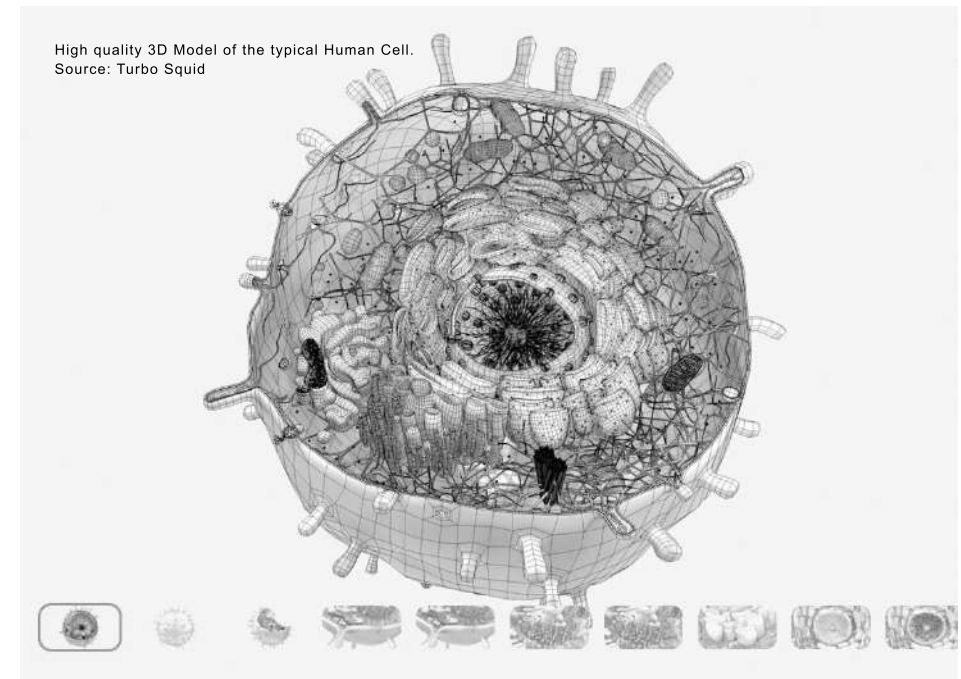
relations, spaces and beings conditioned by technological, ecological, and political develop-ments. It aims to cointer speculatively the demands for a high performance of beings and en-tities.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Olet huokoinen, mutta et loputtoman joustava.

My message to future times and beings....

You are porous, but not endlessly flexible.

Jaakko Ruuska • Kiskojen kudelmia *Stitching Tracks* (2018-23)

Elokuvan projisointi lasilevyille ja pöytiä, joilla on kirjeitä.

A film projected on a glass-plate, tables with written letters.

Monista kohdistaan katkennut Elisenvaara–Pieksämäki-rata oli tärkeässä roolissa osana tohtorin opinnäytettäni, jossa tutkin irtikytkettyjä tiloja. Tutkimuksessani irtikytkentä luonnehtii kokemusta paikan katkenneista kytköksistä. Irtikytkentöjen kokemuksellisuus tulee esiin yrityksissä kytkeä katkokset uudelleen. Kesäkuussa 2018 matkustin suljettua rataa pitkin resiinalla. Elokuussa 2019 järjestin vaellusmatkan tuon radan Venäjällä sijaitsevalle osalle. Marraskuussa 2022 kutsuin kaksi Venäjältä Suomeen paennutta taiteilijaa kävelyille radan raunioille, jotka sijaitsevat Suomessa. Kirjoitin heistä toisen, Mikhail Durnenkovin, kanssa kirje-esityksen, joka johdatti kulkijoita hylätyllä radalla.

The ruins of the railway between Elisenvaara (Russia) and Pieksämäki (Finland) were a key site for my doctoral research that deals with the experiential phenomenon of space, which is influenced by fragmented links. This phenomenon, that I call an off-connection, is exposed by the attempts to re-link the disconnected site. Between 2017 and 2023, I made several performative journeys along the abandoned railway. In July 2018, I travelled across the closed section of the railway by a draisine. In August 2019, I organized a hike to the ruined section of the tracks in Russia. In November 2022, I invited two Russian refugees for a walk along the ruined section of the tracks on the Finnish side. Together with one of them, Mikhail Durnenkov, I wrote a guidebook in the form of letters to the wanderers of the ruined railway.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

taiteellisen kokeellisuuden kokemuksen koettelu merkityksessä. Kävelemiseen perustuvat 'käytäntöni' (lat. praxis) tarkastelevat tilaa läsnäolevien ja poissaolevien kerrosten kudelmalla.

My artistic/research practice connects to...

the various aspects of perambulation. The artistic experiments are focused on the experientiality of a place, as a garment, that is knitted with the absent and the present.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Jatkuvien muutosten keskellä asiat ovat ihan sekaisin. Toivon todella, että saisit tästä kaikesta hieman paremmin selkoa.

My message to future times and beings....

In our time of flux, the sense of everything is in such a disarray, that I truly hope, you can make a better sense out of it.

Heidi Hänninen & KAS! -kollektiivi • Taiteen juurilla: maan alinen
Roots of Art: Underground (2024)
Kollektiivinen seinämaalauk Collective wall painting

Tutkin katutaide

My research interest is focused on street art as a method of community art. I study it within the framework of KAS! Kontula Art School, which I founded in East Helsinki 2019. Academy of Fine Arts' doctoral program has given me an opportunity to delve deeper into the communal public art practice. Inspired by the Claws and connections group exhibition title we return to the roots of art by creating a collective wallpainting about underground world. Our art making practice is based on a common state of flow, interruptions and constant negotiation, but above all on a shared desire to make interesting art. This exhibition allows the artists of KAS collective to be seen and heard also in the context of the University of the Arts.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Yhteisötaide, sosiaalisesti osallistuva julkinen taide, katutaide, kaupunkikulttuurit (mukaan lukien päihdekulttuurit), monikielisyys, identiteetit, yhdenvertaisuus, hetrogeenisuus.

My artistic/research practice connects to...

Community art, socially engaged public art, street art, urban cultures (including substance use cultures), multilingualism, identities, equality, heterogeneity.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

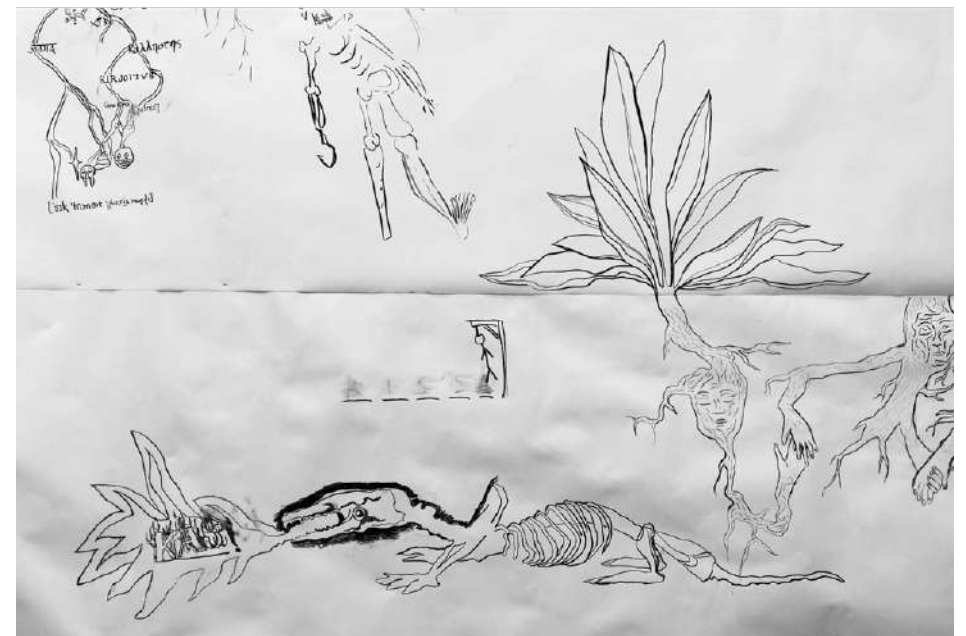
1. Älä luovuta. 2. Etsi apua. 3. Meillä on kaikki mitä tarvitsemme parempaa elämää varten. 4. Se, kuinka kohtelemme heikoimpia, määrittää yhteiskuntamme laadun. 5. Tee taidetta, älä sotaa.

My message to future times and beings....

1. Don't give up. 2. Search for help. 3. We have everything that is needed for a better life. 4. How we treat the weakest defines the quality of our society. 5. Make art, not war.

5.

@kaskontulartschool

Hanna Vahvaselkä • Haavat. Haparoivia ajatuksia maisemasta ja maisemassa. Aspens (wounds). Fumbling thoughts about and within the landscape (2024)

Sekatekniikka/puu, haapa mixed media/wood, aspen

Kesäkuussa 2023 kaadoin Outokummun Maljasalmessa, Juojärven rannalla hieman yli yhdeksänmetrisen haavan. Vuosirenkaiden mukaan haapa oli katsellut edessä aukeavaa järvimaisemaa ja pientä laivanmuotoista saarta noin kolme vuosikymmentä. Työskentelin haavan kanssa rannalla ja koitin saada kiinni maisemasta, sekä maisemaan sisältyvistä muistin monista eri kerroksista. Syksyllä 2023 kuljetin haavan työhuoneelleni, missä jatkoin työskentelyä sen kanssa. Syntyneessä teoskokonaisuudessa pohdin, miten materiaali osallistuu ja ohjaa teosprosessia, millaista muistia materiaali itsessään kantaa, millaista muistia se teoksena piirtää esiin sekä sitä, miten materiaalin merkitykset muuttuvat siirryttäessä maisemasta työhuoneelle ja sen jälkeeseen galleriaympäristöön. Juojärven haavan lisäksi teos on rakentunut myös vanhojen teosteni haapamateriaalia kierrättäen.

In June 2023 I cut down a slightly over nine-meter-tall aspen tree by Lake Juojärvi, near Outokumpu, East Finland. According to its annual rings, the aspen had been looking at the lake, landscape, and a small ship-shaped island for approximately three decades. By working in the landscape with the aspen, I tried to get in touch with many layers of memory the landscape might contain. In the fall, I transported the aspen to my studio. In my installation, I ponder how the material participates and guides the artistic process, what kind of memory the material itself carries, and what kind of memory it draws out as a work of art. Furthermore, I explore how the significance of material change between landscape and art context.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

käsityölähtöiseen, kuvanveiston laajentuneeseen kenttään, paikantuneeseen kokemuspohjaiseen tietoon, sekä materiaalin ja muistin eri kerrosten yhteyteen.

My artistic/research practice connects to...

craft-based, expanded field of sculpture. Also situated and practice-based knowledge and the connection between material and layers of memory.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

My message to future times and beings....

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

Anni Laakso • Zone (2023)

Puusta rakennettu moniosainen veistosinstallaatio, jonka koko vaihtelee tilanteen mukaan. A multi-part sculpture installation made of wood, the size of which varies depending on the situation.

Zone (alue, vyöhyke) on sisätilaan sijoitettu teos, jossa tutkin ideaa julkiseen ulkotilaan tulevaisuudessa sijoittuvasta veistosinstallaatiosta, joka loisi paikan, jossa kohdata ja toimia, joka on ihmisen kokoinen, ja ihmisen muunneltavissa. Veistos koostuu useasta puurakenteisesta kappaleesta, joita voi liikutella ja yhdistellä haluamaansa muotoon. Se on kuin kolmiulotteinen palapeli, jota ihmiset voivat muunnella haluamallaan tavalla. Se on veistos, joka avautuu ihmisten tekemäksi installaatioksi. Teos luo paikan, joka ei ole omistettavissa vaan kaikkien käytössä ja muunneltavissa. Kappaleissa on puurunko ja ne ovat osittain päällystettyjä käytetyillä vanerilevyillä ja skeittilautoilla. Kappaleet ovat onttoja, ne ovat kooltaan noin 120 x 120 cm. Teoksen väri syntyy käytetystä materiaalista.

Zone is a work placed in an interior space, where I explore the idea of a sculpture installation placed in a public outdoor space in the future. It would create a place to meet and act. A place that is human-sized and can be modified by humans. The sculpture consists of several wooden pieces that can be moved and combined into the desired shape. It's like a three-dimensional jigsaw puzzle that people can modify as they wish. It is a sculpture that unfolds into a human-made installation. The work creates a place that cannot be owned but can be used and modified by everyone. The pieces have a wooden frame and are partially covered with used plywood boards and skateboards. The pieces are hollow, they are about 120 x 120 cm in size. The color of the work comes from the material used.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

tilapäisten veistosinstallaatioiden mahdollisuuteen vapaan vyöhykkeen tai paikkojen luojina ja merkitsijöinä.

My artistic/research practice connects to...

the possibility of temporary sculptural installations as creators and signifiers of free zones or places.

Alue, vyöhyke, ZONE

Work in progress

- + equipments?
- + beds for animals
- + beds for plants
- + instruments: cajon, horn
- + something soft
- + used skateboards and plywood pieces to cover
- + icehockey sticks for structure

Miniature model

Katja Tukiainen • The Shelter (2023-2024)

Pieni sekatekniikalla toteutettu tyttöveistos, puinen hylly, kirjoja ja paperiarkkeja.

Mixed media girl statuette, wooden shelf, books and papers.

Pienessä interaktiivisessa esinekoosteessani nimeltä The Shelter tyttö makaa kirjan suojassa, kuin teltan alla. Kirja on Mary Beardin *Women & Power: A Manifesto* (Liveright Publishing, 2017). Minä sain kirjan ystävältäni ja kollegaltani Marialta, joka sai sen tyttäreltään Jennyltä. Mary Beard (s.1955) on englantilainen klassisen Rooman tutkija, joka käsittelee tässä kirjassaan tapoja, joilla historia on kohdellut voimakkaita naisia.

In the small interactive installation called The Shelter, the girl lies under the shelter of a book, like under a tent. Artistic research often involves verbalizing, sharing, and contextualizing the artistic work to what has already been written. Words can give the work protection.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Taiteellinen työskentelyni ja post-doc tutkimukseni kytkeytyy taiteilijan kieleen, joka yhdistää sanattoman kielen sanojen tapailuun.

My artistic/research practice connects to...

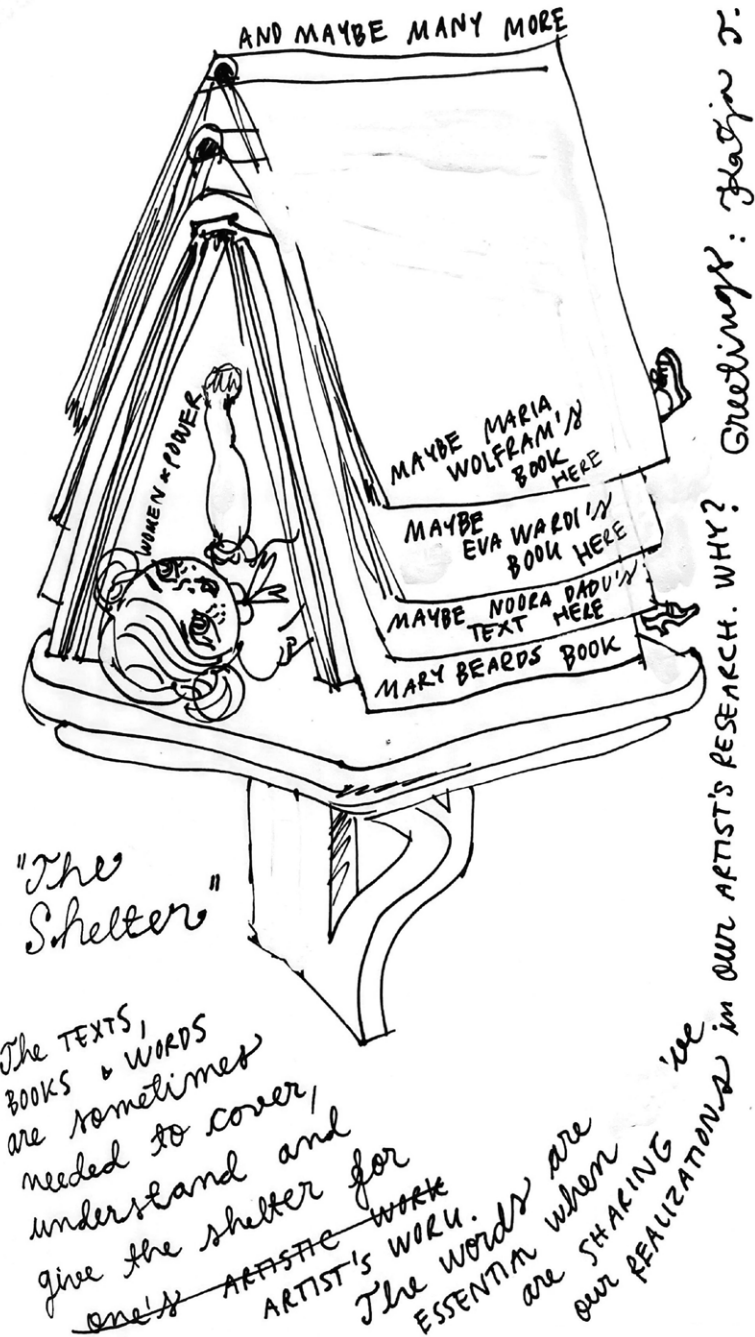
My post-doc artistic research & practice connects to the language of the artist, which combines non-verbal language to search of words.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Kuuntele, katso, näe ja rakenna siltoja.

My message to future times and beings....

Listen, look, see and build bridges.

**Tuula Närhinen • Autografi di Roma – Roomaa sormituntumalla
Autografi di Roma – Tactile Impressions of Rome (2023)**

**Taputteita ja raaputteita kierrätetyistä sanomalehdistä valmistetulle paperimassalle
Epigraphic squeezes and rubbings on papier-mâché made of recycled newspapers**

Tutkimusmatkastani graffitien luvattuun kaupunkiin jäi muistoksi kokoelma käsin tehdyille paperille siirrettyjä jälkiä. Tallensin seinien ja katukiveyksien kohokuvioita frottage- ja taputekniikoilla paperimassaan, joka oli peräisin roskiksista keräämistäni sanomalehdistä. Kun hankasin piirintä seinään kiinnitettyyn arkkiin tai painelin märkää paperimassaa kuvion uurtteisiin, pintojen tekstuurit toisintuivat kuvallisiksi jäljiksi. Taputteita ja raaputteita voi tulkita piirtokirjoitusten tapaan primäärilähteinä, jotka avaavat aikaikkunan suoraan antiikkiin. Painumat kertovat historiasta roomalaisten omalla äänellä, ilman välikäsiä ja aikaisten itsensä kuvaamana. Kosketusaistiin vetoavat pinnakkaiskuvat toimivat aseamisen kirjoituksen tapaan. Niiden merkitys jäsentyy visuaalisesti jälkien materiaalisuuden perusteella.

My urban exploration into Roman wall inscriptions resulted in a collection graffiti imprints and rubbings, executed on substrates of recycled, hand-made paper. The papier-mâché originates in discarded newspapers gathered from the streets. The techniques implicated borrow from archaeological methods, devised for the study of antique inscriptions. The epigraphic squeezes, frottages or calques enable the generation of one-to-one contact prints which record more than meets the eye. They allow to translate haptic aspects and/or asemiotic writing into traces. The concreteness of the techniques culminates in vestiges which may even carry information that is not available when looking at the original object.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

analogisen kuvan käytännöissä ilmenevään kuvalliseen ajatteluun ja näkemällä tietämiseen. Teokseni kysyvät, miten kuvausvälineet toimivat katseen jatkeina ja kuinka (valo)kuvat esittävät kohteitaan.

My artistic/research practice connects to...

the epistemic inherent in analogue recordings, traces or imprints. The artworks study the fabric of the gaze by showcasing the observer's corporeal enactment with experimental visual interfaces..

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Älkää muistelko meitä pahalla – après vous le déluge (teidän jälkeenne vedenpaisumus).

My message to future times and beings....

Please remember our sins no more – après vous le déluge (after you the flood).

Miklos Gaál • Subversion unexplained (Separate realms at the same spot)
(2024) A series of collage video narratives. Thematic loops running in separate monitors:
varying lengths, between 12 and 26 minutes each.

Teos on osista koostuva audiovisuaalinen essee, joka on koottu kirjavasta fiktiivisestä sekä dokumentaarisesta materiaalista. Olen kerännyt ja muokannut sellaisia kohtauksia, jotka ehdottavat useita samanaikaisia risteäviä merkityksiä ja moninkertaistavat olemassa olevat vaikutelmat ja selitykset. Tilanteita, jotka sekoittaen arkipäiväisen ymmärryksen kuvitteellisiin tiloihin ja ajatusperäisiin jäsentelyihin. Kerrontaa, joka luo moniselitteisyyttä kielen eri muotojen yhtäaikaaisuudella sekä erinäisillä tavoilla tehdä etäännytyksiä ja luoda viitekehyksiä. Koottu materiaali on pieni antologia kyvystä puhua useita näkökantoja samanaikaisesti sitoutumatta mihinkään yksittäiseen kantaan.

The work is an audiovisual essay consisting of separate thematic parts, compiled from various footage from fictive films, documentaries, and all-round Internet stock. I have collected and appropriated moments that persist in ambiguity and insert several ways of sense. Their manifold use of language, framing of circumstances, and subversive ways of establishing expectations speak contradictory rationale simultaneously. Brought together, the scenes mingle commonplace understanding with fictive spaces and conceptual distinctions. The overall collection is a small anthology of a capacity of multiple standpoints that is not bound to a fixed identity.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

kulttuurin ja kielen erottelujen kartoittamiseen. Olen kiinnostunut siitä, millaisille sitoumuksille niiden vakiintuneet jäsentelyt perustuvat.

My artistic/research practice connects to...

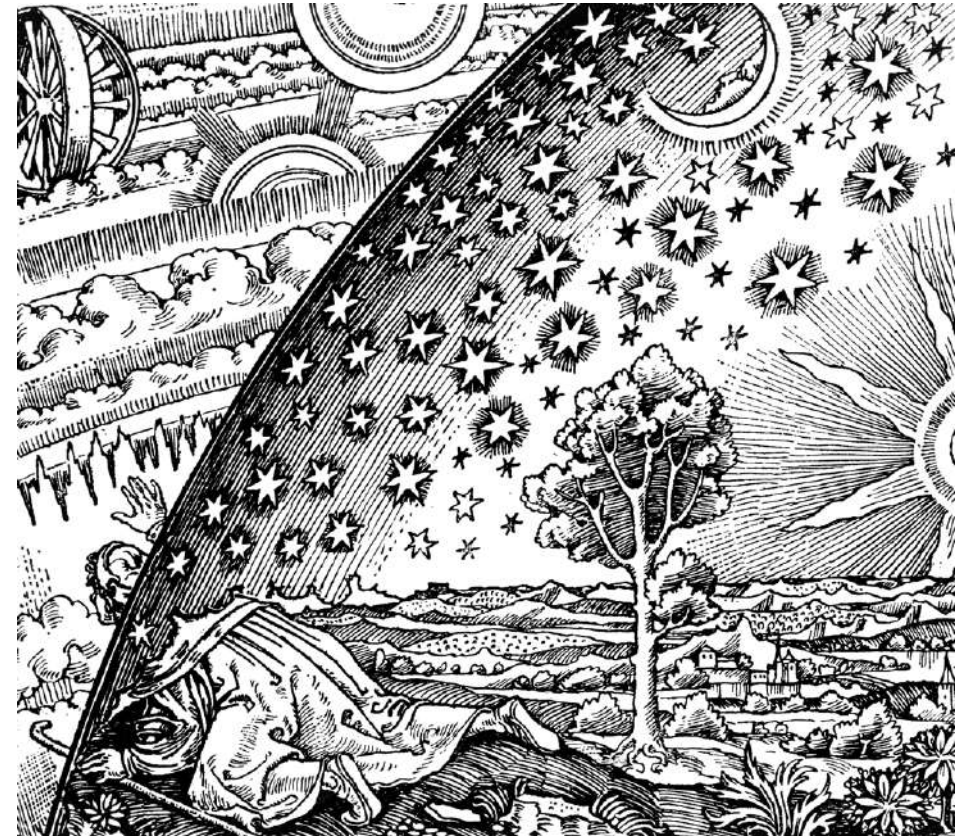
distinctions of culture and language. I am interested in how they construct actuality habitually.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

on toivottaa asioiden monitulkintaisuuden ja perimmäisen selittämättömyyden juhlistamista. Valmius suhtautua outoon tuttavallisella tavalla sekä kyky nähdä jo ennestään tuttu asia oma-peräisenä voi levittää suurimman mahdollisen hymyn kasvoille.

My message to future times and beings....

is to wish celebration with the inherent ambiguity and inexplicability of things. Relating familiarly to the strange, and seeing the previously familiar as singular can spread the biggest smile on our face.

*Wood engraving (detail of) by an unknown artist, early 19th century(?). The image is conventionally named Flammarion engraving because its first known appearance is in a book by Camille Flammarion: *Latmosphère – Météorologie populaire*, 1888. The image has often been used as a metaphorical illustration of the scientific knowledge or the quest for transcendent experience.*

Timo Tähkänen • Shadow of the (queer) body (2023)

Digiprintti: performansseja kameralle, lavastettu tilanne.

Digital print: performances for the camera, a staged situation.

Teos perustuu kokemukseeni, jossa toisinaan koen, että queer-henkilönä varjostan valtaväestön elämää olemalla oma itseni. Kehon luoman varjon voi myös rinnastaa ihmisen valtaan suhteessa luontoon.

The work is based on my experience, where sometimes I feel that as a queer person I overshadow the life of the mainstream population by being myself. The shadow created by the body can also be equated with human power in relation to nature.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

kuuntelun merkityksen tarkasteluun taiteellisen työn prosessissa queeristä näkökulmasta.

My artistic/research practice connects to...

examine the meaning of listening in the process of artistic work from a queer perspective.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Kirjoitan Maa -nimiseltä planeetalta, joka oli ennen olemassa. Olkaa parempia.

My message to future times and beings....

I'm writing about a planet called Earth that used to exist. Be better.

Euro & Kiiveri • Voi kukat Oh Flowers (2021-24)

Installaatio Installation, mixed media

Teos koostuu riistakameralla kuvatusta videosta ja valokuvista, sekä löydettyistä materiaaleista rakennetuista elementeistä. The piece consists of a video and photographs captured with a game camera, as well as elements constructed from found materials.

The piece consists of a video and photographs captured with a game camera, as well as elements constructed from found materials.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Haluun

My artistic/research practice connects to...

Desire

Rut Karin Zettergren • 780 nm-1 mm (2023)

Infrared video, sound, loop

In 780 nm-1 mm, the work-in-progress video presented at *Claws and Connections*, I explore infrared videos from my own archive, juxtaposed with infrared images from NASA's James Webb Space Telescope a tool used in to search for new exoplanets. These images are accompanied by an auditory element with a futuristic story created through a method inspired by roleplaying games. In my research I (mis)use technology originally developed or refined for military and surveillance purposes, to explore its potential to perceive beyond the visible light spectrum to create images that offer glimpses of possible futures.

My artistic/research practice connects to...

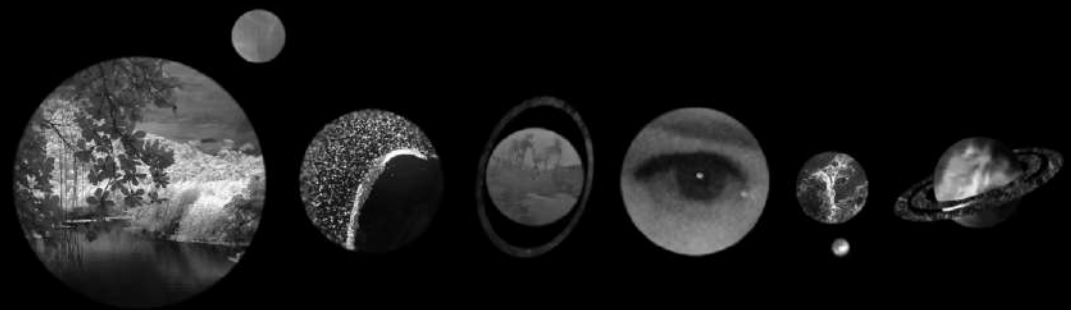
a fusion of techno-critical insights and strategies stemming from Cyborg, Cyber, Post-cyber, Data, Xeno, and Glitch feminism and speculative fiction.

My message to future times and beings....

We slumber in the spaceship at the edge of time. As the spiral spins, we dream a new world, a vision that changes the present, generates the future →→→♡💧🌱🌻🌙🌟🌠🌠♡

13.

www.rutkarinzettergren.se

Matthew Cowan • Masks (2019-23)

Handkerchiefs, textiles, twigs, thread, ink, paint, wooden frames.

Conversation as form can unlock many fields of practice. At an early stage in my research, I realised how important it is to involve other voices, and the process of talking to other practitioners has opened it up to other perspectives. In each case, a mask has been produced as a result of the artistic conversation we have had and these artefacts form their own discrete archive within the overall research process.

My artistic/research practice connects to...

These masks also mark as a remnant, the process of the form of the conversation that took place, sometimes referencing what was talked about, or the materials that were at hand when we met, or sometimes something else entirely.

Mia Seppälä • Literary Resonance (2023-24)

Videoinstallaatio: Kokoelma Helsingin yliopiston kirjaston poistamia "Société Finlande-France" taidekirjoja, hitaasti pyörivä jalusta, lasi, vesi, tekstikatkelmat
Kirjaston kirjavaunu "Literary Resonance" HD video, äänetön, 7 min.

Videoinstallation: Collection of discarded "Société Finlande - France" art books from the University of Helsinki Library. Slowly rotating pedestal, glass, water, text fragments.
Library book chart "Literary Resonance" HD video, silent, 7 min.

Resonanssia käytetään yleisesti kuvaamaan, miten tieto eri lähteistä yhdistyy. "Literary Resonance" -teoksen nimi viittaa siihen, miten kirjallisuus synnyttää lukijassa henkilökohtaisen resonanssin kokemuksen, jota on vaikea selittää tieteellisesti. Teoksen lähtökohtana on kokoelma Helsingin yliopiston kirjaston poistamia taidekirjoja, joita on muokattu poistamalla tekstiä ja kuvia. Kirjalliset elementit ja kuvat sulautuvat teoksessa yhteen ja poistettuja sanoja on käytetty uuden sanaston rakennusaineina. Tämä luo yhteyksiä sanan ja kuvan välille ilman selkeää hierarkiaa, jättäen avoimeksi kumpi niistä on ensisijainen.

Resonance is commonly used to describe how information from different sources comes together. The title of the work "Literary Resonance" refers to how literature generates a personal resonance experience in the reader, which is challenging to explain scientifically. The starting point of the work is a collection of art books removed from the University of Helsinki library, which have been modified by removing text and images. In the work, literary elements and images blend together, using removed words as building blocks for a new vocabulary. This creates connections between word and image without a clear hierarchy, leaving open which one is primary.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

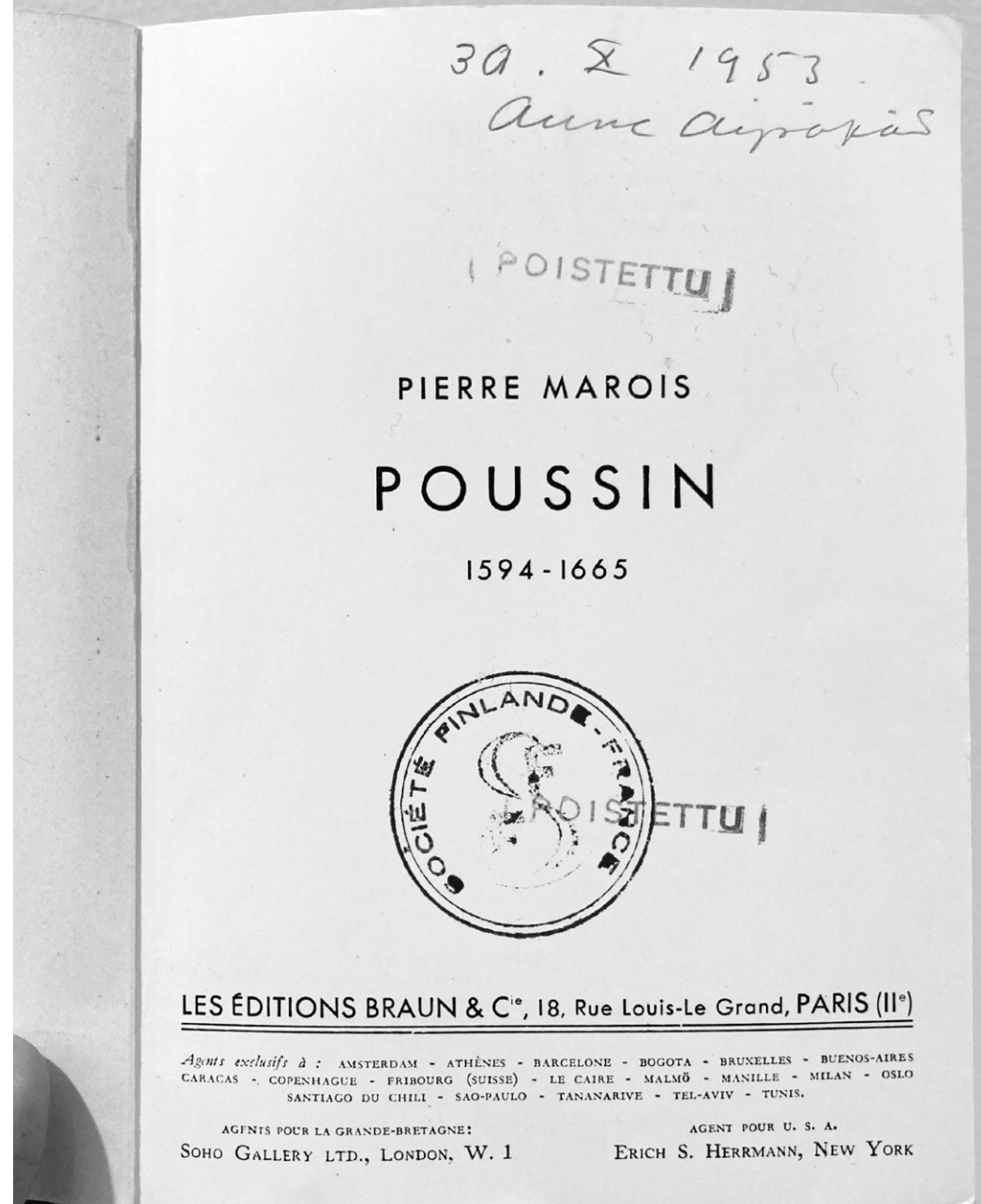
Taiteellisen tutkimukseni ja teoksen välinen yhteys liittyy siihen, miten kuvan poissaolo ja sen suhde sanoihin näyttäytyy analogisessa ja digitaalisessa ympäristössä.

My artistic/research practice connects to...

The connection between my artistic research and the work relates to how the absence of an image and its relation to words manifest in an analog and digital environment.

15.

www.miaseppala.com
mia.b.seppala@uniarts.fi

Simo Ripatti • Odota Wait (2023)

UV-valolla haalistettu puu Wood faded with UV light 240 x 120 cm

Teos on valmistunut osittain itsestään. Naulaan on jätetty roikkumaan paita, jonka varjo on jäänyt suojaan auringon UV-valolta. Teos kuvaa muistiin tukeutuvaa havainnointia ja sitä kuinka jatkuva uuden havainnointi vaikuttaa muistikuvan luotettavuuteen. Lähtökohtana on ajatukseni olemassaolon ja tapahtumien sattumanvaraisuuksista ja kuinka ne kohtaavat oman ymmärryksen ja muodostavat sitä kautta näkökulman. Tätä kautta muodostunut näkökulma määrittää myös sitä millaiseksi muisto värittyy ja kuinka kauan voi itse pitää muistoa luotettavana.

The work is partially completed by itself. A shirt has been left hanging on the nail, the shadow of which has been sheltered from the sun's UV light. The work describes observation based on memory and how continuous observation of new things affects the memory image reliability. The starting point is my thoughts on the contingencies of existence and events and how they meet one's own understanding and thereby form a point of view. Formed through this the point of view also determines how the memory is colored and how long you can consider the memory reliable.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

havaintoon joka on perustana todellisuuteen liittymisessä.

My artistic/research practice connects to...

observation, which is the basis for connecting to reality.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Kun asiat muuttuvat hitaasti, tulee muuttuneesta tilanteesta vaivihkaa uusi perustaso.

My message to future times and beings....

When things change slowly, the changed situation quietly becomes a new basic level.

Jack Faber • Double Disclosure (2024)
Site-specific Audio-Visual Installation

Double Disclosure is a site-specific cinematic work based on aerial and terrestrial imagery in inaccessible territories and ecological conflict areas. It deals directly with the ways in which artistic research act as an exploration and conversion field for theory, practice, projects of knowledge mapping and the disclosure of findings and processes emerging from these meeting points. It examines how surveillance imagery technologies (from drones to advance smartphones) change our relations with nature and the major role they play in accelerating climate crisis.

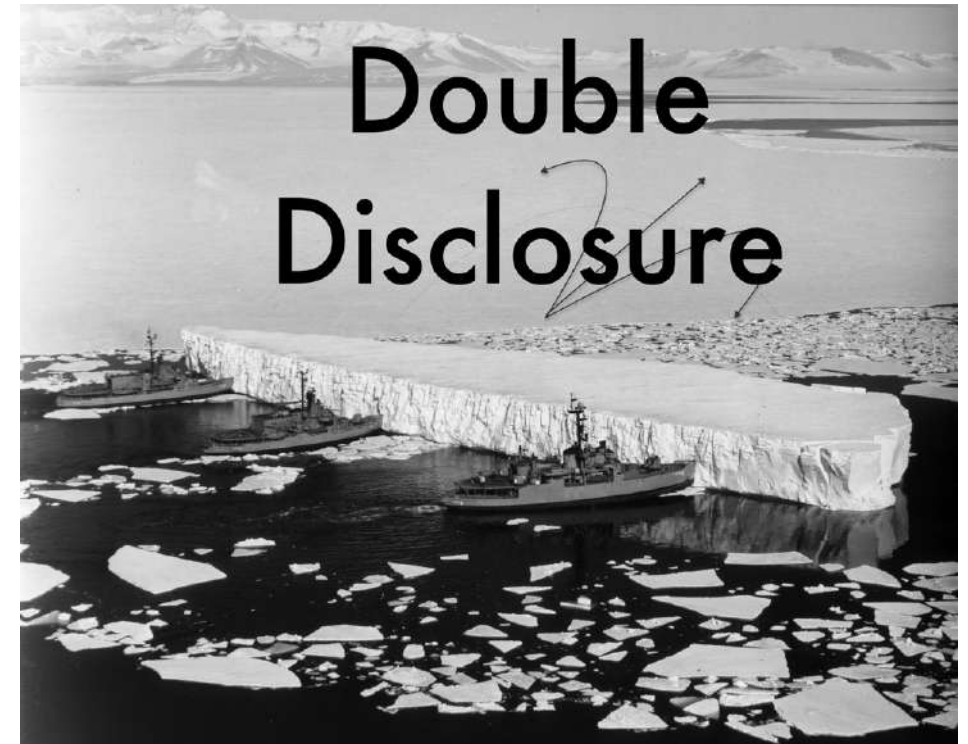
The work focuses of the militarization of the imagination proliferated by such surveillance imagery technologies, examining its double nature.

My artistic/research practice connects to...

exploring the militarization of imagination through cinematic interventions, site specific installations, drones and phones, double narratives and disclosures, duplicity and honesty.

My message to future times and beings....

Map the hidden, listen to the silenced, and recognize the double-edged impact of evolving technologies on our economy of extinction. Rebel against your privileged role in it and acknowledge all species equality.

Mari Helisevä-Miyamoto • Remote Sensing (2022-2024)

Temperamaalauksista koostuva installaatio, joka muuttuu näyttelyn aikana.

Installation that consists of tempera paintings and changes during the exhibition.

Olen työstänyt abstrakteja maalauspareja, jotka ajattelin alunperin esittää tiiviisti vierekkäin asetettuina. Teoksissa olennaista ovat maalausten väliset rajapinnat, liikkeen vaikutelman jatkuminen tai pysähtyminen, vaihtelevat tekstuurit, sekä värien vuorovaikutus. Nämä elementit vetävät kappaleita yhteen, tai korostavat niiden erillisyyttä. Nyt esitän kyseisen sarjan maalauksia installaationa, niin että osien välillä onkin erilaisia etäisyyksiä. On kiinnostavaa nähdä mitä tapahtuu.

I've been working on a series of abstract paintings that consist of two parts, installed tightly side by side. In these works essential things are the borderline between the paintings, the impression of a movement that continues or stops, variable textures, and the interaction between colors. These elements pull the two parts together, or emphasize their separatedness. Now I exhibit paintings from this series as an installation where there's space between the two parts of each work. It's interesting to see what happens.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

maalauksen monimuotoisen kielen tutkimiseen kuvana, pintana ja objektina.

My artistic/research practice connects to...

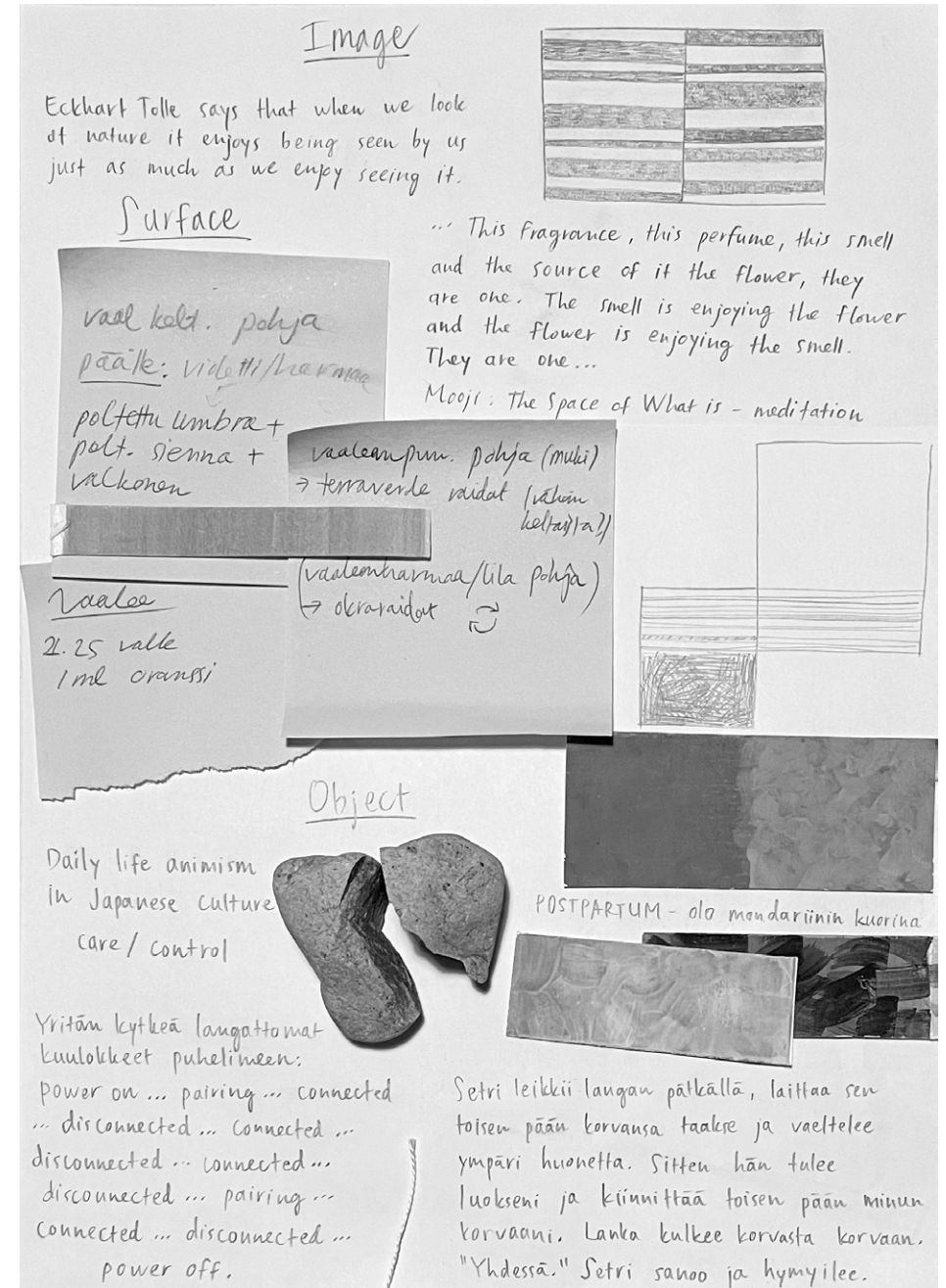
the research of the diverse language of painting as an image, surface and an object.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Nähdään Merkuriuksella!

My message to future times and beings....

See you in Mercury!

SubaruSisters • Ahtaa-lataa! Cram, Pack, Supercharge (2024)

Maalauksellinen sekatekniikka Painterly mixed media 400 x 400 x 4 cm

Teos Ahtaa – lataa! on asetelma Anna Bromsin, Outimaija Hakalan, Siiri Pohjolaisen, Linda Roschierin, Hanna Saarikosken ja Mirimari Väyrysen maalauksista, maitokärrystä ja valkoisesta seinäpinnasta. Teos muotoutui tutustumisen prosesseissa; piirasta syöden, sähköpostien sinkoilla, pulkkamässä, kasaamalla materiaalia ja tilanraivauksessa - kuvitellen mahdollisuuksia maalauksille ja suunnille. SubaruSisters on taiteilijaryhmä, joka kokoontuu maalauksen äärelle muotoilemiensa harjoitteiden ja kenttäretkien keinoin. Sen toiminnan ytimessä on ammatillisen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kynsiä ja kytköksiä – näyttely on ryhmän ensimmäinen yhteinen esiintyminen.

The work Cram, Pack, Supercharge is a composition of Anna Broms', Outimaija Hakala's, Siiri Pohjola's, Linda Roschier's, Hanna Saarikoski's and Mirimari Väyrynen's paintings, milk cart and white wall surface. The piece was formulated in the process of getting familiar with each other; eating pie, emails bouncing, sledging, piling up material and clearing out space - imagining possibilities for paintings and directions. SubaruSisters is a group of artists, which gets together around painting by means of field trips and joint exercises. At the core of the activity is the strengthening of a professional community. The Claws and Connections exhibition is the group's first public collective activity.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

SubaruSistersin praktiikka muotoutuu monella tapaa samankaltaisesti kuin maailmankaikkeus muotoutuu: useat lainalaisuudet, järjestykset ja materiaalit ovat meille vielä tuntemattomia.

My artistic/research practice connects to...

The practice of SubaruSisters takes shape many ways similarly as the universe takes shape: numerous of its principles, orders and materials are still unknown to us.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

"Sol per sfogar il core" - siteeraus Bomarzon hirviöpuutarhasta.

My message to future times and beings....

"Sol per sfogar il core" - quotation from Bomarzon Garden.

Harjoite: Tuo mukana 7 asiaa: • pieni teos • tekstikatkelma • maku/tuoksu • tärkeä materiaali • kuva • sattumalta eteen tullut asia

Exercise: Bring 7 things with you: • small scale work • a text • taste/smell • meaningful material • image • random thing

Iris Kaarlehto & Klaus Maunuksela • 59.87367°N 20.90177°Ö. (2023)

Pienjulkaisu, 20 mustavalkosivua, kielet: suomi ja englanti.

Zine with 20 black & white pages, language: English and Finnish.

59.87367°N 20.90177°Ö on kuvataiteilija Iris Kaarlehton ja taiteilija-tutkija Klaus Maunukselan pienjulkaisu, jonka dialogimuotoinen teksti lähestyy ajatuksia julkisista ja puolijulkisista tiloista, intiimiydestä ja raunioista. Teos on leikillinen kokeilu äänittämisellä materiaalin tuottamisen menetelmänä. Teoksen valmistusprosessin keskiössä on ajatus äänitetyn puheen litteroimisesta taiteellisena tutkimusmenetelmänä, joka tuo näkyviin puheen erilaiset rekisterit, eleet ja merkitysten hienovaraiset liukumukset. Teos on saanut alkunsa Kökarissa Källskärin taiteilijaresidenssissä. Se on esitetty ensimmäisen kerran osana Iris Kaarlehton näyttelyä Still Life with Basket of Fruit SIC-galleriassa Helsingissä keväällä 2023.

59.87367°N 20.90177°Ö is a zine by visual artist Iris Kaarlehto and artist-researcher Klaus Maunuksela, whose dialogic text approaches ideas about public and semi-public spaces, intimacy and ruins. The work is a playful experiment with recording as a method of producing material. At the heart of the work's production process is the idea of transcribing recorded speech as an artistic research method that brings out the various registers, gestures and subtle shifts of meaning in speech. The work originated in Kökar in Källskär's artist residency. It has been shown for the first time as part of Iris Kaarlehto's exhibition Still Life with Basket of Fruit at the SIC gallery in Helsinki in the spring of 2023.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Iiriksen taiteellinen praktiikka kytkeytyy animismiin ja fetisismiin. Klausin taiteellinen tutkimus käsittelee äänikirjallisuutta ja kirjallista äänitaidetta.

My artistic/research practice connects to...

Iris' artistic practice is connected to animism and fetishism. Klaus' artistic research deals with sound literature and literary sound art.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Ehkä se oli tällaista.

My message to future times and beings....

Maybe it was like this.

Ilya Orlov • Metafyysinen pesukone *Metaphysical Washing Machine** (2022-2023) *Installaatio Installation*

Venäjän hyökättyä Ukrainaan laaja-alaisesti vuonna 2022, useat uutislähteet raportoivat venäläisten joukkojen ryöstelvän vallatuilla alueilla yksityiskodeista pesukoneita, kuvastaen joidenkin kommentaattorien mukaan sotilaiden tiedostamatonta tarvetta 'valkopestä huono omatuntonsa'. Samanaikaisesti syynä sodan syttymiselle on alettu pitää venäläisen kulttuurin kolonialistista ja imperialistista luonnetta, ja näiden tuhoisien ominaisuuksien puhdistamisesta on tullut välttämätöntä.

At the onset of Russia's full-scale military attack on Ukraine in 2022, numerous news reports emerged depicting Russian troops looting washing machines from private residences within the occupied territories. This prompted some commentators to draw associations with the soldiers' subconscious urge for 'laundrying their bad conscience'. Simultaneously, an increasing chorus of voices began to attribute the responsibility for the war's outbreak to Russian culture, which was increasingly perceived as fundamentally colonialist and imperial, thus necessitating a cleansing of these pernicious elements.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

klassisen estetiikan sekä avantgarde-liikkeen ja käsitetaiteen 'antitaiteellisen' ja 'de-estetisoi-
van' ohjelman välisten yhteentörmäyksien ja skismojen tarkasteluun ja paljastamiseen.

My artistic/research practice connects to...

My main interest as both an artist and researcher is in revealing the collisions and schisms between classic aesthetics and the 'anti-artistic' and 'de-aestheticising' programme of avant-garde and Conceptual art.

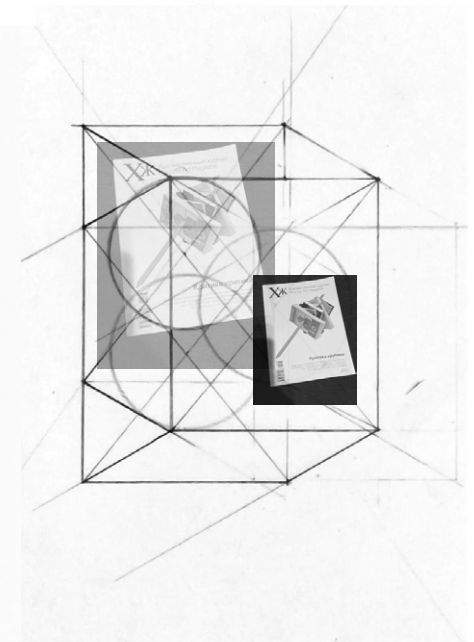
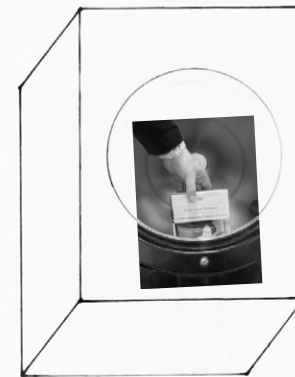
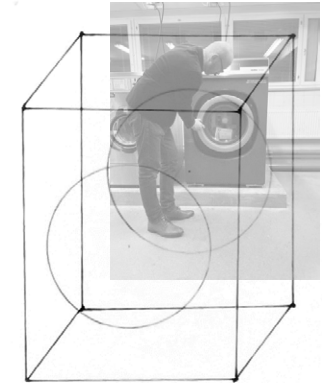
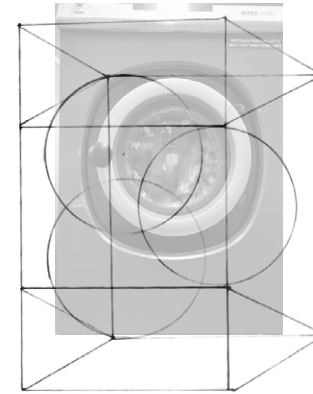
Viestini tulevien aikojen olennoille...

Tulevaisuuden taiteelle elintärkeä kysymys on, miten pysyä yhteiskunnallisesti aktiivisena taantumatta avantgarde-liikettä edeltäneeseen konservatiiviseen näkemykseen taiteesta representaationa.

My message to future times and beings....

The crucial question for future art is how it can be societally engaged without reverting to the conservative pre-avant-garde idea of art-as-representation.

* The work is made with participation of Anna Rawlings

Santtu Laine • [even] The Seven Seas (2023)

Biomuovikappaleet, metallinen kehikko, kalastuskoukut, ääni-installaatio.
Bioplastic pieces, metallic frames, fishing hooks, a sound installation.

Teoskokonaisuus '[even] The Seven Seas' käsittelee ihmisen ja luonnon monimutkaista suhdetta ja pyrkii punomaan yhteyksiä näiden välille. Näitä yhteyksiä hahmotellaan biomateriaaliin kätkeytyneen muistin, merenalaisen äänimaailman ja runouden keinoin. Teoskokonaisuus tuo kävijän keskelle taiteellista prosessia. Teos hakee vielä lopullista muotoaan ja se kehittyy koko näyttelyn ajan.

[even] The Seven Seas explores the complex relationship between man and nature and seeks to weave connections between them. These links are outlined through memory embedded in biomaterials, an underwater soundscape, and poetry. The work places the visitor in the midst of the artistic process. It is still seeking its final form and will evolve throughout the exhibition.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

vaihtoehtoisten, kestävien materiaalien ja prosessien hyödyntämiseen taiteen tekemisessä. Tutkimukseni keskittyy merilevästä valmistettuihin biomuoveihin.

My artistic/research practice connects to...

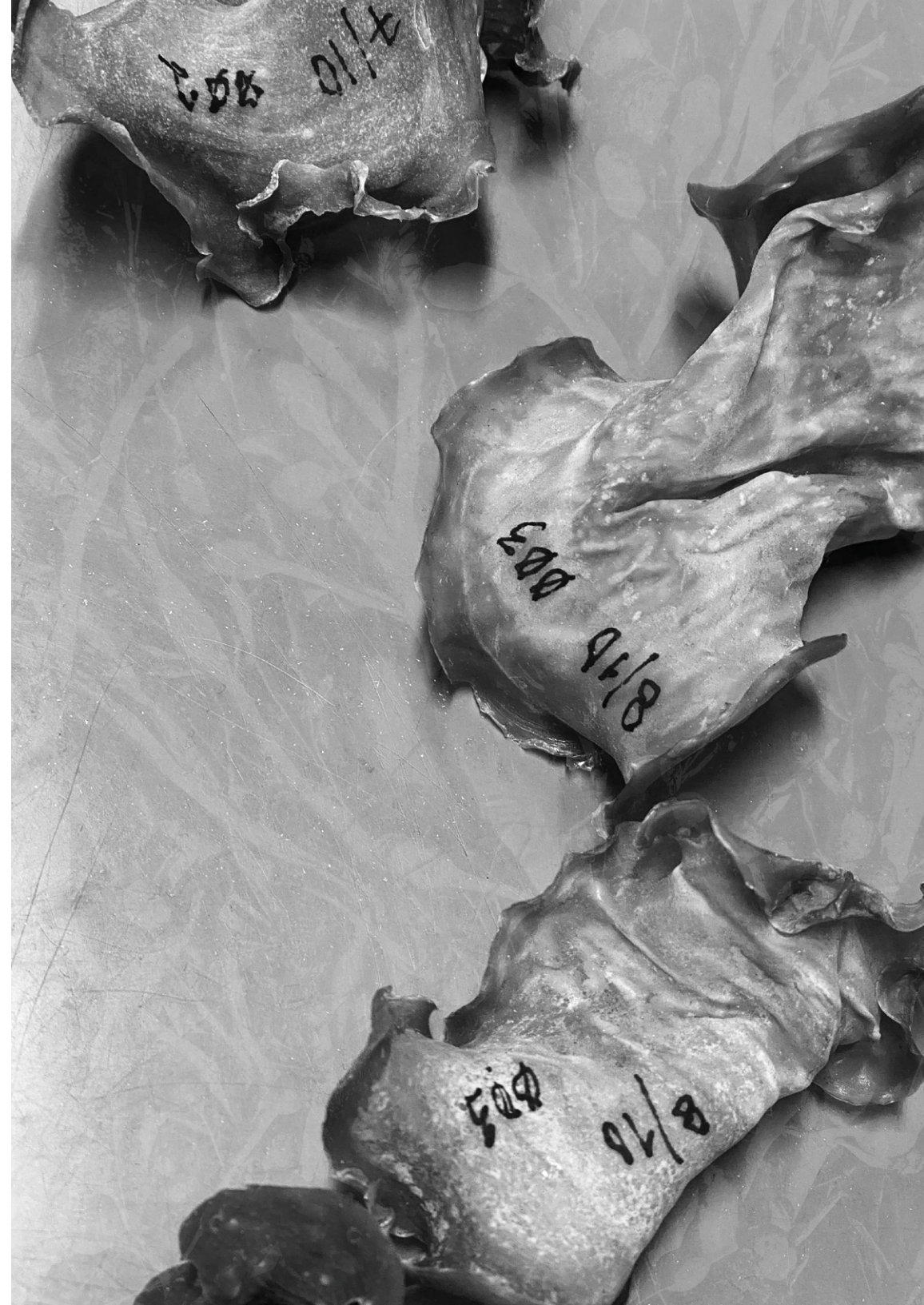
experimenting with alternative, sustainable materials and processes in art making. My research focuses on bioplastics made from seaweed.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Usko hyvään. Toivottavasti onnistuimme!

My message to future times and beings....

Believe in the good. I hope we succeeded!

to kosie • piece-full mermaid (2022)

Mixed media sculpture

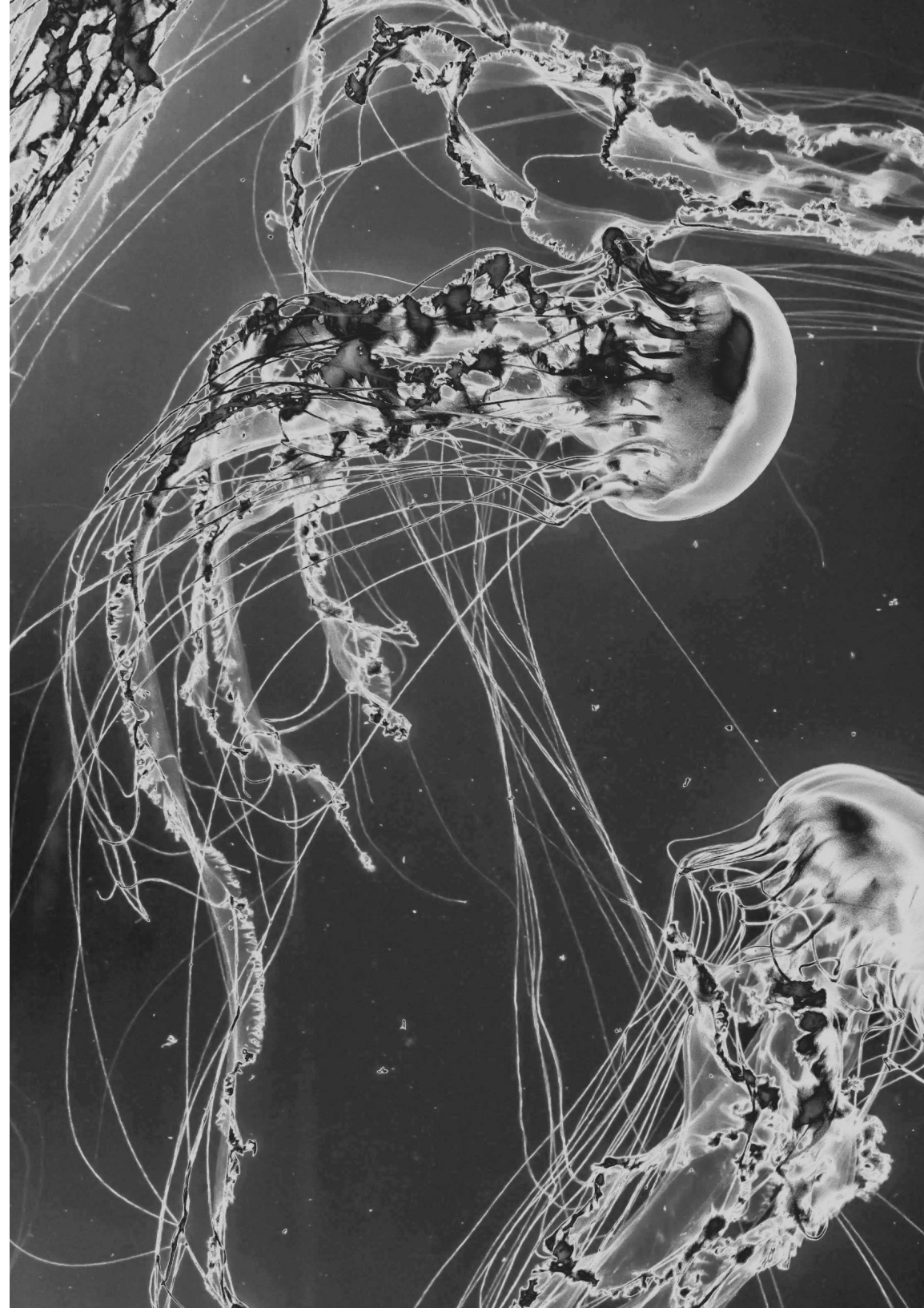
Feeling the waves going through the body
Nervous system extending to the surroundings
Pieces of experiences building limbs and tumours and artificial extensions
Pieces of other entities merging in
And other pieces falling away, not sticking anymore
Joy of exploration and mutation

My artistic/research practice connects to...

Since 2019 my artistic work is focused on queer-feminist perspective on underwater life. This fluid environment is a parable to speak about resisting by creating a space of safety and comfort where one can be as they are, can evolve, change, interact, belong. I explore concepts of fluidity, balance, constant change, transformation.

My message to future times and beings....

Fluidity, constant transformation and interaction with other entities are features of our reality, whether we like it or not. Embracing them, understanding them, navigating them can bring us basis for building new social structures. The underwater world is a great teacher for that.

Nina Liebenberg • Wayfinding: exercises in mapping, choreographing, and re-imagining an exhibition (2024)

Curatorial workshop*

The wayfinder is a tool to assist visitors in navigating an exhibition. Usually an A4 piece of paper, it maps the space with a sequence of numbers and includes the label information for the artworks, sometimes the wall text as well. As such, it provides additional information and can choreograph the space for the visitor by suggesting a sequence for viewing the works. This workshop re-thinks this tool in various ways and explores the multiple interpretations of an exhibition that can co-exist in addition to its 'first edition' (titled 'Claws and Connections' in this instance). Using a variety of materials (from text and sound, to image) and mapping methods, participants will create a series of wayfinders that will form part of the exhibition and serve as additional or alternative options for visitors to choose, when viewing the show.

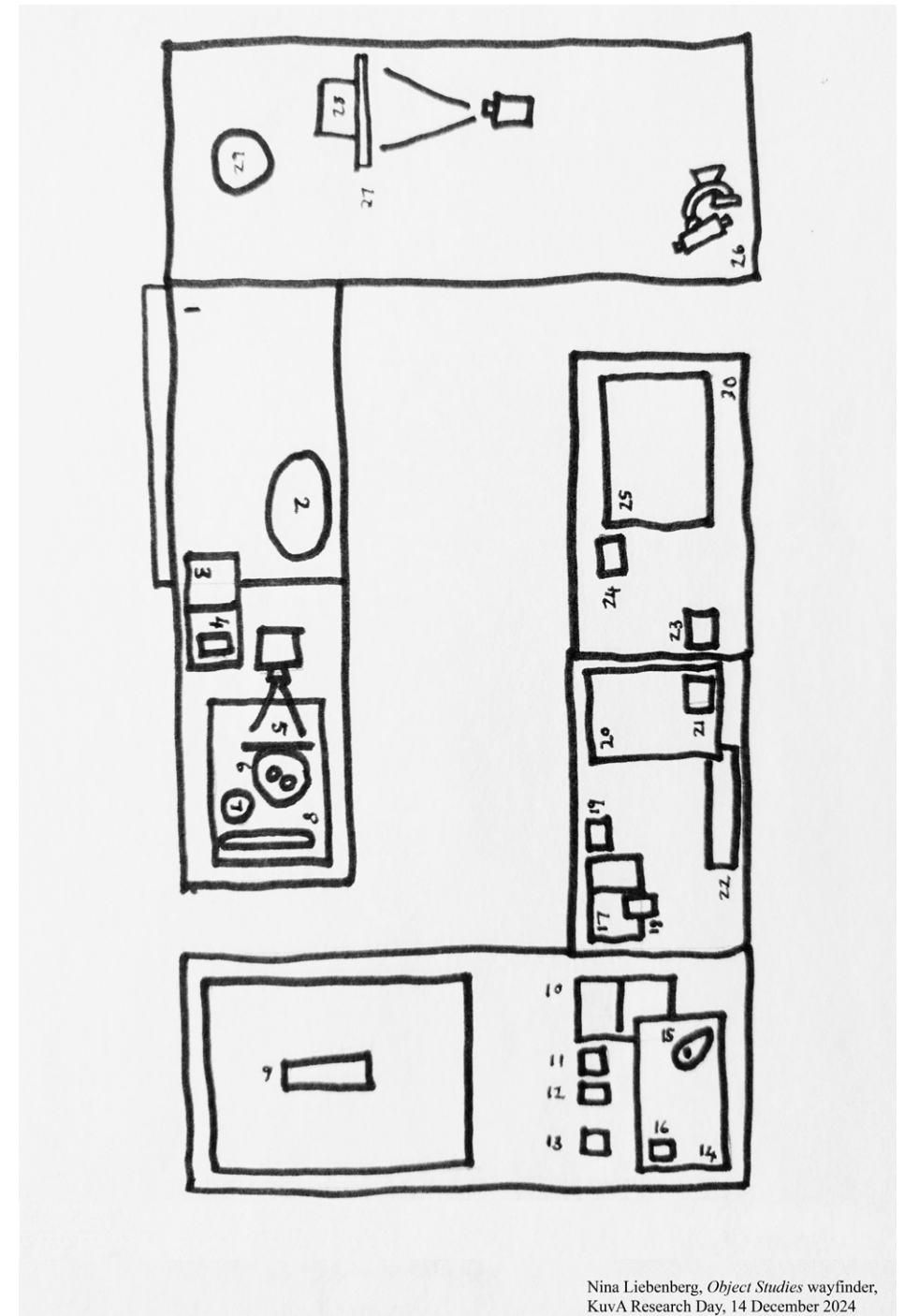
My artistic/research practice connects to...

the curatorial and uses it to convene different disciplinary perspectives on shared themes.

My message to future times and beings....

To quote a really old favourite from Dickens ('Great Expectations'): "I had neither the good sense nor the good feeling to know that this was all my fault, and that if I had been easier with Joe, Joe would have been easier with me".

* The workshop will take place as part of the Event Week program. The outcome of the workshop will be on display in the exhibition space, at the Mylly lobby, starting Thursday February 2.

Zagros Manuchar • Omenan tuoksu The Scent of an Apple (2023)*

Elokuva film 4k, video, 8 min 45 s

Omenan tuoksu' perustuu Halabjassa vuonna 1988 tapahtuneeseen kansanmurhaan, joka on historian suurin siviileihin kohdistunut kaasuhyökkäys. Iskussa kuoli paljon naisia ja lapsia ja se on jättänyt lähtemättömät jäljet kurdiväestöön. Kaasuun oli sekoitettu omenan tuoksua, ettei kukaan epäilisi mitään. Elokuvan keskushenkilö 17-vuotias Amira kärsii vakavista kivuisista ja hengitysoireista. Teos piirtää kuvan invalidisoituneesta Amirasta ja sodan ja väkivallan pitkäaikaisista seurauksista.

The Scent of an Apple is based on the 1988 Halabja massacre, the largest chemical weapons attack on civilians in history. The attack killed many women and children and left an indelible mark on the Kurdish population. The gas is said to have smelled like apples, which is why nobody suspected anything. The film's protagonist, 17-year-old Amira, suffers from severe pain and respiratory symptoms. The film draws a picture of a young woman struggling with her health and the long-term consequences of war and violence.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

väkivaltaan, sodan ja väkivallan vaikutuksesta lapsiin ja toiseen sukupolveen.

My artistic/research practice connects to...

to violence and war and its' effects on children and intergenerational transmission.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Otaa vakavammin lapsen näkökulma ja kokemukset.

My message to future times and beings....

To take seriously the maltreatment of children.

* The film will be screened as part of the Event Week program with the artist present and followed by a discussion with the audience. The film will be displayed in a loop at Kuva/Tila during January 25–28 and again after the Event Week during February 6–25.

Jan-Erik Andersson • Life on a Leaf Video Kiosk (2011)

Kioskki on valmistettu Life on a Leaf -talon rakennusprosessista jääneistä materiaaleista. The kiosk is made of materials left over from the building process of the Life on a Leaf house.

Tohtorityöni oli rakentaa Life on a Leaf -talon kokonaistaideteoksena. Turussa sijaitseva talo, joka valmistui 2009, on minun, arkkitehti Erkki Pitkärännan ja kahdenkymmenen kutsutun taiteilijan ja käsityöläisen yhteistyö. Hankkeessa tutkitaan uusia tapoja, kuinka taide ja orna-
mentiikka voivat luoda ja laajentaa arkkitehtonista tilaa. Tarkoitus oli luoda talo joka ei vaan toimi elämän taustana vaan luo elämää. Siirrettävä Video-kioskki on yritys esitellä Life on a Leaf -taloprojekti niille, jotka eivät pääse kokemaan sitä paikan päällä. Yksi video näyttää talon rakennusprosessin, toinen näyttää elämää talossa poikani Adrianin kautta, joka kasvoi talossa ja talon kanssa. Kioskki on valmistettu rakennusprosessista jääneistä materiaaleista.

My doctorate work was building Life on a Leaf, my house as a total artwork, in Turku. It is a collaboration between me, architect Erkki Pitkäranta and twenty invited artists and artisans. The project, completed in 2009, explores new ways how art and ornamentation can create and expand architectural space. The aim was to create a building, which not only function as a background for life, but create life. The transferable Video Kiosk is an attempt to present the Life on a Leaf house project for those who cannot experience it onsite. One video, shows the building process of the house, another shows life in the house through my son, Adrian, who grew up with and in the house. The kiosk is made of materials left over from the building process.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Taide/arkkitehtuuri/design/luonto/leikkisyys/ornamentti/yhteistyö/inklusio/yllätyksellisyys/mielikuviutus/kokonaistaideteos/rakentaminen/kommunikaatio/orgaaninen.

My artistic/research practice connects to...

Art/architecture/design/nature/playfulness/ornamentation/collaboration/inclusion/unexpectedness/imagination/total artwork/building/communication/organic.

Jan-Erik Andersson (with researchers Tan Phat Huynh and Anna Fogde)

• The Table and the Tubes (2021)

Pöytä ja tuolit. Puu, betoni, metalli, lasi, kemikaalinen puutarha

Table and chairs. Wood, concrete, metal, glass, chemical garden.

Projekti oli alun perin osa Laura Hellstenin johtamaa monitieteellistä tutkimusprojektia, jossa tiede ja taide yhdistetään tiedeviestinnän tutkimiseksi. Osani oli jotenkin kommentoida tutkijoiden Tan Phat Huynhin ja Anna Fogden työtä epäorgaanisen kasvun suhteen; kemialliset puutarhat. Sen sijaan, että olisin tehnyt tulkinnan tai kuvituksen, päätin tehdä esittelyn puutarhoista. Tavoitteenani oli jotenkin kohottaa epäorgaanisen kasvuprosessin kauneutta ja laittaa se alustalle, tässä tapauksessa pöydälle, joka luo myös paikan, jossa kommunikointi tapahtuu. Ole hyvä ja jaa puutarhan kauneus kahvikupillisen ja kirjasen ääressä, jossa keskustellaan elottoman ja elävän rajoista.

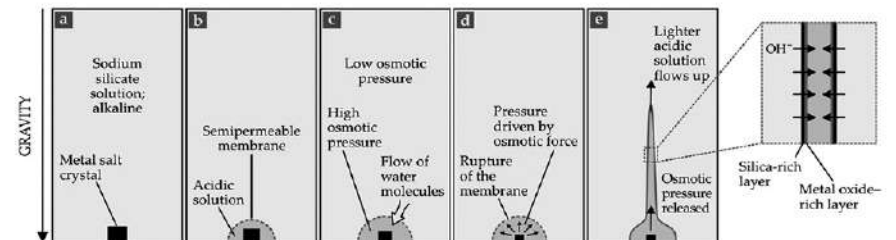
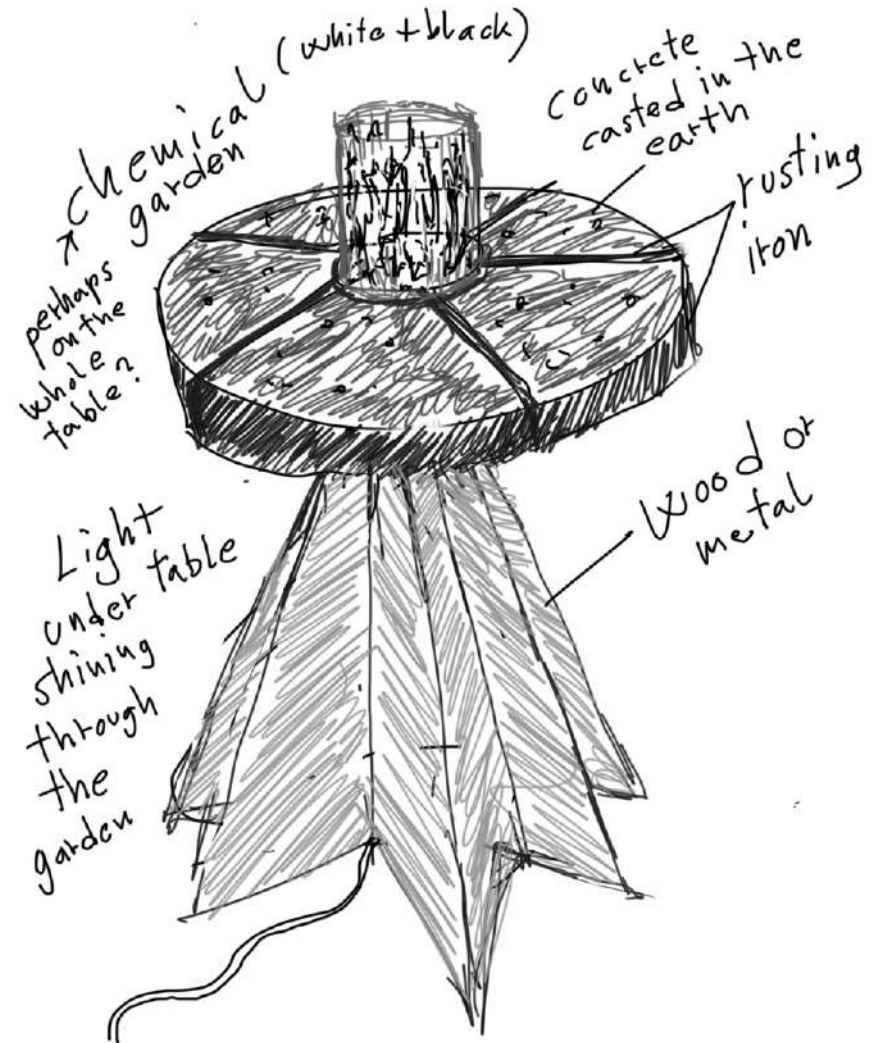
The project was originally a part of a multidisciplinary research project led by Laura Hellsten, where science and art are combined in order to explore science communication. My part was to somehow comment the work of researchers Tan Phat Huynh and Anna Fogde concerning inorganic growth; chemical gardens. Instead of making an interpretation or an illustration, I chose to make a presentation of the gardens. My aim was to somehow uplift the beauty of the inorganic growth process and put it on a platform, in this case a table, which also creates a place where communication takes place. Please, enjoy the beauty of the garden with a cup of coffee and a leaflet discussing the border between non-living and living.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Taide/tiede/design/kommunikaatio/kauneus/orgaaninen/epäorgaaninen/elävä/eloton.

My artistic/research practice connects to...

Art/science/design/communication/beauty/organic/inorganic/living/non-living.

Veli Lehtovaara, Eija-Liisa Ahtila, Jani Hietanen •
Nimeämätön luonto | Osat I-III Nature Untitled | Movements I-III (2022)
Kaksikanavainen audiovisuaalinen installaatio, esityksen dokumentaatio
Two channel audiovisual installation, performance documentation

Minkälaista on tanssin, paikan ja kuvan ekologinen poetiikka? Nimeämätön luonto on triptyyksi-muotoinen tanssiteos, joka on syntynyt yhteistyössä koreografi Veli Lehtovaaran, kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtilan, äänisuunnittelija Jani Hietasen ja kansainvälisen työryhmän kanssa. Audiovisuaalisessa installaatioissa yhdistyy esitysten taltiointi, esityksissä käytetty liikkuva kuva ja koreografisen tutkimuksen aikana kirjoitettu ja löydetty teksti. Yleisö istuu puuveistoksilla, jotka laajentavat teoksen kokemusmaailman kosketuksen ja tuoksun alueille. Teos muodostaa ensimmäisen taiteellisen osan Lehtovaaran väitöstutkimukseen Koreografisen kirjoituksen ja tanssin ekologinen poetiikka.

How do ecological poetics perform between dance, site and image? Nature Untitled is a triptych dance performance, created in collaboration by choreographer Veli Lehtovaara, visual artist Eija-Liisa Ahtila and sound designer Jani Hietanen together with an international group of artists. The audiovisual installation is composed of performance documentation, moving image used in scenographic elements, texts produced and found during the choreographic research process. Audience is seated on the wooden sculptures, which expand the registers of experience to touch and scent. The work will be pre-examined as the first artistic element of Lehtovaara's doctoral research project Ecological Poetics in Dance and Choreographic Writing.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

ihmisten rakentamien ja luonnonympäristöjen välisiin reuna-alueisiin, joilla moninaiset ruumiillisuudet ja koreografinen kirjoitus kohtaavat.

My artistic/research practice connects to...

the places and edges between human-constructed and natural environments where diverse corporealities meet with choreographic writing.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Lintujen laivue, muunkuu, puiden rajaamana, ajatukset kesii...

My message to future times and beings....

Bodies, something very, old, at play...

List of Authors

Choreography: **Veli Lehtovaara in collaboration with the performers**

Performance: **Matilda Aaltonen, Erik Eriksson, Kevin Fay, Elias Girod, Inga Huld Hákonardóttir, Anni Koskinen, Sofia Simola**

Moving image and sculptures: **Eija-Liisa Ahtila**

Sound: **Jani Hietanen**

Light: **Anton Verho** (original design for movement I, adaptation Anna Pöllänen), **Luc Schaltin** (movement II)

Costumes: **Piia Rinne** (movements I and III, movement II adaptation & black fragments), **Heide Vanderieck** (movement II, original costumes)

Knitted hats and the neckwarmer: **Anja Lehtovaara**

Environmental educator, narrator voice: **Riitta Nykänen** (movement III)

Editing: **Heikki Kotsalo** (movement I, II and installation)

Cinematography: **Pekka Uotila** (movement I), **Arto Kaivantto** (movement II)

Production assistant: **Sofia Charifi**

Alexander technique: **Soile Lahdenperä**

TRE method and voice coach: **Maija Kaunismaa**

Musical contribution: **Lauri Supponen** (movement I)

Production: **Kaikki Liikkuu | Entirely Moved**

Co-production: **Moving in November, Zodiak - Center for New Dance, Suomen Ranskan Instituutti – Institut finlandais**

Productional support: **Arts Management Helsinki**

Residencies: **La Briqueterie CDCN Val-de-Marne (FR), wpZimmer (BE), BIT Teaterngarasjen (NO)**

Supported by: **Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Centre Finland, Dance House Helsinki / SPARKS, TelepArt / The Finnish Cultural Institute for the Benelux,**

The Performing Arts Research Center in Theater Academy, Uniarts Helsinki

Thank you: **Ilppo Pohjola | Crystal Eye, Pro Av Saarikko Oy, Eventgear Oy,**

Laatikkokauppa | Kirsi Pitkänen, Kauppakeskus REDI, Peter Tapio, Osku Leinonen, Pirjo & Jaakko Lehtovaara, Joma Richter

Mireia c. Saladríguez • In Suspension (2020)

Video, 6m 10 sec

Originates from an act of iconoclasm that scatters the 'Pietà' of Michelangelo Buonarroti. The video-essay builds on the release of particulate matter into the air, forming invisible clouds of marble micro-dust, as a result of the sculpture's breakage. It also approaches the impossibility of grasping these minute rocky elements that might encapsulate the memory of the event.

'In Suspension' is a spin-off from the extensive research 'Martellata_14.09.91'. In its formalization, the video adapts instruments and methodologies from geology and restoration, incorporating materials generated during the data collection phase.

My artistic/research practice connects to...

analysing iconoclasm as one form of reception of art, from a new-materialistic perspective.

My message to future times and beings....

Having observed how marble or any stone undergoes the inevitable transformation of decay, I can't help but perceive artworks as inherently unstable and constantly changing, with their own agency.

1/ Volcanic dust Mount Soufriere. Microscope slide showing dust particles. Viewed in plane-polarized light. By Francis Martin Duncan, 1902.

2/A photograph from 1940, taken for infectious research purposes at the Massachusetts Institute of Technology, shows respiratory droplets released through sneezing.

Mireia c. Saladrigues

• **Lifting up a Cloud (2021)**

Video, 50 sec

In the search of dust for 'Polvere che gira,' I visited Marbres Castell quarry in Spain. Initially seeking marble-clay detritus for pulverization, I was captivated by the fine dust delicately shrouding the site. It compelled me to spontaneously lift up a cloud.

• **Sete frammenti Seven fragments (2022)**

Ink on cotton paper

The chips from Michelangelo's 'David,' detached by an iconoclast's blow, invite to think about fragility and vulnerability, not as (bitter) problems to overcome, but as the inherent condition of the worlds we inhabit and dream.

• **A column**

Brass, 43,5 x 21,5 cm

Old sieves with varying mesh sizes, formerly utilized for granulometry. University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography.

My artistic/research practice connects to...

an ongoing inquiry on dust as elementary matter, along with its memory in the form of particles.

My message to future times and beings....

Dust covers and masks surfaces indiscriminately, but also shapes phantasies and possible futures. As Jussi Parikka states: dust disrupts our notions of matter and forces us to understand it differently.

1/ Collecting marble sand samples at Fantiscritti Quarry, Carrara, July 2018. Photograph by Carola Haupt.

2/Making a sieve analysis, to assess a particle-size distribution of the marble sand samples from Fantiscritti Quarry, Carrara. At the Laboratory of Sedimentation with Dr. Oriol Oms and Dr. Marc Anglès, Universitat Autònoma de Bellaterra, November 2018. Photographs by Nicolo Mingolini.

A granulometry is of critical importance to the way the material performs in use. In my case, I aimed to understand how small a tangible particle of marble can be.

Lauri Lähteenmäki & Maarit Laihonen • The Atomic City: Nuclear politics at the intersection of the EU and the Post-Soviet (2023)

Pigmenttivedokset (10), tekstit (Maarit Laihonen), arkistomateriaalit

Pigment prints (10), texts (by Maarit Laihonen), archival materials

Kuvataiteilija Lauri Lähteenmäki (KuM, FM) ja tutkija Maarit Laihonen (KTT, VTM) suuntaavat katseensa energiajärjestelmän kautta avautuvaan geo- ja yhteiskuntapolitiikkaan tarkastellessaan Liettuassa sijaitsevaa alasajettua Ignalinan ydinvoimalaa. 1975 avautunut voimala tuotti lähes kaiken Liettuan neuvostotasavallan sähköstä RMBK-reaktoreillaan, joiden riskialtius tunnetaan Tšernobylin ydinkatastrofista. Läheisessä Visaginasin kaupungissa asuvan voimalayhteisön asema romahti Liettuan uudelleenitsenäistyttyä ja liityttyä Euroopan unioniin, jonka jäsenyysehtona voimala suljettiin. Lähteenmäen valokuvat ydinvoimala-alueelta ja Visaginasista kiinnittyvät ympäristössä näkyviin merkkeihin yhteiskunnallista todellisuutta muovaavista prosesseista. Laihosen kirjoittamat tekstikatkelmat pohjautuvat tieteellisiin julkaisuihin ja yhdessä arkistomateriaalien kanssa kontekstualisoivat Lähteenmäen tekemiä havaintoja paikasta. Teossarja pohtii paitsi energiajärjestelmään kiinnittyneitä yhteiskunnallisia prosesseja, josta Ignalinan ydinvoimala ja Visaginas tarjoavat tapausesimerkin, myös taiteellisen ja tieteellisen tiedonlajin eroja.

Artist Lauri Lähteenmäki (MFA, M.Sc.) and researcher Maarit Laihonen (D.Sc.Econ., M.Soc. Sci.) investigate the geo and social politics of an energy system, as they examine the decommissioned Ignalina nuclear powerplant (NPP) in Lithuania. Built in 1975, the NPP provided most of the electricity in the Lithuanian Soviet Socialist Republic with the RMBK type reactors infamous for the Chernobyl accident. In the nearby city of Visaginas, the Soviet dream of harnessing the atom came down in 1991, when Lithuania regained its independence and later joined the European Union. Shutting down the hazardous Ignalina NPP was given a prerequisite for Lithuania's membership. Lähteenmäki's photography of the Ignalina NPP and Visaginas focus on traces of the processes visible in the environment that shape societal reality. Text fragments written by Laihonen are based on research publications. Accompanied with archival materials, they contextualize Lähteenmäki's observations of the place. The series reflects not only on the societal processes embedded in energy systems, of which the Ignalina NPP provides a case, but also compares the differences of artistic and scientific knowledge.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytketty...

Taiteellisen ja tieteellisen tiedontuotannon yhdistelemiseen poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja ekologisissa kysymyksissä.

My artistic/research practice connects to...

Integrating artistic and scientific knowledgemaking of political, environmental and social processes.

29.

www.cargocollective.com/lahteenmaki
uefconnect.uef.fi/benkilo/maarit.laihonen/

Ajauksia • Aistiretki Sense Excurison (2024)

Retki (työpaja) Excursion (workshop)

Ajauksia-ryhmä kutsuu ihmisiä aistiretkelle kaupunkiympäristössä. Työpajassa vierailemme paikoissa, joihin emme muuten todennäköisesti pääse. Tutkimme kaupunkiluontoa, aistimme ympäristöämme ja tutkimme erilaisia tapoja kokea kaupunkia. Toimintamme ydinajatus on jaettu vastuu ja kunnioitus sekä monimuotoisuuden ja erimielisyyden tila. Tunnustelemme, miten luontoa ja rakennettua ympäristöä on mahdollista kokea. Ehdotamme osallistujille erilaisia tulokulmia paikan kokemiselle ja kehollisen energian pohdiskelulle ja kysymme: Mitä kehon energia on ja miten sitä syntyy? Mitä kahden tai useamman subjektin tai subjektin ja objektin kohtaaminen tuottaa? Mitä tapahtuu, kun puhuttu kieli suljetaan pois, ja mitä kieltä keho käyttää näissä tilanteissa?

Ajauksia group invites people to join a sensory excursion in an urban environment. In the workshop we visit places that we are not likely to enter otherwise. We will explore urban nature, sense our surroundings, and examine different ways to experience the city. The core ideas of our practice are shared responsibility and respect with space for diversity and dissidence. We propose different approaches to the participants for experiencing the place and reflecting on corporeal energy, and we ask: What is bodily energy and how is it generated? What does the encountering between two or more subjects or between subject and object produce? What will happen when the spoken language is excluded, and what language does the body use in these situations?

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

Toimintamme perustuu kehollisiin ja paikkakohtaisiin aistikokemuksiin: Mitä aistit herättävät meissä, miten kollektiivinen tilanne ja jakaminen ovat osa kokemusta.

My artistic/research practice connects to...

Our activities are based on corporeal and site-specific sensory experiences: What the senses awaken in us, how collective situation and sharing are part of experience.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

My message to future times and beings....

Hu-huu!

Hu-huu!

Ajauksia

Olemme anonyymi tekijäryhmä, jonka jäsenet edustavat eri taiteenaloja ja taiteen tutkimusta. Esiinnyimme taiteen ja tutkimuksen konteksteissa. Pyrimme parantamaan harjoitteiden saavutettavuutta ja laajentamaan toimintaamme yhteiskunnan muille osa-alueille. Pohdimme taiteen tekijyyden etiikkaa ja pyrimme vapauttamaan tekijyyteen liittyviä hierarkioita. Pyrimme tasa-arvoiseen toimintaan ja keskinäisen kunnioituksen periaatteisiin ryhmän jäsenten välillä – suhteessa osallistujiin, paikkaan ja luontoon.

We are an anonymous group of authors whose members represent different art fields and art research. We perform in the contexts of art and research. We strive to improve the accessibility of exercises and expand our activities to other areas of society. We reflect on art-related hierarchies and strive to re-liberate them. We strive for equal action and the principles of mutual respect between group members – in relation to the participants, the place and nature.

Imaginary Places (Ari Björn and group) • Arctification – Relatively Happy Place (2022-23)

Esityksessämme yhdistyvät performanssitaiteen, akateemisen luennoinnin ja teatterilavastuksen perinteet. The performance will play with the idea of academic lecture tradition intertwining with the performance art and theatrical props.

Performanssiluento, joka perustuu Oulun yliopiston tutkimusryhmän ja Aalto-yliopiston Sculpture Now! -kursin väliseen yhteistyöhön. Performanssi kokoaa yhteen opiskelijoita ja tutkijoita Aalto-yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Kuvataideakatemiasta. Esitys on osa Sculpture Now! -kursin opetussuunnitelmaan. Esitys perustuu Ari Björnin taiteelliseen konseptiin ja tutkijoiden Alix Varnajot, Outi Autti / Thora Herrmann ja Albina Pashkevich vuoropuheluun. Dialogia käydään absurdin, kuvitteellisen paikan, todellisen elämän ja ristiriidan värittämässä ympäristössä.

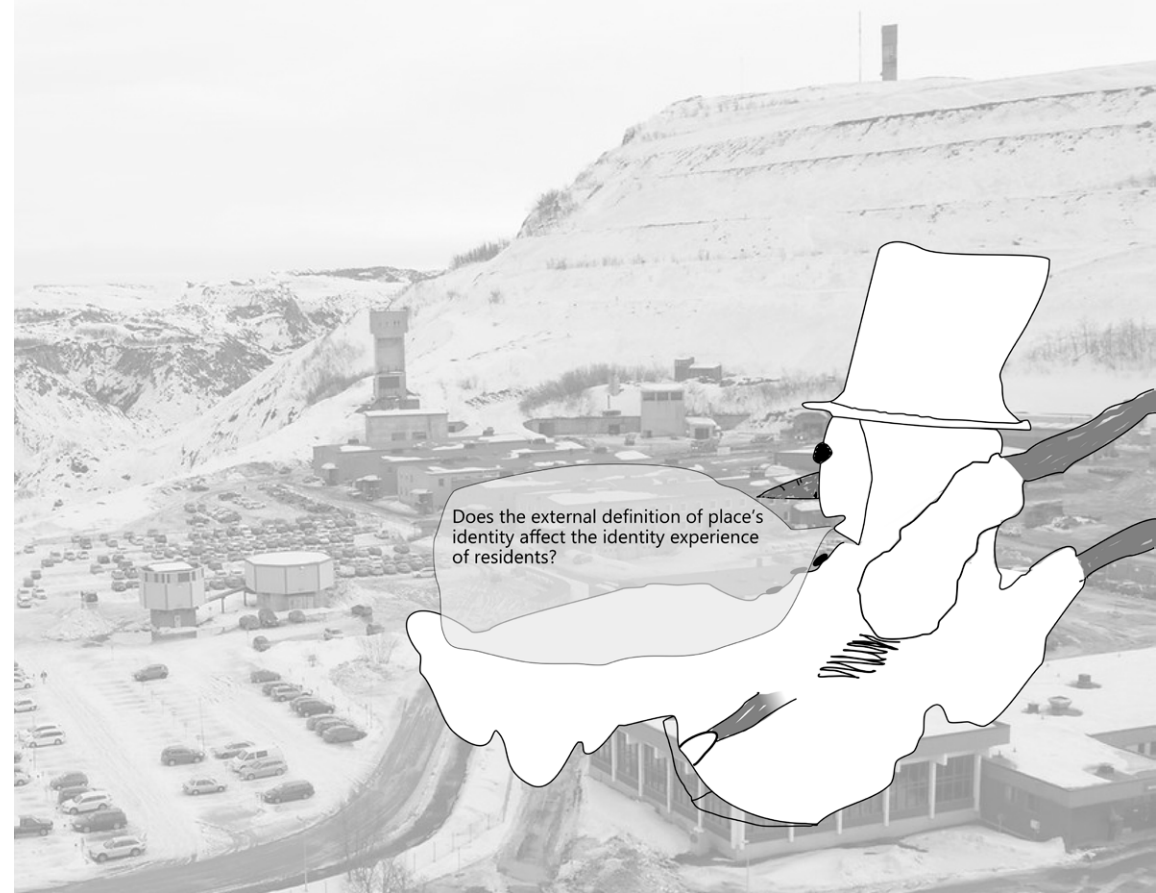
Performance lecture, a collaborative effort by the University of Oulu grounded research team and Sculpture Now! course at Aalto University, collecting together students and researchers from the Aalto University, University of Oulu and the Finnish Academy of Fine Arts. The performance is part of the Sculpture Now! course curriculum. Performance is resting on Ari Björn's artistic concept and is based on a dialogue between Alix Varnajot, Outi Autti / Thora Herrmann and Albina Pashkevich. Dialogue takes place in an environment built using references to different perspectives concerning the subject such as absurdity, imaginary place, real life and contradiction.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

sosiaaliseen ilmiöön nimeltä arktistuminen (Arctification), joka tuottaa historiallisesti rakentuneita, talviseen kuvastoon perustuvia representaatioita arktisesta alueesta.

My artistic/research practice connects to...

a social phenomenon called Arctification producing historically constructed representations of the Arctic that are locked in winter-based imaginaries.

Elina Saloranta & Mirka Malmi • Kirjeitä nuorelle muusikolle
Letters to a Young Musician (2024)

Osallistava esitys johon sisältyy elävää kuvaa, viulunsoittoa ja kirjeenkirjoitusta.
Participatory performance with film, violin and letters.

Kirjeitä nuorelle muusikolle on osallistava esitys, jonka lähtökohtana on kirje vuodelta 1905. Kirjeen kirjoittaja on laulaja Elli Forssell-Rozentäle (1871–1943), ja se on osoitettu hänen sisarelleen, viulisti Anna Forssellille (1882–1970): “Olin onnellinen kaikesta minkä opettajani minulle sanoi, ihailin häntä – ja kuitenkin petyin niin pahasti, sillä huomasin pian ettei se suhde enään ollut se oikea, vaan tuli hän liian intresseratuksi minusta, jopa vallan passionera-
tuksi – ja silloin oli hyvin vaikea enään irtautua, koska oppilas on aivan riippuvainen opetta-
jansa huomiosta ja intressistä.”

Letters to a Young Musician is a participatory performance based on a letter from 1905. The letter was written by singer Elli Forssell-Rozentäle (1871–1943) and addressed to her sister, violinist Anna Forssell (1882–1970): “I was happy with everything my teacher said to me, I admired him – and yet I was so badly disappointed, since I soon noticed that the relationship was no longer the right one, instead, he became too interested in me, totally infatuated even – and by then it was very difficult to break away, since a pupil is quite dependent on her teacher’s attention and commitment.”

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...
kokeelliseen elokuvaan, kirjeenvaihtoon ja kulttuurihistoriaan.

My artistic/research practice connects to...
experimental film, letter-writing and cultural history.

Viestini tulevien aikojen olennoille...
Kirjoittakaa kirjeitä.

My message to future times and beings....
Please write letters.

Kuva: Anna ja Elli Forssell. Lähde: Anto Leikolan yksityisarkisto.
Photo: Anna and Elli Forssell. Source: Anto Leikola’s private archive.

Katja Syrjä • The Cookery of Art: Indigo (2021)

Video 5,55 min.

The Cookery of Art: Indigo (Isatis tinctoria) -videoteos kertoo yhden väripigmentin valmistusprosessista eli luonnonvaraisen värimorsingon siementen keruusta, viljelyyn ja indigonsinisen pigmentin valmistukseen asti. Taustalla taiteilija lukee ajatuksiaan indigonsinisen ympärillä, mm. huomioita indigosta Cennino Cenninin teoksesta ”Kirja maalaustaiteesta” 1400-luvulta.

The Cookery of Art: Indigo (Isatis tinctoria) shows the process of making one color pigment; indigo blue pigment from dyer’s woad (Isatis tinctoria). In the background, the artist reads her thoughts around indigo blue, e.g. notes about indigo from Cennino Cennini’s book ”The Craftman’s handbook” from the 15th century.

Taiteellis-tutkimuksellinen praktiikkani kytkeytyy...

keskiajan ja varhaisrenessanssin Italian maalausperinteisiin, naisten käsityöperintöön Ahvenanmaalla ja Suomessa sekä luonnontieteellisen kenttätutkimukseen Ahvenanmaalla.

My artistic/research practice connects to...

the painting traditions of medieval and early renaissance Italy, women’s handicraft heritage in Åland and Finland, and natural science in field research in Åland Islands.

Viestini tulevien aikojen olennoille...

Tulkaa siis kaikki te, jotka tätä jaloa alaa rakastatte ja aiotte astua ammattiin - tulkaa ja pukekaa yllenne tämä vaatetus: rakkaus, pelko, kuuliaisuus ja kestävyys. (Cennino Cennini)

My message to future times and beings....

You, therefore, who with lofty spirit are fired with this ambition, and are about to enter the profession, begin by decking yourselves with this attire: Enthusiasm, Reverence, Obedience, and Constancy. (Cennino Cennini)

Kynsiä ja kytköksiä – kaikki maailman aistittava
Claws and Connections – All the World's Senses

TOIMITTAJAT EDITORS

Näyttelyn kuraattorit Curators

Denise Ziegler, Maiju Loukola, Mika Elo, Haidi Motola

JULKAISIJA PUBLISHER

Kuvataideakatemia, Kuvataiteen tohtoriohjelma, Taideyliopisto

Academy of Fine Arts, Doctoral Programme in Fine Arts, University of the Arts Helsinki

© Taideyliopisto ja kirjoittajat / University of the Arts Helsinki and writers

TAITTO GRAPHIC DESIGN

Haidi Motola

PAINO PRINTING

Hansaprint, 2024

TAKAKANNEN KUVA PHOTO ON BACK COVER

Mika Elo

ISBN 978-952-353-450-6 (painettu/printed)

ISBN 978-952-353-451-3 (pdf)

Tämä kirja on luettavissa avoimena julkaisuna Taideyliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa.

The publication is available in the University of the Arts Helsinki's publication archive Taju.

<https://taju.uniarts.fi/>

Näyttelytilassa oleva aukollinen seinä on osa Shoji Katon teosta Walls III (Sustenance),

2018–2023. Olemme saaneet taiteilijalta luvan käyttää teoksen osaa tässä näyttelyssä.

The wall with the hole in Kuva/Tila is part of the work Walls III (Sustenance), 2018–2023 by Shoji Kato. With kind permission from the artist, it is included in the Claws and Connections exhibition space.

