Opinnäytteen aihe ja alustava opinnäytteen nimi

Settling roots – kulttuurisen identiteetin, kuuluvuuden ja kuulumattomuuden kokemusten materialisoiminen

Opiskelijan nimi, ohjelma ja pääaine:

Mirei Kato, Pukusuunnittelun maisteriohjelma – esittävät taiteet ja elokuva

Valvoja

Sofia Pantouvaki

Ohjaajat

Machiko Agano

Susanna Suurla

Opinnäytteen laajuus

30 op, 25–70 sivua, kirjallinen ja taiteellinen osa

Opinnäytteelle asetetut tutkimukselliset päämäärät

Haluan opinnäytetyöni kautta tarkastella kulttuurisen identiteetin käsitettä, sekä siihen liittyvien kuulumisen ja kuulumattomuuden kokemuksia - millä eri tavoilla kokemukset ilmenevät, miltä ne tuntuvat ja miten ne materialisoituvat muille havainnoitavaksi ja ymmärrettäväksi. Opinnäytetyöni taiteellisen osuuden, installaation, kautta tarkastelen millä tavoin omat kokemukseni rakentuvat ja asettuvat materiaaliseen muotoon. Mistä nämä kokemukset oikeastaan rakentuvat ja mitkä asiat niihin vaikuttavat? Olen kiinnostunut lopulta näkemään voisiko opinnäytetyön myötä syntyneitä ajatuksia hyödyntää pukusuunnittelijana kulttuurisen identiteetin sekä representaatiokysymysten lähestymisessä, miten?

Identiteetin määritellään Opetushallituksen mukaan tarkoittavan ihmisen omakuvaa, käsitystä omasta itsestään. Kulttuuri-identiteettitaas liitetään yleensä tunteeseen kuulumisesta ryhmään, joka käyttäytyy ja puhuu samoin, ja jonka maailmankatsomus perustuu yhteiselle arvopohjalle, menneisyydelle ja traditioille (Vihreälehto, 2023). Omat ajoittaiset juurettomuuden kokemukseni ja pohdinnat liittyen kulttuurisen identiteettini ilmenevät usein yhteisön kaipuuna ja tarpeena samaistua, jonain katoavaisena ja hauraana, pyhänä ja arkipäiväisenä, muistoina ja perinteinä. Se ilmenee tarpeena hahmottaa paikkaani olemassaolon historian pitkän aikajanalla. Kokemuklsia on vaikea kuvailla sanoin – itselleni ne ovat jotain hyvin fundamentaalista, maailmankatsomusta ja luontosuhdetta määrittelevää, mutta toisaalta taas hyvin häilyvää ja jatkuvassa aaltoilevasti muutoksessa soljuvaa. Ne ovat toisaalta kiinteä osa minua, mutta toisaalta taas erillisiä, yhdistäviä ja erottelevia. Opinnäytteessäni pyrin sen kirjallisen ja taiteellisen osuuden kautta löytämään erilaisia tapoja käsitellä, sanallistaa ja materialisoida näitä merkityksellisiä, mutta vaikeahahmotteisia ja epämääräisiäkin kokemuksia.

Kuvaus opinnäytteen taiteellisesta osiosta, jos kyseessä on taiteellinen työ

Koska käsittelen lopputyössäni suomen kielellä juurettomuuden tuntemuksia sekä omia kokemuksiani japanilaisesta kulttuuri-identiteetistä, tuntuu kokonaisvaltaisemman katsauksen tarjoamiseksi tarpeelliselta sisällyttää opinnäytetyöhön myös taiteellinen osio, joka mahdollistaa jotain kieleen kytkeytymätöntä ja universaalisti koettavaa. Tämän hyvin subjektiivisiin kokemuksiin perustuvan ja pelkin sanoin mielestäni vaikeasti ilmaistavan aiheen vuoksi koen taiteellisen osuuden, installaation, tukevan ja tuovan aistillisesti koettavia näkökulmia aiheen käsittelyyn.

Toteutin ja näytteillepanin opinnäytteeni taiteellisen osuuden, installaation, Japanissa maisterivaihtoni syyslukukauden (loka-joulukuu) 2023 aikana Kyoto City University of Arts –yliopistossa. Tällä hetkellä installaatio on nähtävillä Aalto-yliopiston päärakennuksen, Väreen, V1 galleriatilassa 1.3.2024 asti. Installaation muoto/rakenne on saanut inspiraatiota muistoista, joita minulla on edesmenneen japanilaisen isoisäni rakentamasta *Kamidana* -kotialttarista, joka on tarkoitettu jumalien/henkien arkiseen palvontaan. Koska en koskaan ehtinyt tavata isoisääni, ainoa konkreettinen asia, jonka koin todisteena hänen olemassaolostaan ja joka symboloi hänen olemustaan minulle, oli tuo Kamidana, jota isoäitini säilytti korkealla huoneensa hyllyllä. Muistan isoäitini ajoittain laskeneen Kamidanan alas lähempää tarkastelua varten ja sytyttäneen sen sisään rakennetun valaisevan valon, jolloin pyhäkkö muuttui silmissäni vielä maagisemmaksi. Isoäitini menehdyttyä Kamidana hävitettiin perinteiden mukaan viemällä paikalliseen pyhäkköön poltettavaksi, mikä sai minut tuntemaan menettäneeni ainoan konkreettisen linkin tuntemattomaksi jääneeseen isoisääni sekä muihin japanilaiseen esi-isiini. Vuosien aikana tarve vahvistaa yhteyttä japanilaisiin juuriini on vain vahvistunut, kunnes päätin rakentaa oman versioni isoisäni Kamidanasta.

Installaationi rakentuu luonnonmateriaaleista, kuten omista hiuksistani, perinteisesti Japanissa ja Suomessa hyödynnetyistä tuotantokasvien osista (kuten kaura- ja riisiviljasta), sekä paikallisista kerätyistä haitallisten vieraslajisten kasvien kuiduista (kuten Kurtturuusu, Komealupiini ja Kanadanpiisku). Olen löytänyt kyseiseen kasviryhmään kohdistuvan erikoisen ja selittämättömän yhteenkuuluvuuden tunteen. Haitalliset vieraslajit mielletään ja nähdään nimensä mukaisesti negatiivisessa valossa sen mukaan, minne ne ovat ihmisten toimesta kulkeutuneet ja päätyneet laskemaan juurensa. Tuntuu ristiriitaiselta, että nämä kasvit nähdään eriarvoisina suhteessa muihin kasvilajeihin, vaikka samalla ymmärrän, että kasveilla voi olla vakavia haittavaikutuksia alueiden kasvien monimuotoisuuteen ja ekosysteemien tasapainoon. Entä ihmiset? Voidaanko myös minut nähdä japanilaissuomalaisen perintöni kautta ihmiskunnan vieraslajina? Voisiko installaatio toimia jonkinlaisena vertauskuvana ristiriitaisista tunteistani, joita minulla on mannertenvälisestä kulttuuriperinteestäni?

Opinnäytteen rajaus

Opinnäytetyöni taiteellisen osuuden, tekstiili-installaation, kautta pyrin löytämään keinoja materialisoida omia henkilökohtaisia kokemuksia itseni ulkopuolella koettavaan ja aistittavaan muotoon. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa aion tarkastella opinnäytetyöni taiteellisen osan suunnittelussa ja toteutuksessa syntyneitä pohdintoja ja havaintoja laajemmassa pukusuunnittelijan työn prosessin ja hahmojen kuvaamiseen sovellettavassa kontekstissa.

Elämme aikaa, jossa maailmamme on lisääntyvästi kansainvälistyvä ja rajoja rikkova. Koen kulttuurisen identiteetin tutkimisen olevan monelta kannalta merkityksellistä ja ajankohtaista - myös pukusuunnittelijan näkökulmasta. Pukusuunnittelija tulkitsee työssään kulttuurissamme esiintyviä käsityksiä, tarinoita, ilmiöitä sekä kokemuksia pukujen ja niihin verhoutuvien kehojen kautta. Työnsä kautta pukusuunnittelija kertoo tarinoita, jotka ovat useimmiten jonkun toisen. Kulttuurisen identiteetin materialisoitumisella viittaan sen ilmenemistä kaikessa nähtävässä ja koettavassa muodossa maailmassa materiaalisesti ja konkreettisesti olevaan, myös pukuun. Millä tavalla kulttuurista identiteettiä ja toisaalta taas juurettomuutta, kokemusta mihinkään paikkaan kuulumattomuudesta, voisi pukusuunnittelijana lähestyä? Miten kokemukset on mahdollista materialisoida? Pyrin opinnäytteessäni, ja siihen sisältyvässä installaatiossa, kulttuurista identiteettiä käsittelemällä avaamaan ajatuksia siitä, miten kulttuuri-identiteettejä ja toisaalta taas juurettomuuden tunnetta voisi pukusuunnittelijana lähestyä ja miten niihin suhtautua.

Kiinnostukseni kyseisten aiheiden tarkasteluun juontaa juurensa varttumisesta kolmannen kulttuurin lapsena/mixed-suomalaisena henkilönä - kahden tai useamman kulttuurin keskellä elämää viettävänä henkilönä Suomessa. Olen japanilaissuomalaisena tuntenut oloni tavalla tai toisella ulkopuoliseksi, enkä täysin minnekään tai mihinkään kuuluvaksi. Olen myöhemmin ymmärtänyt, että kokemus kuulumattomuudesta on sellainen, johon myös monet muut mixed-suomalaiseksi identifioituvat kokevat samaistuvansa – olemme aina puolikkaita, tai jonkun osasia, emmekä koskaan tarpeeksi ollaksemme täysin/kokonaan mitään. Mielestäni kokemusten oleellisuus ja merkityksellisyys korostuvat siinä, miten muodostamme yhteyksiä ympärillämme oleviin ihmisiin, koemme yhteenkuuluvuutta tai näemme asemamme/roolimme erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Olen kokemusteni kautta myös pohtinut, miten kulttuuri-identiteetin käsitettä voisi tietoisemmin lähestyä ja miten siihen suhtautua myös pukusuunnittelijan näkökulmasta. Uskon, että itsemme syvemmän ja kokonaisvaltaisemman tuntemisen kautta kykenemme myös ymmärtämään toisiamme paremmin.

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

Aion tutustua aiheeseen eri lähteiden ja lähestymistapojen kautta – esim. luen kulttuurista identiteettiä sekä identiteetin rakentumista käsittelevää kirjallisuutta, tutkin Japanin sekä Suomen paikallisia haitallisia vieraslajeja, tunnustelen ja vaikutun ympäristöstäni taiteellisen opinnäytteen toteutuksen aikana Japanissa sekä osallistun vertaiskeskusteluihin. Peilaan ja tutkin opinnäytteessäni omia ajatuksiani ja kokemuksiani suhteessa tutkimusaineistoon hahmottaakseni niitä laajemmassa pukusuunnittelun kontekstissa.

Aion myös pitää Japanissa viettämäni opinnäytetyön taiteellisen osion suunnittelun ja toteutuksen ajalta tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjaan tehdessä heränneitä pohdintoja ja havaintoja. Kirjallisessa osuudessa peilaan näitä kokemuksia laajemmin pukusuunnittelijan työssä esiintyviin haasteisiin.

Opinnäytteen kieli

suomi

Suunnitelma opinnäytteen laatimisen aikataulusta

Loka-joulukuu 2023: Opinnäytetyön taiteellisen osuuden toteuttaminen ja näytteillepano Japanissa

Helmikuu 2024: Opinnäytetyön taiteellisen osuuden näytteillepano Väreessä

Maalis-elokuu 2024: Opinnäytetyön kirjallisen osan kirjoittaminen

Rahoitussuunnitelma, mikäli opinnäytteen aihe sitä edellyttää

Opinnäytetyön esittely – galleriatilan vuokra Japanissa 500€

Lähteet

Vihreälehto, Ira. 2023. Mikä on kulttuuri-identiteetti? Opetushallitus.

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mika-kulttuuri-identiteetti

(1.9.2023)

Jäske, Alice & Waenthongkham, Janina & Niemi-Sampan, Priska: Mixed - Suomalaista elämääkulttuurien risteymässä. Kosmos 2022.

Varto, Juha: Taiteellinen tutkimus – Mitä se on? Kuka sitä tekee? Miksi? Aalto ARTS Books 2017.