JOHDANTO

MIKÄ ON KULTTUURINEN IDENTITEETTI?

KOKEMUKSEN MATERIALISOINTI INSTALLAATION KEINOIN –

SETTLING ROOTS

Kamidana

Materiaalivalinnat ja niillä ilmaisu

KULTTUURINEN IDENTITEETTI JA SEN REPRESENTAATIO

Kulttuurinen identiteetti pukusuunnittelussa

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

LÄHDELUETTELO

KUVALUETTELO

Opinnäytteen aihe ja alustava opinnäytteen nimi

Settling roots – kulttuurisen identiteetin, kuuluvuuden ja kuulumattomuuden kokemusten materialisoiminen

Johdanto

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. Olen lopulta kiinnostunut 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 kulttuurisen identiteetin kokemukseni ilmenevät usein yksinäisyyden tunteena, yhteisön kaipuuna, kiinnostuksena perinteisiin ja tarpeena samaistua sekä hahmottaa paikkaani olemassa olemisen pitkällä aikajanalla. Ne ovat jotain pyhää ja arkipäiväistä, jotain nykyisyydessä hetkellistä ja muistoihin – kollektiivisiin sekä henkilökohtaisiin, yhdistyvää. Tuntemuksia on vaikea kuvailla sanoin – itselleni ne ovat jotain hyvin fundamentaalista, maailmankatsomusta ja luontosuhdetta määrittelevää, mutta toisaalta taas jatkuvassa muutoksessa häilyvää. Opinnäytteessäni pyrin sen kirjallisen ja taiteellisen osuuden kautta löytämään erilaisia tapoja käsitellä, sanallistaa ja materialisoida näitä merkityksellisiä, mutta vaikeahahmotteisia ja epämääräisiäkin kokemuksia.

Kiinnostukseni kyseisten aiheiden tarkasteluun juontaa juurensa varttumisesta kolmannen kulttuurin lapsena/mixed-suomalaisena henkilönä KÄSITTEIDEN AVAAMINEN - 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. Kokemusten oleellisuus korostuu siinä, miten muodostamme yhteyksiä ympärillämme oleviin ihmisiin, koemme yhteenkuuluvuutta tai näemme paikkamme erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Toivon aiheen käsittelyn myötä lisää näkyvyyttä ja vahvistusta erilaisille kulttuuristen identiteettien kokemuksille, sekä erilaisten taustojemme merkityksellisyyttä korostavaa ja ymmärtämiseen johtavaa keskustelua – uskon, että itsemme syvemmän ja kokonaisvaltaisen tuntemisen kautta kykenemme myös ymmärtämään toisiamme paremmin.

Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa tarkastelen opinnäytetyöni taiteellisen osan suunnittelussa ja toteutuksessa syntyneitä pohdintoja ja havaintoja laajemmassa pukusuunnittelijan työn prosessin ja hahmojen kuvaamiseen sovellettavassa kontekstissa.

OMIEN KOKEMUSTEN MATERIALISOINTI INSTALLAATION KEINOIN – SETTLING ROOTS

Olen pitkin pukusuunnitteluopintojani kamppaillut jossain määrin pukusuunnittelun ja hahmonrakennuksen normien/muodon kanssa. Kuten kenties kuuluukin, opinnoissa on pääosin keskitytty perinteisen elokuvan ja esittävän taiteen hahmojen pukusuunnitteluun, joka on jättänyt minut kaipaamaan vaihtoehtoisista näkemyksiä siitä, mitä kaikkea muuta puku- ja tekstiilitaide voisi näiden ulkopuolella olla. Olen kyseenalaistanut paikkaani pukusuunnittelun koulutuksessa ja ylipäätään alalla, sillä itselleni karaktäärien ja pukujensa suunnittelu on tuntunut herättävän jotenkin ristiriitaisia tuntemuksia. Se on tuntunut ajoittain hyvin vaikeasti lähestyttävältä ja epäkiinnostavalta, sillä vaikka koen pukusuunnittelun mahdollisuuksien ja sovellettavuuden eri taiteenlajeihin vuosien varrella kasvaneen, tuntuu perinteisten hahmojen pukusuunnittelun prosessit silti usein nojaavan stereotypioihin ja karikatyyreihin, sekä niiden kautta vakiintuneisiin visuaalisiin kieliin. Hahmojen odotetaan usein olevan selkeästi sidoksissa kontekstiin, oli se sitten esityksen/elokuvan maailma, joka mahdollisesti on jokin konkreettinen paikka, aika, tilanne, ryhmä jne. Aistittavaksi ja havainnoitavaksi kokonaisuudeksi rakennettu maailma on täten kokijoilleen/tulkitsijoilleen luettavissa ja tunnistettavissa, ja siten myös mahdollisimman saavutettavissa. Koen näihin stereotypioihin ja totuttuihin hahmopiirteisiin liittyvän kuitenkin paljon ongelmia – ne lokeroivat ja rajoittavat tuttuutensa kautta mahdollisuuksia mielikuvituksen, luomisen ja tulkinnan, vapauteen. Kun jotkin piirteet vakiintuvat tunnistettavaksi osaksi hahmoa, on näistä vaikea päästä ja päästää irti – uuden visuaalisen kielen luominen tarvitsee kehittäjänsä avoimuuden lisäksi tulkitsijansa avoimuuden.

Koska käsittelen lopputyössäni suomen kielellä juurettomuuden tuntemuksia sekä omia kokemuksiani japanilaisesta kulttuuri-identiteetistä, tuntuu kokonaisvaltaisemman katsauksen tarjoamiseksi tarpeelliselta sisällyttää opinnäytetyöhön myös taiteellinen osio - tekstiili-installaatio, joka vapauttaa minut perinteisen puvun, ja siihen liittyvien muotopaineiden otteesta. Installaation sekä sen materiaalisen ilmaisun kautta, pyrin lähestymään näitä hyvin subjektiivisiin kokemuksiin perustuvia ja pelkin sanoin mielestäni vaikeasti ilmaistavia ajatuksia tavalla, joka mahdollistaa jotain kieleen kytkeytymätöntä ja universaalisti koettavaa.

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 muodostanut kyseisen kasviryhmän suhteen erikoisen ja selittämättömän yhteenkuuluvuuden tunteen. Haitalliset vieraslajit mielletään ja nähdään nimensä mukaisesti negatiivisessa valossa sen mukaan, minne ne ovat ihmisten toimesta kulkeutuneet ja päätyneet juurtumaan. 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? Voisiko installaatio toimia jonkinlaisena vertauskuvana ristiriitaisista tunteistani, joita minulla on mannertenvälisestä kulttuuriperimästäni?

Toteutin ja näytteillepanin opinnäytteeni taiteellisen osuuden, installaation, Japanissa maisterivaihtoni syyslukukauden (loka-joulukuu) 2023 aikana Kyoto City University of Arts –yliopistossa. Installaatio oli joulukuussa sekä tammikuussa esillä ryhmänäyttelyissä Kyotossa, ja helmikuussa Aalto-yliopiston päärakennuksen, Väreen, V1 galleriatilassa. Installaation muoto / rakenne perustuu muistoihini edesmenneen japanilaisen isoisäni rakentamasta *Kamidana*sta, šintolaisesta kotialttarista, joka on tarkoitettu kamien, jumalien/henkien arkipäiväiseen palvomiseen. En koskaan ehtinyt tapaamaan isoisääni, joten Kamidanasta tuli minulle ainoa konkreettinen asia, joka symboloi hänen olemustaan ja toimi todisteena hänen olemassaolostaan. Puinen Kamidana sisälsi sisäänrakennetun valon, joka syttyessään valaisi maagisen rakennelman sisältäpäin. Isoäitini menehdyttyä Kamidana hävitettiin perinteiden mukaisesti polttamalla läheisessä pyhätössä. Isovanhempieni ja kamidanan menetyksen myötä tunsin kadottaneeni kaikki konkreettiset linkkini tuntemattomaksi jääneisiin sukujuuriini. Ajan myötä tarve vahvistaa yhteyttä japanilaisiin juuriini on vain kasvanut – minun oli rakennettava oma versioni Kamidanasta.

Kulttuurinen identiteetti pukusuunnittelun näkökulmasta

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 opinnäytteeseeni sisältyvän materiaalitutkimukseen ja -ilmaisuun keskittyvän installaation kautta syventymään yhteen suunnittelun vaiheeseen ja tarkastelemaan, miten subjektiivinen kokemus on muunnettavissa konkreettiseksi teokseksi. Pyrin tutkimuksen myötä avaamaan ajatuksia siitä, miten kulttuuri-identiteettejä ja toisaalta taas juurettomuuden tunnetta voisi pukusuunnittelijana esim. materiaalisen tutkimuksen ja ilmaisun kautta lähestyä ja miten niihin suhtautua.

Tutustun 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.

Olen Japanissa viettämäni opinnäytetyön taiteellisen osion suunnittelun ja toteutuksen ajalta pitänyt tutkimuspäiväkirjaa, johon olen kirjannut tehdessä heränneitä pohdintoja ja havaintoja. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa peilaan näitä kokemuksia laajemmin pukusuunnittelijan työssä esiintyviin haasteisiin.

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.