Pohdintoja työskentelystä, taiteen määritelmistä ja katsojan tavasta olla läsnä

MUO-E5041 Ceramics Laboratory

Aada Teittinen 2024

Paljon ajatuksia työskentelevästä kädestä herätti valitsemani mallinteen valmistustapa; 3d mallinnus ja tulostus. Siinä missä intuitiivisilla käsien liikkeillä ja valinnoilla loisin esineestä normaalisti tasapainoisempaa, mallinnuksen maailmassa muoto on tiedettävä valmiiksi, ja on noudatettava tiettyä askelsarjaa siihen pääsemiseksi. Lisäksi askelsarjan seuraaminen ei ole tae tyydyttävän muodon saavuttamiseksi, ei ainakaan kokemattomammalta tekijältä. Toki intuitiivisempi tekeminen ja muovaaminen on mahdollista myös mallintaessa, se vain tarvitsee välinekädeltä harjaantuneisuutta, jota itse on aloittelijan työskentelyssä vielä ole saavuttanut. Keraamisten materiaalienkin muovaamiseen liittyy salattua, ääneen sanomatonta tietoa, jonka voi ymmärtää vain viettämällä riittävästi aikaa materiaalin kanssa työskennellen. Materiaalin taju näkyy heti siinä, miten tekijä ensimmäiset rutistuksensa savipalloon kohdistaa, ja millä paineella ja kulmalla hän aavistaa materiaalin siirtyvän sormiensa alla haluamaansa muotoon ja suuntaan.

Harri Kaihan tekstissä ”Suuri on kaunista? Monumentaalisuuden haasteet ja utopiat” puhutaan objektin luomisen siirtyvän taiteesta lähemmäs suunnittelua sen koon ja logististen haasteiden kasvaessa. Ymmärrän pohdinnan jollain tasolla, sillä Luomisprosessin alkaessa materiaalin kanssa joka omaa rajoitteita, kuluu väistämättä paljon aikaa toteutuksen suunnitteluun, ja sen punnitsemiseen, onko kaikki haluamamme muodot ja mahdollisia valitsemamme materiaalin puitteissa, vai joudummeko skaalaamaan, yksinkertaistamaan, tai poistamaan valmiin objektin saavuttamiseksi. Tämä on poissa taiteellisesta prosessista, ja samalla rajoittaa taiteellista ilmaisua.

Siinä ehkä törmäämme pohjimmaisena kysymyksenä siihen, miten itse määrittelemme taiteen. Onko taidetta prosessi, lopputulos ja sen herättämät ajatukset, täytyykö sen olla intuitiivista, voiko mekaaninen tekeminen ja suunnittelu olla taidetta tai taiteellinen prosessi. Onko taiteellinen prosessi jotenkin ennalta määritelty, eikö suunnittelu voi olla osa taiteellista prosessia. Onko taiteessa tärkeämpää matka vai lopputulos ja sen impakti katsojaan? Onko taide olemassa vain taiteen vuoksi? Ajatukseen myös kytkeytyy taiteen yleisön määritys; onko taidetta vain yleisölle esitetty tuotos, vai kokeeko taiteeksi myös vain taiteilijan henkilökohtaiselle kokemukselle omistetun teoksen tai prosessin. Onko tavoitteena herättää reaktioita ja luoda kokemuksia ulkoiselle maailmalle, vai tähtääkö taide vain tekemiseensä. Onko taide sitä parempaa, mitä enemmän se herättää reaktiota?

Joskus ajatellaan, että mikään käytettäväksi tarkoitettu ei voi olla taidetta; että tekovaiheessa huomioidut funktionaalisuuden lähtökohdat ja suunnittelun yksityiskohdat vievät esineen automaattisesti taiteesta suunnitteluun, ja että funktionaalisuuden intentio sulkee pois taiteen luomisen intention. Toisaalta puhtaasti taiteeksi tarkoitetuttu objekti voi vaatia saman määrän suunnittelua toimiakseen esityksensä tilassa, kuin fyysiseen toimintaan tarkoitettu kappale.

Jostain syystä ääripäät ja epätavanomaisuus tuntuvat herättävän ihmisessä voimakasta ihastusta, ei pelkästään taiteessa, vaan kaikkialla visuaalisessa ympäristössämme. Kaihan pohdinta kokijan erosta suhtautua pieneen versus suureen teokseen oli kiinnostava; pienen ollessa omistamisen kohde, ja suuren herättäessä omaan pienuuteen ja omistaessa sekä ympäröidessään katsojansa.

Koen kuitenkin, että monumentaalisuus ja suuruus ovat vain äärimuotojen toinen pää, ja että ihminen päätyy usein etenkin visuaalisessa ympäristössään viehättymään myös odotettua pienemmistä kappaleista. Jostain syystä ääripäät ja epätavanomaisuus tuntuvat herättävän ihmisessä voimakasta ihastusta; siinä missä keskikokoinen tiili on meille liki näkymätön, voivat miniatyyrinen versio tai monumentaalinen jättitiili herättää meissä laajan skaalan tunnetiloja, mikä on itsessään kiinnostavaa.

Soetsu Yanagi kikuvaa tekstissään ”The beauty of everyday things” japanilaisen keramiikkakulttuurin erityispiirteitä ja estettiikka. Yanagin kuvailema japanilaisen taiteen virheiden korostus ja arvostus herättää ajatuksia siitä, milloin epätäydellisyydestä tulee taitamattomuuden sijaan juhlittavaa ja taidonnäytettä ja omalla tavallaan täydellisyyttä itsessään. Epätäydellisyyden arvostus alkaa yleensä riittävän täydellisyyden saavuttamisen jälkeen. Muodon tai harjoitteen täydelliset osat korostavat virheiden kauneutta, ja virheet tuovat esille täydellisten osien tasapainoisuuden luoden epätäydellisen täydellisen harmonian. Seremonian tai esineen tavoite täydellisyydestä, ja sen lähestyessä epätäydellisyyden vapauden valitseminen ovat ehkä itsessään juuri täydellisyyttä.

Yanagin kuvailu teeseremoniasta saa miettimään seremoniaan kuuluvaa meditatiivisuutta ja alueen uskontojen vaikutusta taiteeseen ja sen arvostamisen kulttuuriin. Buddhalaisuuteen, toiseen japanin pääuskonnoista kuuluu vahvasti ajatus sisäisen harmonian saavuttamisesta elämän epätäydellisyyden hyväksymisen kautta, ja sen virtaamisesta lopulta myös ulkoiseen elämään. Munkki Saneh Dhammavaro kuvaa teoksessaan ”Buddhism, Ethics and the path to peace” suurimman ihmisen itselleen asettavn tavoitteen olevan täydellinen vapaus, joka saavutetaan viisaudella ja tarkkailemalla ympyröivää maailmaa ilman harhoja. Näiden ajatusten koen toistuvan myös Yangin kuvauksissa alueen keramiikassa, jossa vapaus ja niin myös virheelisyys ovat täydellisyyttä.

Pieniä ja herkkiä asioita arvostaakseen ihmisen pitää olla hereillä ja aistit sekä ajatukset auki, joko ihmisen pitää lähtökohtaisesti olla hyvin keskittynyt huomaamaan pienetkin asiat, tai jonkun pitää kertoa tälle, että katsomalla hän voi saavuttaa jotain. Siksi koollaan tai väreillään jotain huutavat teokset ovat ehkä helpommin lähestyttäviä, ihmisen ei tarvitse hiljentyä ymmärtääkseen tutkia niitä.

Buddhan opeissa ihannoidaan myös kykyä olla täysin läsnä hetkessä, havainnoiden itseään ja ympäristöä menneisyyden tai tulevaisuuden miettimisen sijaan. Ehkä näillä elämän ohjenuorilla on osansa myös alueen taiteen tai keramiikan kulttuurin muodostumisessa, joka ei usein perinteisesti ole suurieleistä tai monumentaalista, vaan enemmänkin kuiskaavaa ja hienovaraista.

Questions for the class:

What is the difference between design and art? Can practical object be called art?