

WASUREGAI
Onnade
Kalligraphy -
OKASHI

Lotta-Pia Kallio
2015

Portfolio

JOHDANTO PIIRUSTUKSEEN,
Turun Taideakatemiaan
avoin AMK, Salo

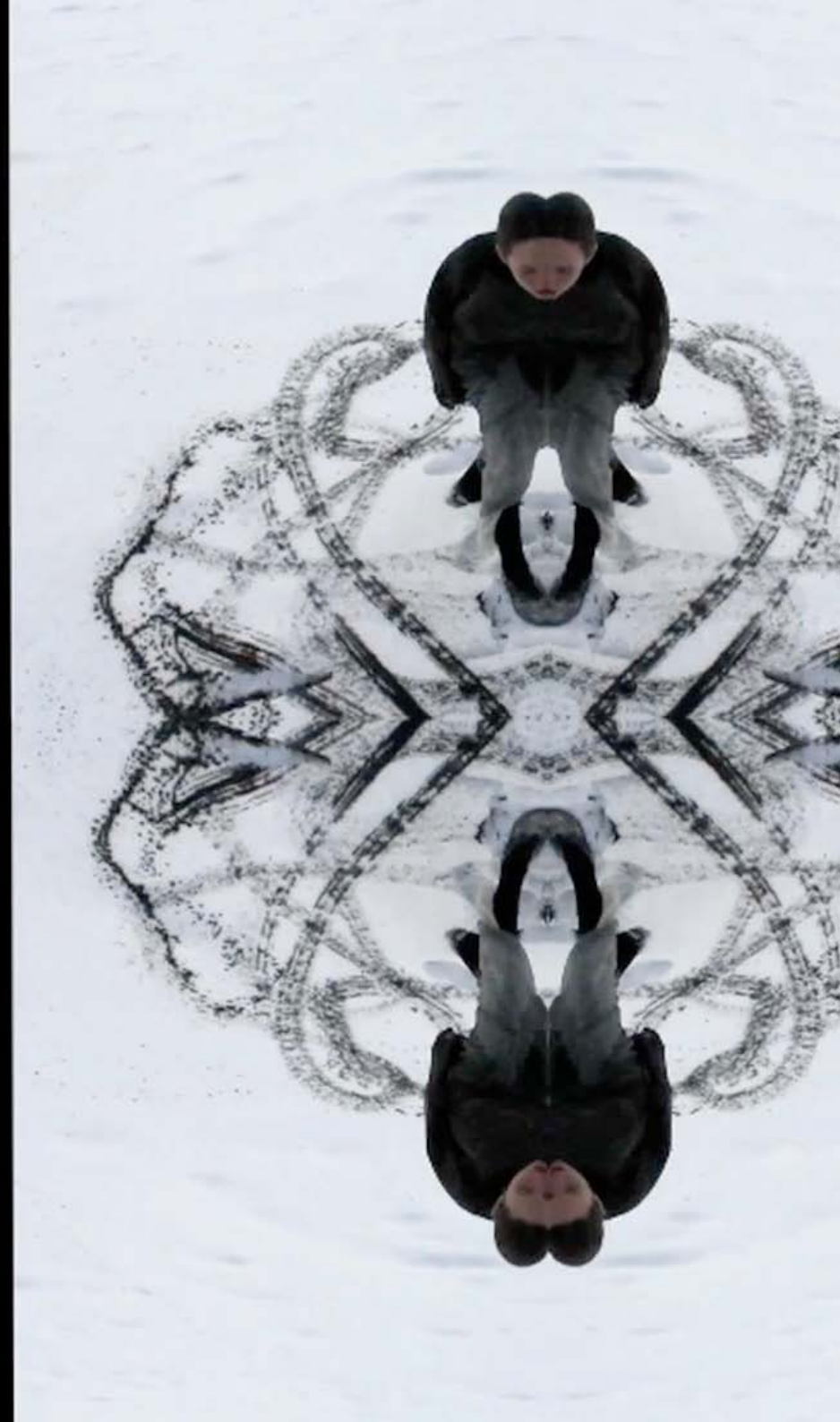

Minua kiinnostavat pienet tarinat, tapahtumista jääneet jäljet. Kokoan keräämistäni palasista uusia kertomuksia, uusia todellisuuksia. Keskeistä työskentelyssäni on aika, materiaalin rakenne ja metamorfoosi. Pääasiallinen työskentelymediani on tekstiili ja video.

Tekstiilin haptisuus ja käsinkirjonnän hitaus on hyvä kontrasti videon digitaalisuudelle ja teknisyydelle.

Videoteoksissa minua kiinnostaa liikkuvan kuvan taika: liike aika ja rytmi. Teokseni ovat enemminkin liikkuvia maalauksia, kuin lineaarisia draamallllisia kertomuksia.

Tarkastelen töissäni usein mennyttä. Koitan saada ohi kiitävästä ajasta otetta; ymmärtää tapahtumia, kelata takaisin, katsoa hidastetusti. Teokset pyrkivät hiljaiseen maailmaan, sanattomaan tietoon, ne ovat kurotuksia kohti jotakin mitä voi aistia, mutta ei täysin saavutaa.

Piirtäminen ei ole ollut minulle keskeinen ilmaisuuden väline pitkään aikaan. Oikeastaan olen määrittänyt itseni jo pitkään "ei-piirtäjäksi".

Kuluneen talven aikana olen haastanut itseni uudelleen perusasioiden äärelle ja samalla pyrkinyt löytämään oman piirrosjälkeni.

Prosessi on ollut mielenkiintoinen, haastava ja palkitseva. Olen venyttänyt omia rajojani, etsinyt piirtämiseni rajoja.

Olen antanut tilaa sattumalle, siedättynyt keskeneräisyydelle, löytänyt leikin ja kokeilun

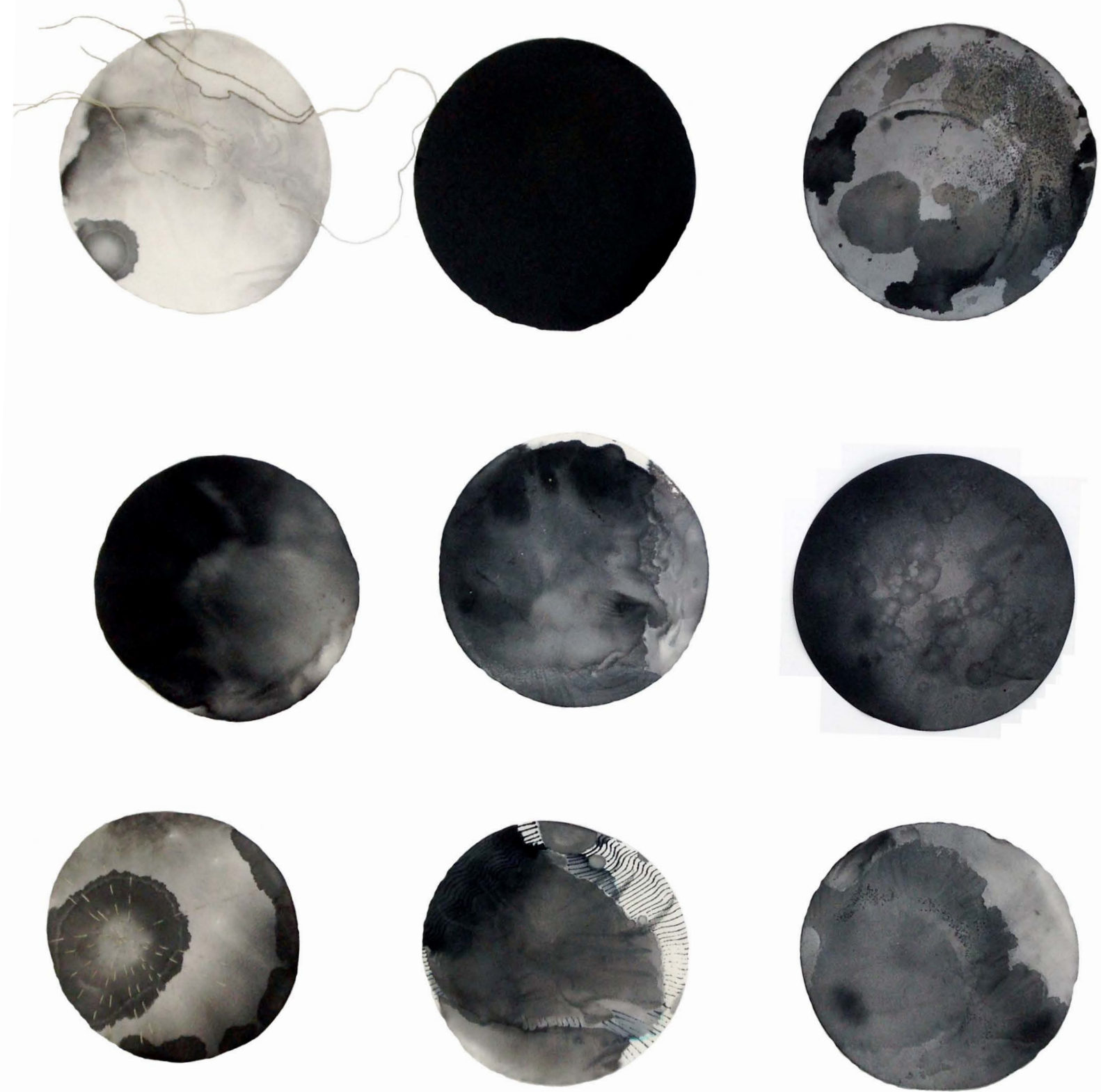
ja ennenkaikkea vapauden.

Pisto
piste
ommel
viiva
kirjoa
kirjoittaa
kalligrafia
piirros
pinta
paikka.

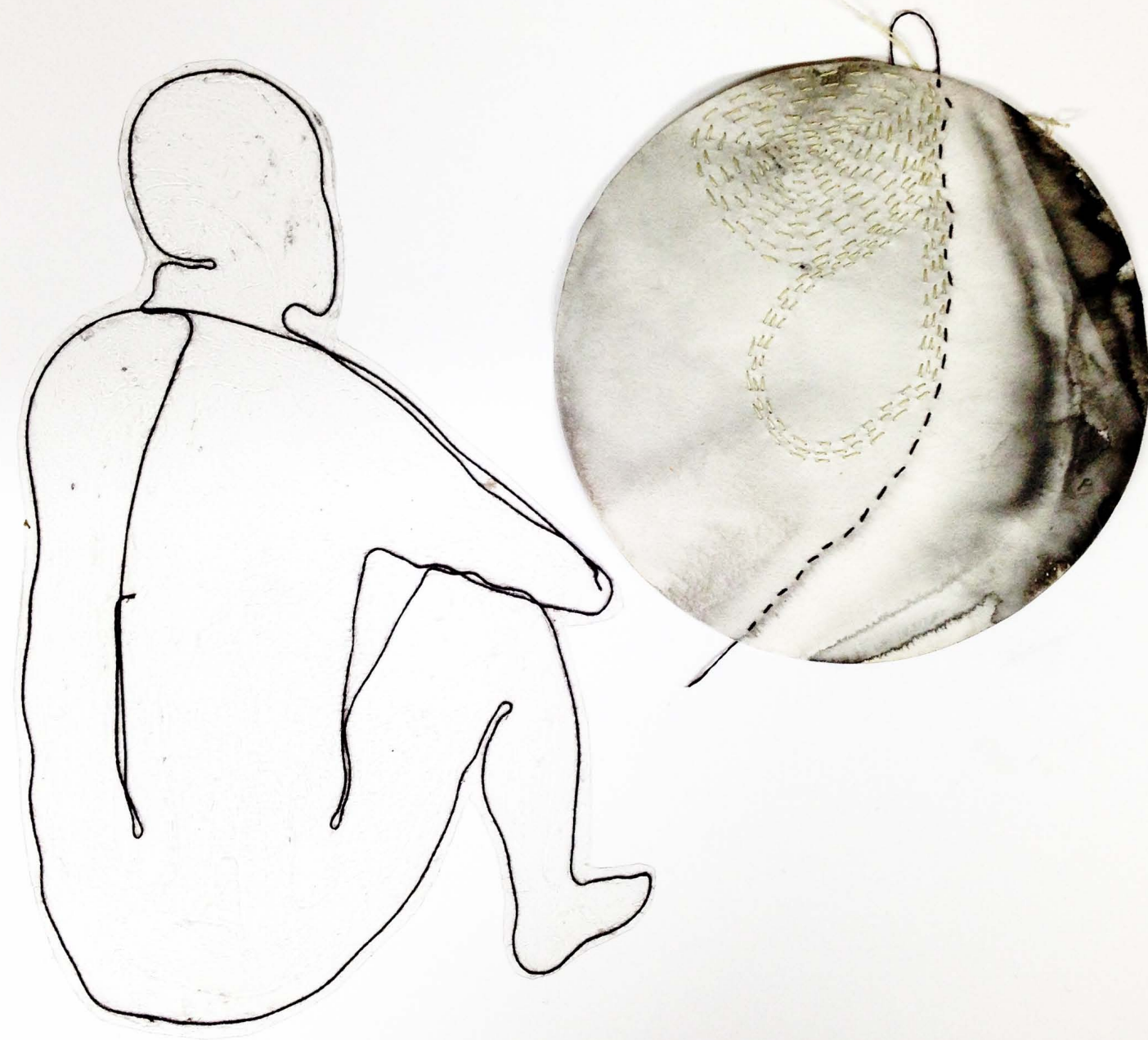
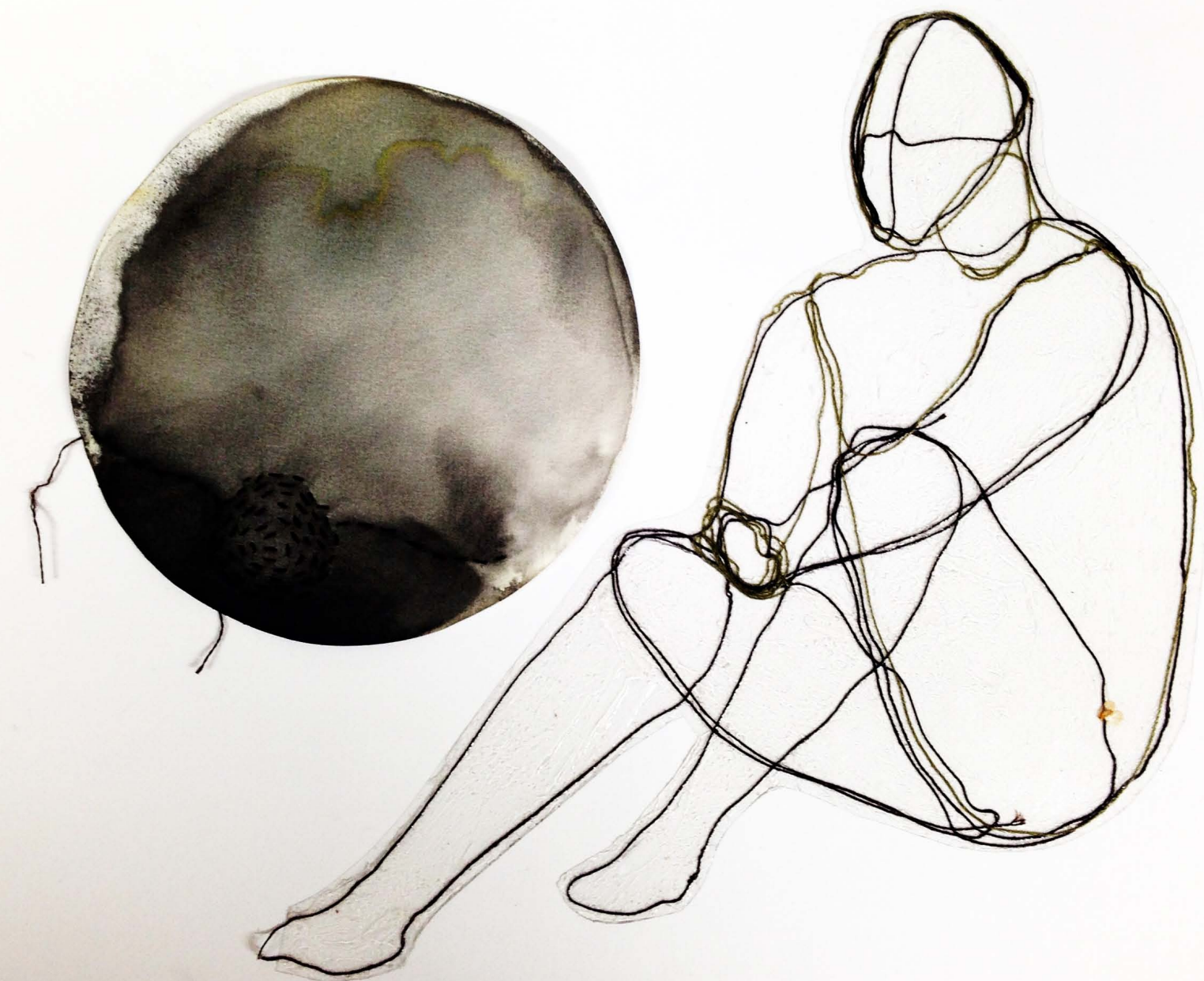
Kosmos
muinaiskreik: maailmankaikkeus
alkuaan järjestys, järjestelmällinen
asetelma, koriste.

Kosmos, 2014
Puvillapaperi, nestemäinen tussi, huopakynä
ja käsin kirjonta, 11x11cm 35 kpl

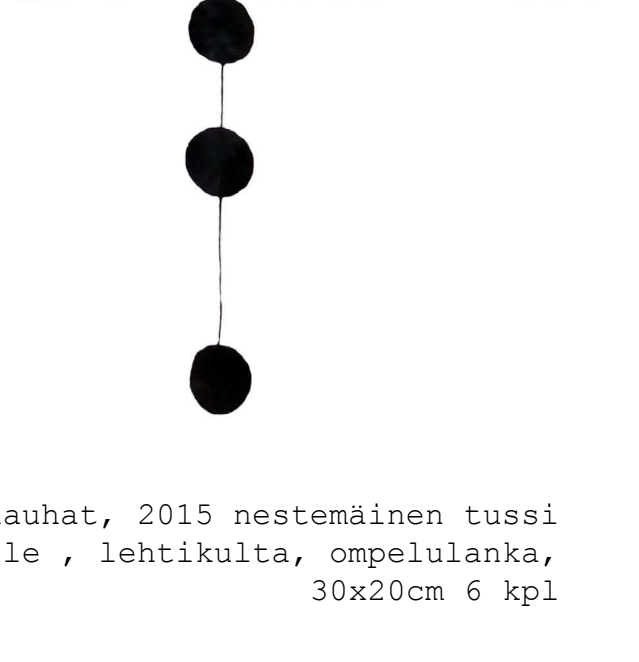
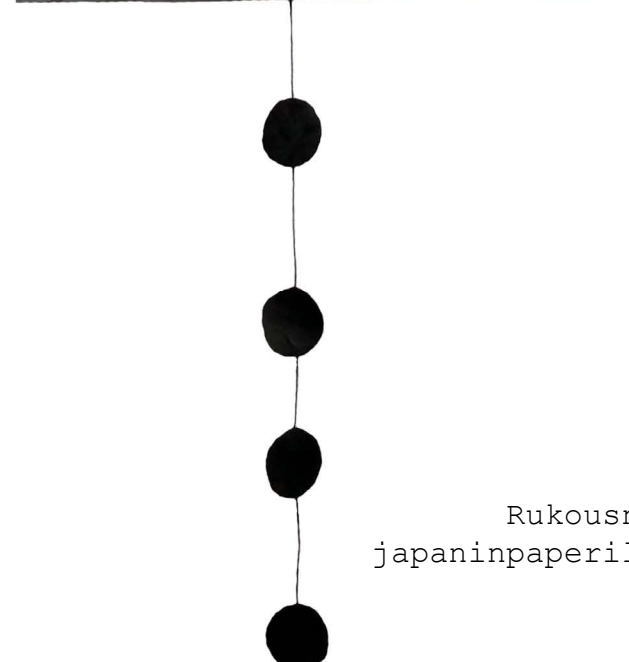
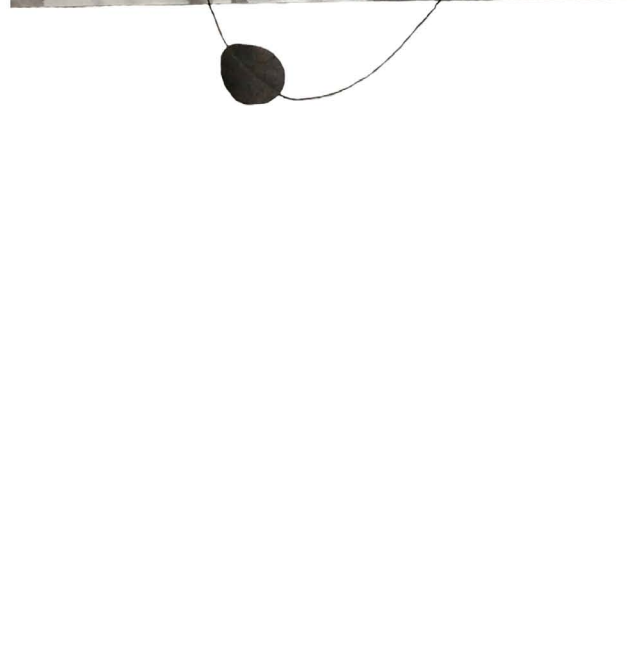
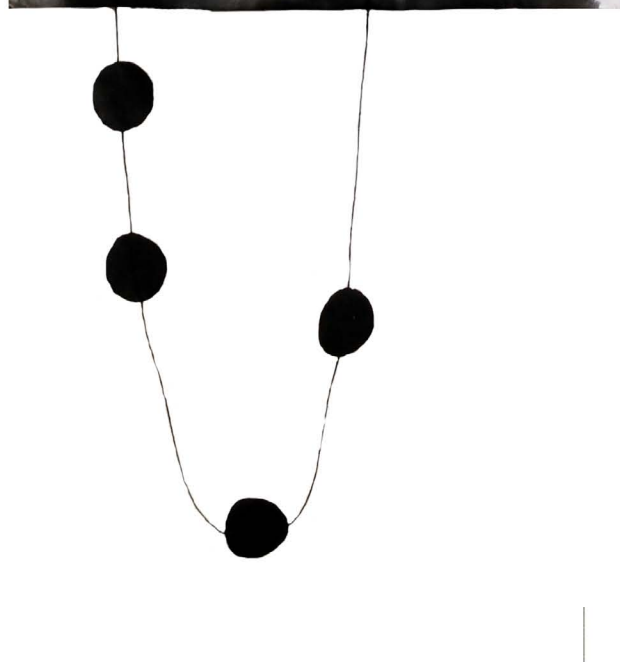
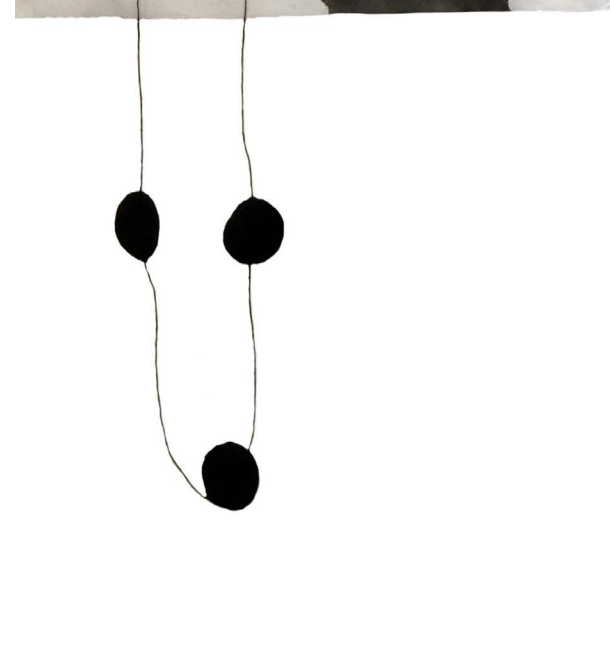
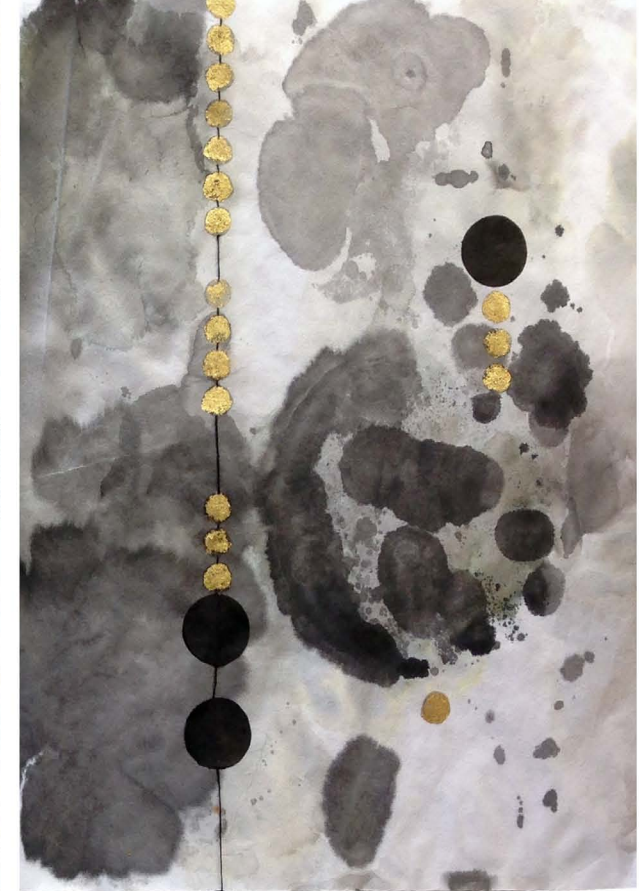
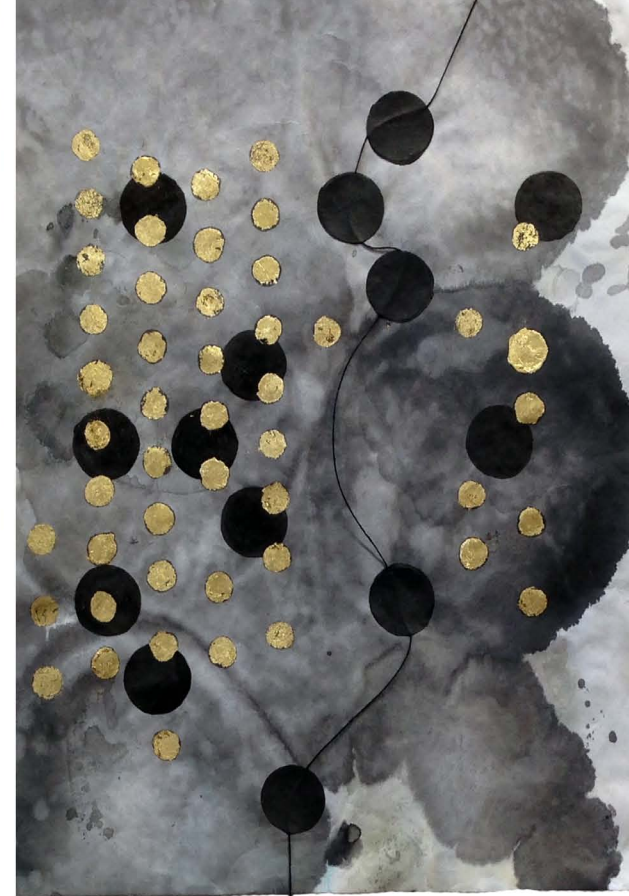
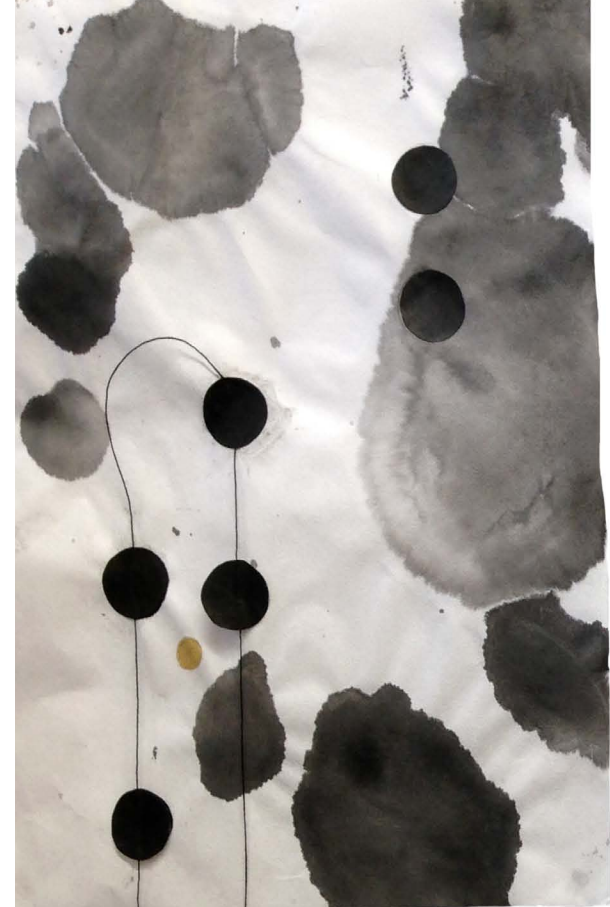

Unterliegt ständiger Kontrolle unserer
A. Schleicher, Technische Hochschule
Aufgabe der Kontrollnummer, die auf der
Production is permanently controlled by
A. Schleicher, Technical High School
control number marked on the back of
contrôlés régulièrement dans
Ecole Technique Supérieure
nous indiquer le numéro de

Elävänmallin piirrosten jatkokehittelyä ja materiaalikokeiluja: Lanka
ja akryylimedium kalvolle, kirjontaa puuvillasuodatinpapereille

Rukousnauhat, 2015 nestemäinen tussi
japaninpaperille , lehtikulta, ompelulanka,
30x20cm 6 kpl

Videokokeiluja: Tanssiija syvättynä mustepiirrokseseen

"Sivellin on se väline, jolla
piirtäjän
mielessä häilyvä ajatus
muuttuu näkyväksi kuvaksi."

Siveltimiä 1-6, 2015, pituus 100-30cm
Hevosen ja lehmän jouhi, lokin ja fasaanin sulka. Viulun,
rukin ja tuolin osia, lehmän sarvi. Muste ja akryyli,

Tussi -sanon alkuperä juontuu 'kosketusta' tarkoittavasta sanasta ('sivellä värillä'). Alunperin tussilla on tarkoitettu hienojakoisen noen kolloidista liuosta: mustaa väriä, joka on valmistettu hienosta noesta, johon on sideaineeksi lisätty esim. arabikumia. Periaatteessa tussi on nestemäistä mustetta - eli aitoa tussia on nimenomaan noesta ja arabikumista valmistettu muste.

Muste on nestemäistä väriainetta, jota voidaan käyttää piirtämiseen ja kirjoittamiseen. Aitoa mustetta voi ostaa valmiiksi nestemäisenä tai kuivina kakkuina. Musteen "sisältöä" ei ole määritelty, vaan mustetta voi tehdä mistä tahansa pigmentistä. Perinteiset musteet ovat usein orgaanista alkuperää (nokimuste, rautagallusmuste)

Kiinalaiset musteet ovat yleensä ruskean sävyisiä, japanilaiset sinisävyisiä. Siveltimiä on monia erilaisia kutakin tarkoitusta varten. Siveltimet tehdään esimerkiksi hevosten, karjan, lampaiden, susien tai vuohien karvasta. Siveltimen varsi on perinteisesti bambua.

Itse tehtyä tussia hiilestä ilman sidosainetta, maalaus lumelle hevosenjouhisiveltimellä.

Wasuregai, onnade calligraphy -Okashi on videoteoksen ja mustepiirrosten kokonaisuus, jonka lähtökohtana on salolaisen Harri Suilamon sävellys Wasuregai - Onnade Calligraphy, kamarimusiikkiteos konserttikanteleelle ja 25-kielisellet kotolle.

Japanilainen runous inspiroi säveltäjää teoksen syntyäikoihin. Teos on Kanteleliiton tilaus 25-kielisellet kotolle ja kanteleelle ja se kantaesitettiin Musiikin Ajassa vuonna 2009. Sittemmin teosta on esitetty mm. Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Reykjavikissa sekä eri puolilla Japania. Salaperäisyydellään kiehtova taustatarina sekä monisävyisyydellään puhutteleva teos saattelee kuulijan hiljaisuuden äärelle, houkutellen herkistymään intensiiviseen kuunteluun.

Tuleva videoteos yhdistää buto-tanssin ja kalligrafian liikekielen suomalaiseen maisemaan.

Lopullisen videon pituus on 12 minuuttia. Nyt valmiina olevan osa on 1/3 kokonaisuudesta.

Videoteoksen tunnelma on ytimenä myös kuluneen talven piirustuskurssin töissä.

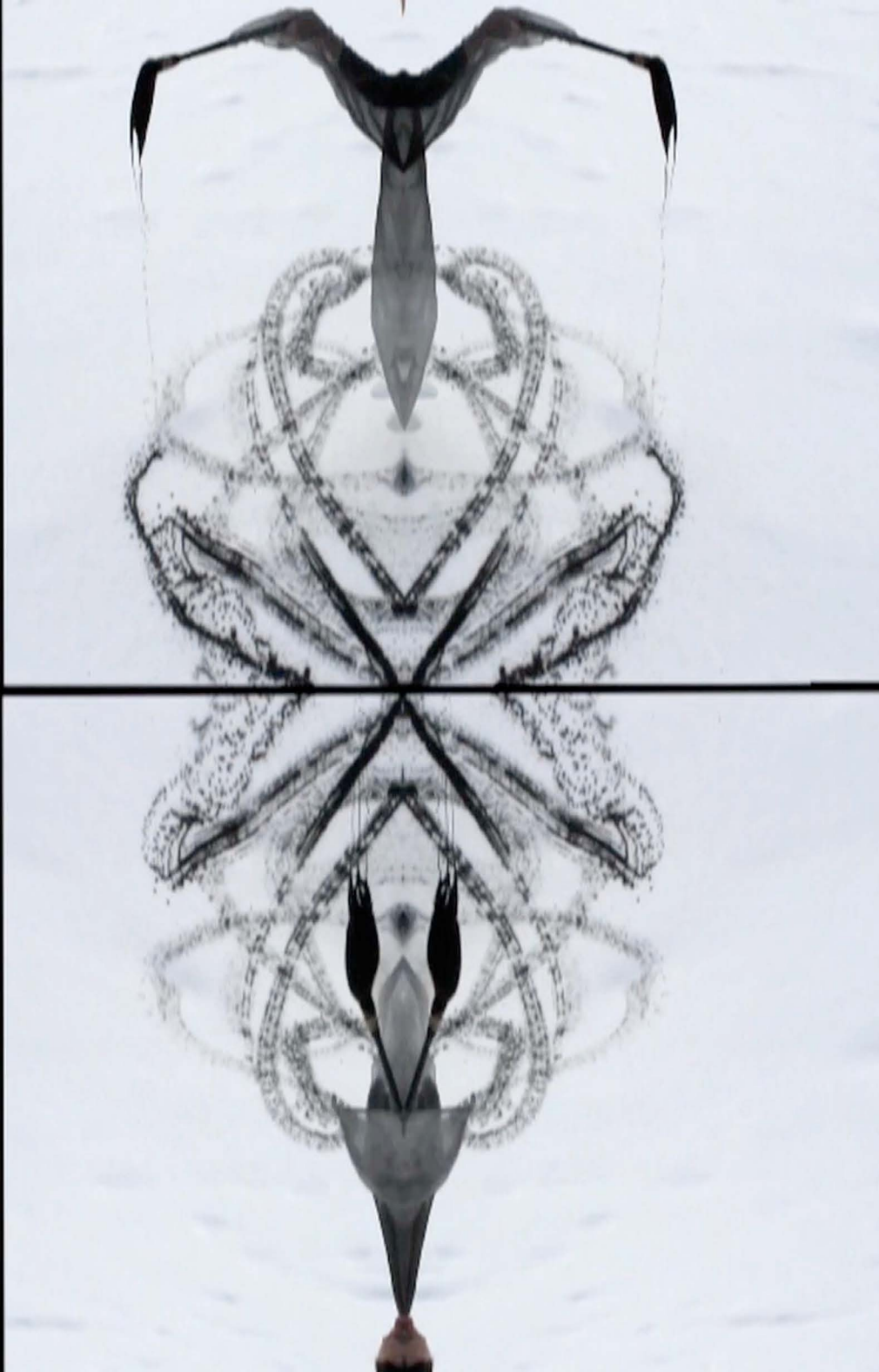
Tutustuminen japanilaiseen estetiikkaan, mustepiirroksiin, kulttuurin eri aikakausiin ja kalligrafiaan on inspiroinut minua syventymään juuri musteeseen, sen käyttäytymiseen ja imeytymiseen erilaisiin papereihin.

Olen pyrikinyt tietoisesti irti esittävydestä ja keskittynyt ennemminkin tunnelmaan, rytmiin ja sommitteluun ja pyrkinyt löytämään siten japaniin liitetyn seesteisyyden ja harmonian joka pelautuu ainakin omaan suomalaiseen mielenlaatuunni.

Sanana Wasure-gai merkitsee "unohduksen simpukkaa" tai "simpukankuorta", johon viitataan melko usein vanhassa japanilaisessa runoudessa. Tällä luontokappaleella oli kyky tuoda lievitystä suruntäyteiseen kaipuuseen ja ikävään, ja esimerkiksi kaukana merillä purjehtivat saattoivat rantautuduttuaan kerätä niitä raastavan koti-ikävän tai lemmentuskansa lohdukkeeksi ja unohdukseksi.

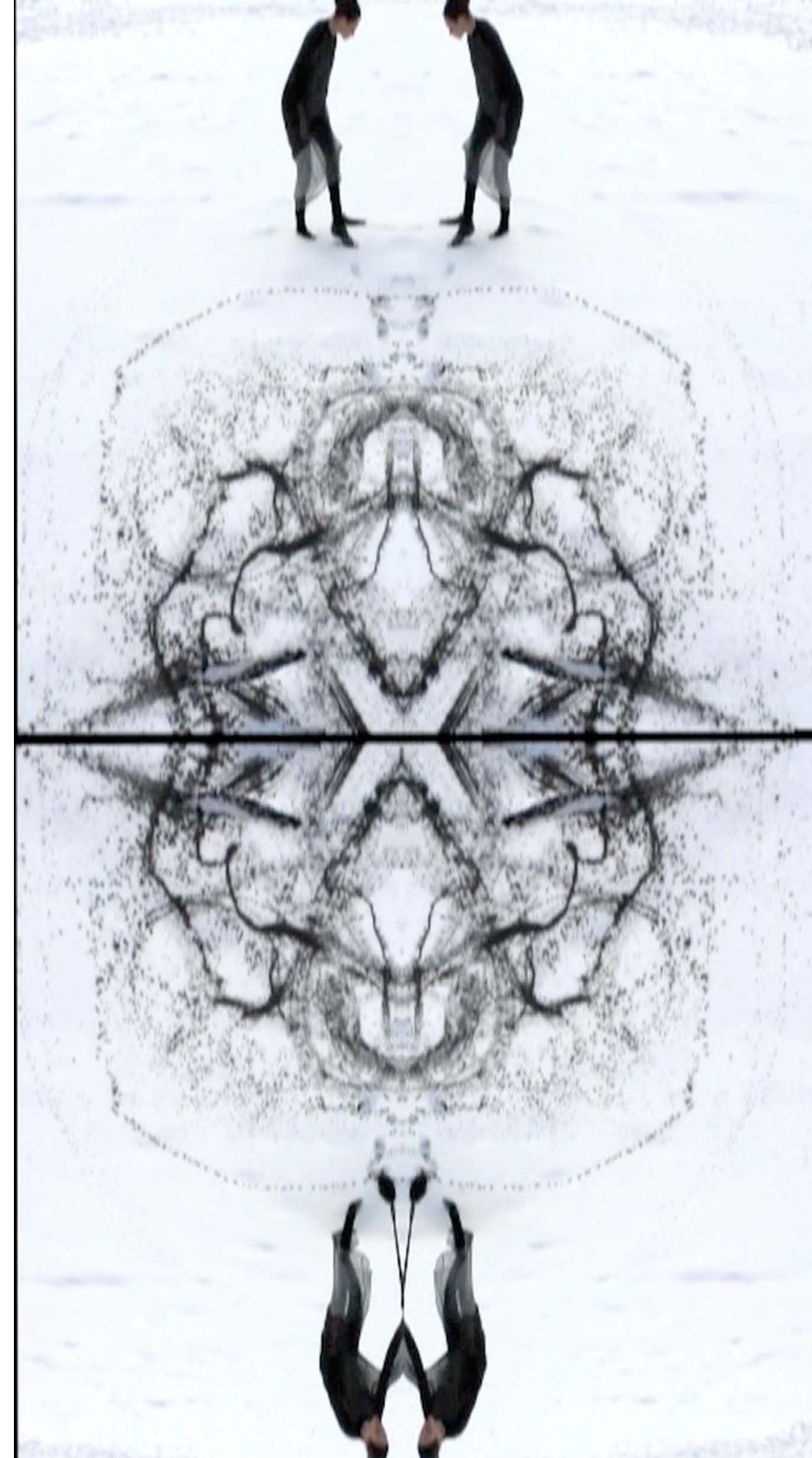
Vaiheessa, jossa japanilainen kirjoitustaito alkoi itsenäistyä ja eriytyä perinteisestä kiinalaisesta, oli valalla useita kaunokirjoittamisen murteita. Onnade-kalligrafia oli "naisen käden" kirjoitusta, jolla kirjoitettiin runoja ja päiväkirjoja, ja joka edusti hienostuneisuutta ja lyyristä kauneutta. Sen pehmeät, vapaamuotoiset merkit saattoivat äärimmillään kadottaa tunnistettavuutensa, jolloin ne lähenivät puhdasta kuvataidetta ja estetiikkaa, erotukseksi "miehen kädestä" (otokode), jolla kirjoitettiin virallisissa yhteyksissä, kiinalaisin merkein ja suoraviivaisen kulmikkaasti. Myöhemmin kalligrafian sukupuolittuneisuus rikkoutui, kun myös miehet alkoivat harrastaa onnadea. Sen kiinteä yhteys runouteen ja tunneilmaisuun säilyi ennallaan.

Wasure-gai -
Onnade calligraphy -
Okashi

osa 1 pituus 04:41

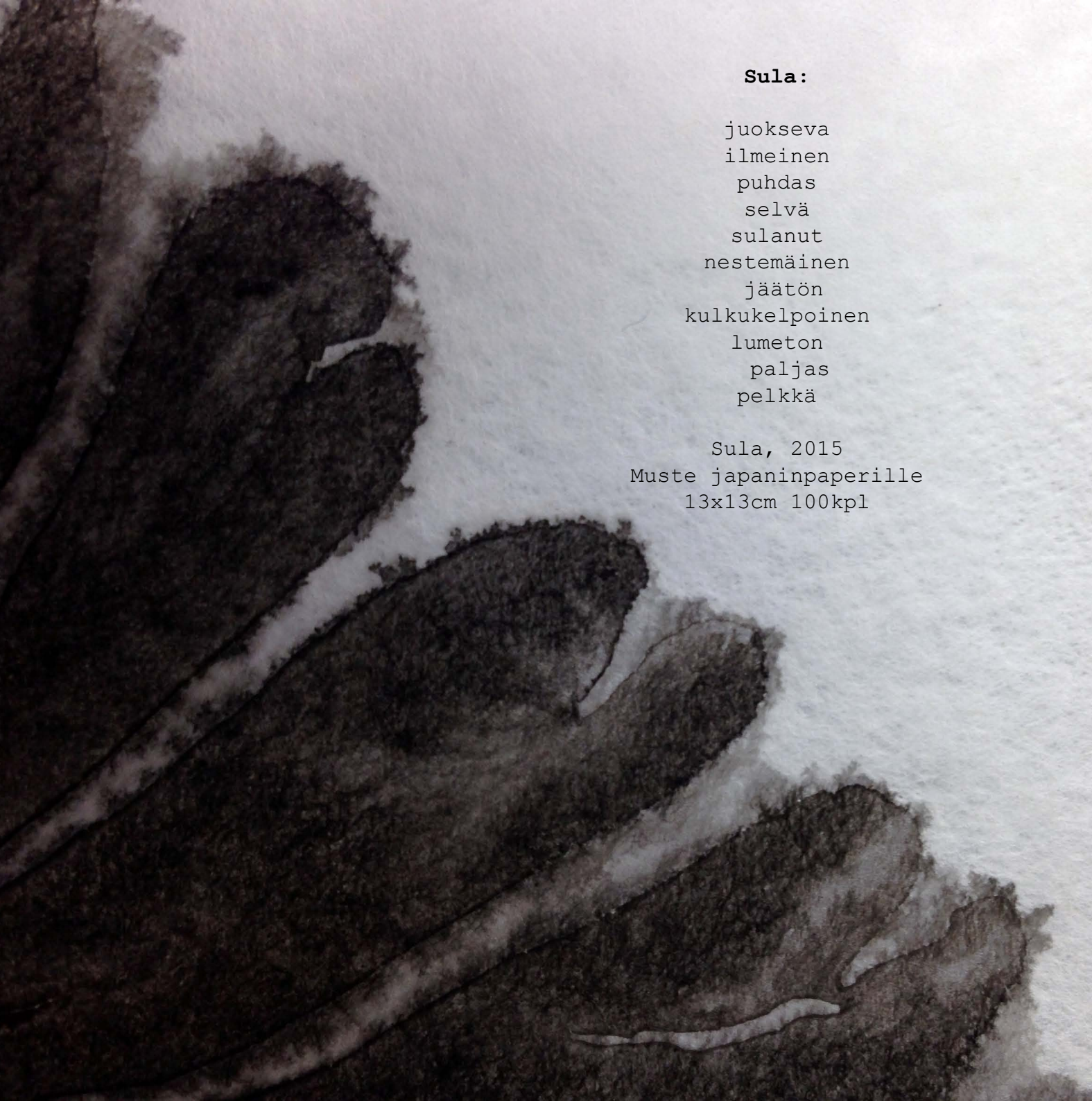
<https://vimeo.com/130755247>

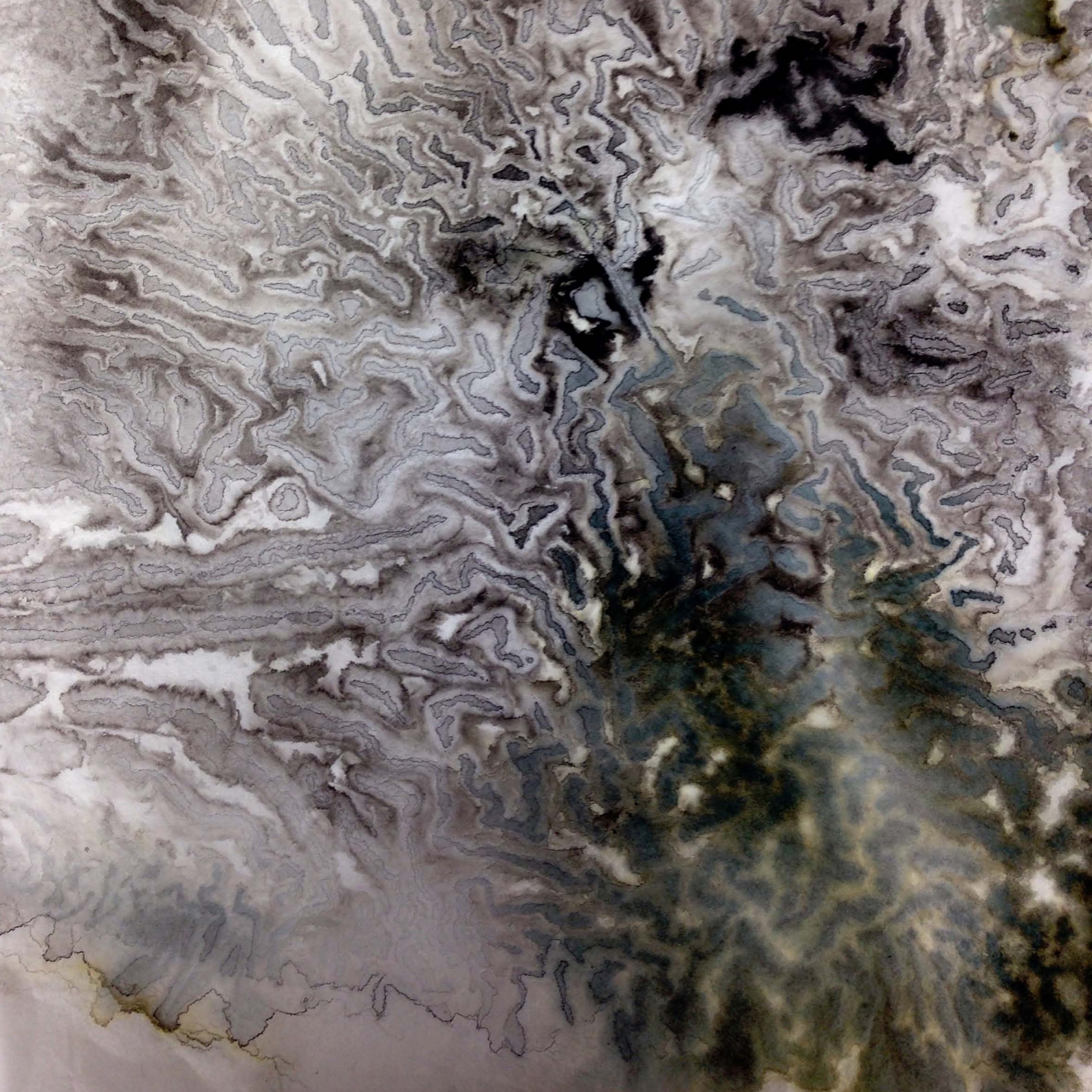

Sula:

juokseva
ilmeinen
puhdas
selvä
sulanut
nestemäinen
jääton
kulkukelpoinen
lumeton
paljas
pelkkä

Sula, 2015
Muste japaninpaperille
13x13cm 100kpl

Japanilaiseen kulttuuriin on sisäänrakennettu esteettinen asenne mielen-
lentilana. Esimerkiksi okashi voi merkitä aiheyhteydestä riippuen
ainakin kaunista, omituista, mielenkiintoista ja hassua. Kaunis pu-
olestaan on jotain sellaista, joka herättää suuria tunteita. Käsit-
teiden määrittely pohjaa kokemuksellisuuteen, aistien ja tunnemaailman
herkkyyteen.

Yksityiskohta teoskokonaisuudesta Sula

Maalaus hevosenhäntä/lehmänsarvi -siveltimellä,
sileä piirustuspaperi 594 × 841cm

CV

Lotta-Pia Kallio

1969

Esterinkatu 26

24100 Salo

+358445368535

lottapiakallio.fi

STUDIES

1996-2001 Art education studies, University of Art And Design, Helsinki

1990-2000 Master of Education, Craft Sciences, University of Helsinki

1988-1990 Artisan, Halikon school of Arts and Crafts

SOLO EXHIBITIONS

2013 Nuku, nuku nurmilintu, Gallery Caisa, Helsinki (with Jaana Houessou)

2012 Building a Sacred tree, public videoscrening jumboscreen, Astrum-centre

2012 Nuku, nuku nurmilintu, Gallery Ronga, Tampere, Finland

(with Jaana Houessou)

2010 Ikuinen Kesä / Eternal Summer Huone -gallery Salo Art library

2009 Jälkikuvia / Afterimages Salo artmuseum, Studio

2006 XXX Art library gallery, Salo

2006 Stil-Quiet-Hiljaa 00130Gallery, Helsinki

2000 Huoneessa / In the Room, Avaingalleria -gallery Halikko

GROUP EXHIBITIOS

2015 Niza Knoll Gallery, Denver, Colorado

2014 Fluxations, outside video screening in Turku mainlibrary

2014 Riitti Soikoon, Ritualmuseum, Kemiö, Finland

2014 Art of Motion, International Digital Motion Arts Exhibition,
Lakewood, Colorado

2014 Unohdetutu unet / Forgotten Dreams, Wiurila mansion, Finland

2013 Seuralaisset, communal house, Perniö

2013 Utopie Distribuée, Gallery White Project, Paris, France

2013 Pinnan alla, Salo artmuseum,

2012 Estivales d'Art contemporain, Sceaux, France

2012 Baladez vot' tele, Larcade Gallery, paris, France

2012 StreeTVideoArt -street art happening, Paris, France

2011 Yksityiskohtia / Details, Masuuni, Teijo

2011 20.documentArt, a review of european experimental video,
Szczecin, Poland

2011 Wiurilan varjot / Shadows in Wiurila production of Culture
capital Turku 2011

2010 Culture center Crusell, Uusikaupunki

2010 Tarinan Juuret / The Roots of the Story demonstrations of
Shadows in Wiurila production of Culture capital Turku 2011

2010 Taidepakki educational portable exhibition for schools

2010 Kasvun Paikka /Place to Grow Salo artists association,
Rikalanmäki, Halikko

2009 Paraller worlds -Paraller dimensions, ScalaMata gallery,
Venezia, Italy Exhibition parallel to the 53rd Venice Art Biennale

2009 Määränpäänä Vääräpää/Destination Wrong Head, Sininen talo, Salo

2009 ArtAroundSalo, Kaunasis, Lithuania

2009 ArtAroundSalo, Kehrä, Estonia

2008 Ihmekammari, Myötätuuli Gallery, Raahe

2008 Matkailijakoti Salo, Salo artist association 40-jubileum exhibition

2008 Green Art II Waterways, Artmuseum Veturitalli, Salo

2008 Impulssi, Skjl:n 70-jubileum internetexhibition

2008 ArtAroundSalo, Nagyganizsa, Hungary

2008 Tusina, Brinkkala-gallery, Turku

2007 ArtAroundSalo, Puccheim, Germany

2007 Taiteen tiet -Ruukkitie environmental exhibition, Perniö
2007 ArtAroundSalo, Taidelainaamo gallery, Salo
2007 Erillaissi konei ja värkei Taidelainaamon gallery, Salo
2006 X-mas fair, 00130gallery, Helsinki
2006 Halikonlahti Green Art Trilogia part I Artmuseum Veturitalli, Salo
2006 Erillaissi paijoi, Taidelainaamon gallery, Salo
2005 Mobiilimekko, Artmuseum Veturitalli, Salo
2005 LäpiNäkyvää, Salo artistassociation annual exhibition, Salo
2005 Riippuu, Rikalanmäki, Halikko
2005 Dialog, Art museum of Carelian republic, Petroskoij, Russia
2005 Dialog, Artmuseum Veturitalli, Salo
2004 Avaa, Salo artistassociation, Rikalanmäki, Halikko
2003 Aistillisesti, Salo artistassociation 35- jubileumexhibition, ArtmuseumVeturitalli, Salo
2003 Ryhmä -9, Taidelainaamo gallery, Salo
2002 Kemut, Rikalanmäki, Halikko
2002 Salo artistassociation annual exhibition, Kivimakasiini, Kisko
2001 Salo artistassociation annual exhibition, Arthouse Ahola, Somero
1998 Silmiinpistävää, Kanneltalo, Helsinki
1998 Textile Forum, Kent, UK
1996 TEXERE 1996-konferenssi, Gemon del Friuli, Italiy

PROJECTS

2007 Glare media-art resources
2006 Starving Artist , Radiating Dinner performance
Salo artist association, Salo
2005 Staving Artists performanssi, Salo artist association, Salo
2004-2005 Tätä mieltä nuoret taiteesta, arteducation project with
Salo Artmuseum and Lauri High School
2004 Starving Artists performanssi, Salo artist association, Salo
2003 Kirje tulevaisuuteen / Letter to Future artproject with
Satu-Maaria Mäkipuro and Tiina Harjola

PUBLIC COLLECTIONS

2008 City of Nagykaniza, Hungary
2007 City of Salo, Finland
2006 City of Helsinki Art museum, Finland
2005 Salo Art museum, Finland

MEMBERSHIPS

2010-11 Salo artists association artlibrary contact
2006-08 Salo Artist association member of board
2004-11 Town of Salo, art acquisition workgroup
2002- Salo artist association

GRANTS

2015 Varsinais-Suomi Cultural Foundation
2014 Award of Excellence by jurors of Art of Motion exhibition,
Lakewood, Colorado
2014 Salo city culture department to workgroup Houessou, Kallio, Mäkipuro,
Sarparanta,
2010 Jenny and Antti Wihuri foundation for Wiurilan Varjot workgroup
2009 Varsinais-Suomi Cultural Foundation for Wiurilan Varjot workgroup
2007 Scholarship of Salo Artmuseum and SSO
2004 Varsinais-Suomi Cultural Foundation
2003 Salo city culture department to workgroup Harjola, Kallio, Mäkipuro,
2008 Symposium of fine arts of Sisters Town of Nagykanizsa, Hungary

BIBLIOGRAPHY

2010 1000 Artisan textiles, Sandra Salamony, Quarry Books, USA
2009 City of Helsinki art museum art calendar
2005 Intoa ja Innoa muotoilussa, Salo art museum

TEACHING

2005- Lecturer of Visual Arts, Town of Salo
2003-2005 Lecturer of Visual Arts, Lauri school and high school, Salo
2001-2002 Finnish Adult Education Centre of the City of Helsinki
2001-2002 Hermann school and high school, Salo