

LAURA KÄRKI

Punnittu esitys

LAURA KÄRKI

A Measured Presentation

Toimittaja/*Editor:* Laura Kärki

Valokuvat/*Photographs:* Dora Tarasidou, Laura Kärki

Tekstit/*Text:* Veikko Halmetoja, Merja Kärki, Dora Tarasidou

Käännökset/*Translations:* Liina Härkönen ja Mika Salminen

Taitto/*Layout:* Katrin Salentin

Paino/*Printing:* PicaScript Oy

Painosmäärä/*Edition:* 150

1. painos / *1st edition*

© Laura Kärki All Rights Reserved

www.laurakarki.com

ON-OFF-ON-OFF (Detail)

Kuva/Photo: Dora Tarasidou

Työskentelyä Berliinin studiolla sykskuussa 2018

Working at the Berlin studio in September 2018

Vastaluenta kyseenalaistaa nostalgista kuvastoa

Pientä paniikkia, vinksahtanutta humoria ja pelottavia pakkomielteitä – Berliinissä asuva suomalainen kuvataiteilija Laura Kärki tarjoaa teoksissaan laajan tunneskaalan. Skaala on tunnistettava, mutta värittynyt suuntaan, joka enemmän ahdistaa kuin ilahduttaa.

Kärki nostaa yksityisen yleiselle tasolle ja tekee sen tavalla, joka muistuttaa absurdia romaanita tai dokumenttielokuvaa, missä samaistuminen tekee kipeää. Hän kuljettaa teosten sisällön taitavasti alueelle, joka riipaisee. Katsoja kulkee mukana ja joutuu havaitsemaan, ettei ensimmäinen tulkinta aiheesta olekaan ainut totuus. Makeiden värien takaa meille ojennetaan suunnistuskartta, joka eksyttää pois tavanomaisilta poluilta, lukemaan kuvia enemmän vastakarvaan kuin myötäsuksaisesti.

Välillä Kärki tarjoaa vastaluennon tulkinnan välineeksi ilmaisemalla sen suoraviivaisesti. Valokuvat Koti myynnissä -sarjasta ovat hänen henkilökohtaisia kuvia äidistä, lapsuuden kodista ja siitä luopumisesta. Kuvat esitetään meille negatiiveina. Ratkaisu on visuaalisesti toimiva mutta kehottaa samalla katsomaan kuvia toisin: ehkä ne eivät ole vain haiseita ja nostalgisia. Kuvia voi lukea siten, että löytää niistä kertomuksen siitä, miten juurettomuus, todellisista paikoista ja tutusta ympäristöistä luopuminen vaikuttavat ihmiseen.

Valokuvaus on vain yksi monipuolisesti työskentelevän Laura Kärjen tekniikoista. Parhaiten hänet tunnetaan tekstiili- ja reliefistoksista ja -reliefistä. Niissä kolmiulotteinen muoto yhdistyy kaksiluotteinseen siirtokuvaan. Usein pintaa täydentävät kirjonta ja kollaasimaisesti liitetty tekstuilelementit. Kärki on työstänyt myös keramiikkaa, maalannut ja piirtänyt, kirjoittanut runoja sekä tehnyt teoksia, joita ääni täydentää. Monialaisuus näyttäätyy johdonmukaisena, kun teoksia katsoo pinnan alle. Niitä yhdistää kipeys, joka tuntuu vatsanpohjassa. Kärki osaa tasapainoilla nuoralla, jolta tipataessa

Counter-reading Questioning Nostalgic Imagery

A little panic, some twisted humour and scary obsessions – Laura Kärki, a Finnish visual artist living in Berlin, offers a wide scale of emotions in her work. The scale is recognizable but toned in a way more likely to cause anxiety than joy.

Kärki makes the personal domain general in a way resembling an absurd novel or documentary film, where identification stings. She skilfully steers the content of her artworks to a heart-rending realm. The viewer rides along, forced to discover that their first interpretation of the subject wasn't the only truth. Beyond the sugary colours, we are handed a map leading us away from the conventional paths, to read the images more resolutely than compliantly.

At times, Kärki offers counter-reading as a tool for interpretation by straightforward means. The photos of the Home For Sale series are personal for her; photos of her mother, of her childhood home and the act of letting it go. The photos are presented to us as negatives. This solution is visually effective, but also encourages us to view the images differently: perhaps they are not merely wistful and nostalgic. The images may be read to discover a story of how rootlessness, losing tangible places and familiar surroundings affect a person.

Photography is only one of Laura Kärki's many disciplines. She is best known from her textile sculptures and reliefs combining three-dimensional form with two-dimensional decals. The surface is often finished off with embroidery and collage-like textile elements. Kärki has also worked with ceramics, painting, drawing, poetry and installations with audio elements. This multidisciplinary approach presents as coherent, when delving beneath the surface of the artworks. They are united by a certain ache in the pit of your stomach. Kärki can balance on the tightrope above emotional wallowing. She does not tumble in but is able to portray piercing issues

soruisi emotionaaliseen herutteluun. Hän ei tipahda vaan pystyy käsittelemään viiltäviä asioita niin, että katsoja ei nolostu vaan pi-kemminkin samaistuu.

Teoksessa Pissähätä tytöt ovat katsojan selin. Ajatus pissähän kasvamisesta kestämättömäksi on arkinen häpeäpelko. Kun se yhdistetään tyttöteen, voi teosta tulkita feministisessä kontekstissa. Miksi pojat saavat toteuttaa perustarpeitaan ilman, että niitä rajoitetaan tarpeettomilla käytösnormeilla? Naisen roolia käsittelee myös tekstuilireliefi joka kuvaa hieman vanhainkaista sähköheliaa. Toisaalta lattiasta kattoon kasvava selkärangka muistuttava veistos on saanut nimekseen Control. Ulkopuoliset odotukset ja niiden ulkopuolinen kontrolli, ovat olleet osa naiseksi kasvamista kaikkina aikoina.

Tällä hetkellä painonhallinta on naistenlehtien kestoaihe, niin se oli myös viime vuosisadalla. Viime vuosina on onneksi noussut keskusteluun kehpositiivisuus. Kärki on tehnyt installaation, joka koostuu tekstuilistä tehdyistä vaaosta. Ne ilahduttavat hauskoilla väreillä ja kuoseilla, mutta punnita niillä ei voi. Nämä henkilövaa'an kuvat ovat ajankohtainen ratkaisu jokaiselle, joka haluaa omistaa vaa'an.

Samanlaista humuoriin kätkettyä surumielisyyttä löytyy kukkakimppujen muotoisista veistoksista, joiden leikkokukat eivät kuihdu koskaan. Teokset viittaavat nimellään epätasa-arvoiseen parisuheteeseen ja niistä voi lukea kriitikkia perinteiselle naiskuvalle, sillä jonka perään uuskonservatiivinen yhteiskunta tuntuu haikailevan.

Kärki ohjaa katsomaan taidokkaasti haluamaansa suuntaan. Ensimmäiset teokset nähdessään voi vielä eksyä katsomaan niitä pelkästäään pop-estetiikan kautta. Kärjen tuotannon johdonmukaisuus auttaa katsomaan yksittäisen teoksen pinnan alle ja löytämään sieltä voimaannuttavia äänepainoja.

Veikko Halmetoja
Kuraattori, taidekritikko

in a way that evokes in the viewer feelings of identification rather than embarrassment.

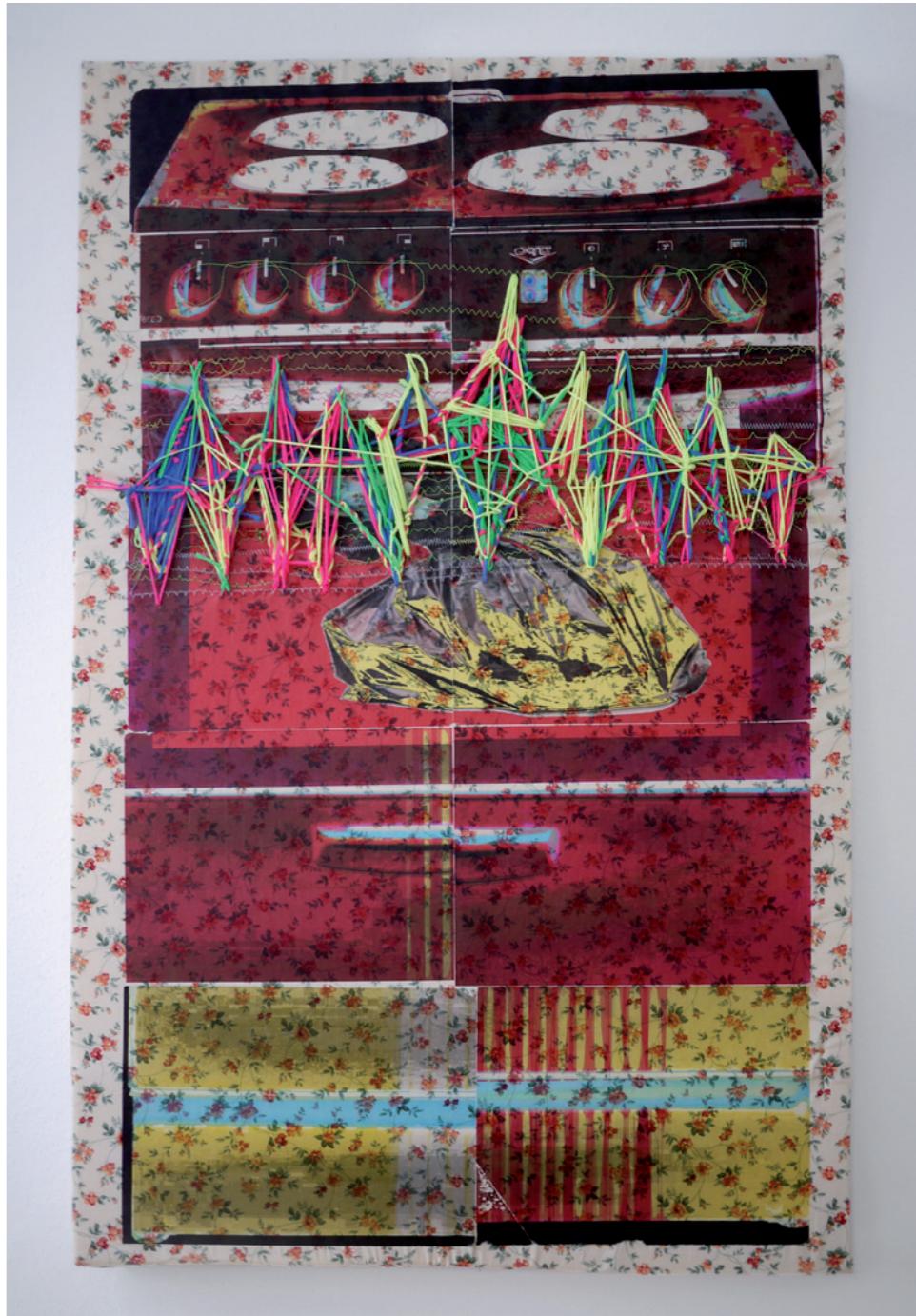
In the piece Gotta Pee the girls have their backs towards the viewer. The thought of the overpowering need to urinate is a shame-inducing everyday fear. When combined with the girl identity, the piece can be interpreted in a feminist context. Why do boys get to fulfil their basic needs without being limited by unnecessary norms of conduct? Another work about the female condition is a textile relief of a somewhat dated electrical stove. Elsewhere, a sculpture resembling a spinal column, growing from the floor to the ceiling, has been titled Control. In all eras, outside expectations and the control exerted on them have been a part of growing up female.

At the moment, weight management is an enduring topic in women's magazines, as it already was in the 20th century. In recent years, body positivity has made a welcome addition to this discussion. Kärki has created an installation from textile bathroom scales. They delight the viewer with their colours and patterns but cannot be used for weighing. These portrayals of body scales are a topical solution for anyone wishing to own a scale.

Similar humour-clad melancholy can be found in sculptures shaped like flower bouquets, whose cut flowers never wither. The artworks' title refers to inequality in a relationship, and they can be viewed as a critique of the traditional female image which the neoconservative society seems to hark back to.

Kärki skilfully leads the viewer towards the point. Upon first encounter, one might stray into viewing her artworks solely through pop aesthetics. Ultimately, the consistency of Kärki's art helps the viewer to see beneath the surface of any single artwork and to find empowering accents.

Veikko Halmetoja
Curator, Art Critic

ON-OFF-ON-OFF

Siirtokuva kankaalle: lanka, superloni ja ompelu
Transfer to fabric: yarn, polyurethane foam and stitching

60×95×5cm / 2018

Pissahätä I

Kangasprintti polyesterille, täyttemateriaalit ja virkkaus erilaisilla langoilla

Gotta Pee I

Canvas print on polyester, stuffing materials and crochet by various yarns

104×50×21cm / 2018

Pissahätä II

Kangasprintti polyesterille, täyttemateriaalit ja virkkaus erilaisilla langoilla

Gotta Pee II

Canvas print on polyester, stuffing materials and crochet by various yarns

70×38×15cm / 2018

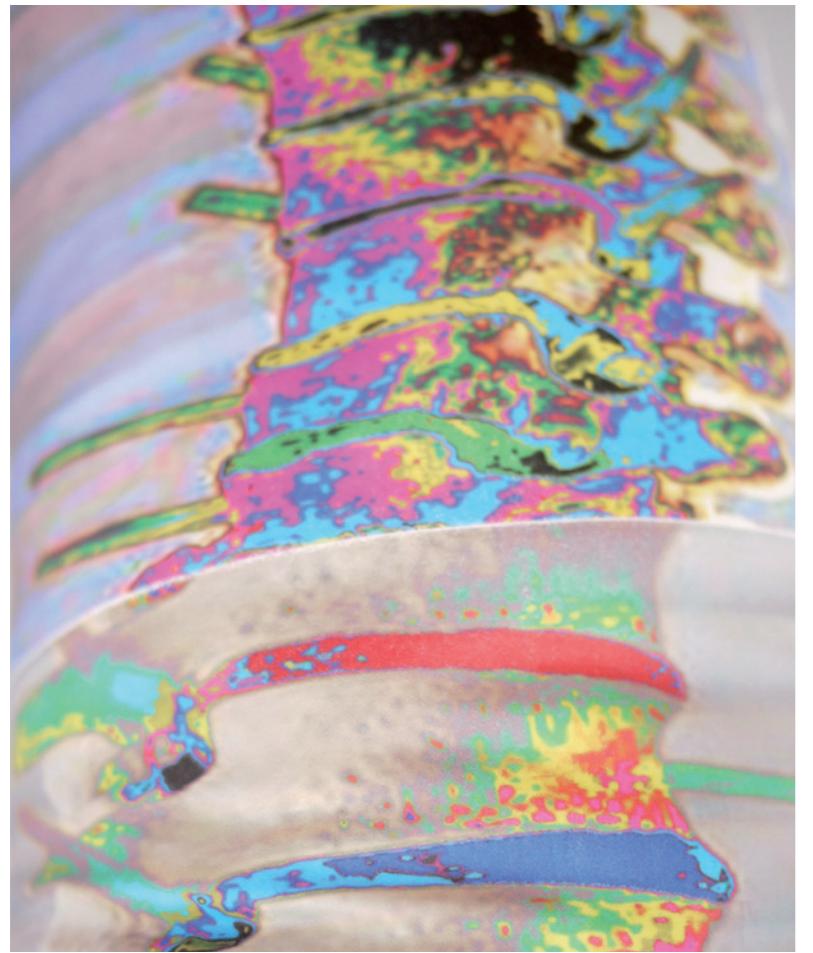

Measures

Siirtokuva kankaalle: lanka, pitsi, superloni ja ompelu
Transfer to fabric: yarn, lace, polyurethane foam and stitching

One piece around size: $29,5 \times 25 \times 3\text{cm}$ / 2018

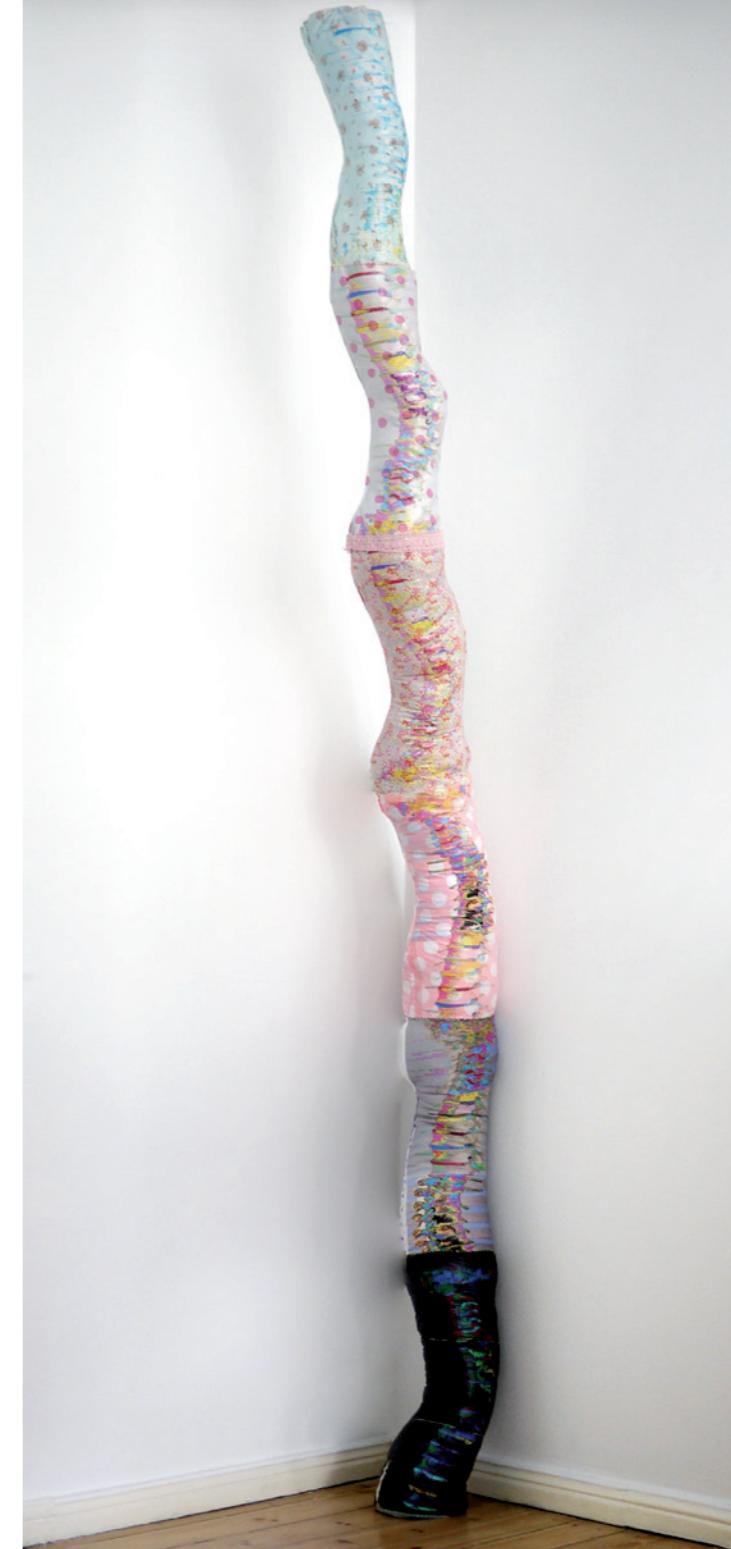

Control

Siirtokuva kankaalle: pitsi, täytemateriaalit ja ompelu

Transfer to fabric: lace, stuffing materials and stitching

322cm, Ø 45–54cm / 2018

Anteeksi kulta, täänään meni myöhään töissä

Betoni, alumiini, kangasprintti polyesterille, kankaat ja täytemateriaali

Sorry honey, today went late at work

Concrete, aluminum, textile print on polyester, fabrics and stuffing material

85×60cm / 2018

Tapa, jolla Laura Kärki käyttää muotoja ja materiaaleja, rohkaisee katsojaa kyseenalaistamaan, ajattelemaan ja muistamaan. Yhdistämällä nostalgista kuvastoa lapsuudestaan Kärki uudelleenmäärittelee taiteeon tekniikoita, jotka ovat perinteisesti koettu naisille ominaiseksi, kuten kirjailun. Hänen luomansa taideteokset tuntuvat henkilökohtaisilta ja tutuilta.

Yhteistyö Laura Kärjen kanssa menneän vuonna on tuonut esiin erilaisia kompleksisuuden tasoja siitä, mitä tarkoittaa olla nainen ja taiteilija.

The way Laura Kärki uses form and materials, encourages the viewer to question, think and remember. Combining nostalgic imagery from her childhood, Kärki reimagines art forms that are considered traditionally female, such as embroidery and crochet. She creates artwork that feels intimate and familiar.

Collaborating with Laura Kärki for the past year has brought up different levels of complexity, of what it means to be a woman and an artist.

Dora Tarasidou

Taiteilija, kuraattori ja SOFT Withinin perustaja
Artist, Curator and Founder of Soft Within

Niittytarhankatu 6.

Puutarhassa, avotulella lettupannu, siilien suhina pensaikossa.

Iloa, rauhaa, lieden lämpöä.

Ei missään ole niin kaunista paikkaa kun meidän koti.

Kun aika oli, koti pantiin pakettiin.

Avaimet kädestä toiseen, se oli sitä luopumisen tuskaa.

Uuteen paikkaan muutettiin, jäi lieden lämpö, puutarhan kukat ja omenapuu.

Niittytarhankatu 6.

In the garden, making pancakes on an open fire, hedgehogs rustling in the bushes.

Joy, peace, the warmth of the stove.

There's no place as beautiful as our home.

When time came, we packed it up.

Keys changing hands, it was the pain of letting go.

Moved somewhere new, leaving the warm stove, the garden flowers and the apple tree.

Merja Kärki

syyskuussa / September 2018

Koti myynnissä-sarjasta teos:
Äitienpäivä kiillotetussa keittiössä
DIBOND alumiinille

From Home for sale series:
Mother's day in polished kitchen
on DIBOND aluminium
45 x 35 x 0,3 cm / 2017

ON-OFF-ON-OFF (Detail)

Laura Kärki

TaM Kuvataiteen monitaiteilija
s. 1978 Lahdessa, asuu ja työskentelee Berliinissä, Suomessa ja ulkomaissa taiteilijaresidensseissä

TAIDEKOULUTUS

- 2006 Taiteen maisteri, TaM, Aalto-yliopisto, Helsinki
2002 Tekstiilisuunnitteluartenomi, AMK, Metropolia, Vantaa
1998 Keramiikka-alan artesaani, Tammelan käs- ja taideteollisuusopillaitos, Tammela

Lisäkoulutus

- 2018- Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot AmO, HAMK
2011 Suomen Taiteilijaseuran managerointihanke, projektipäällikkö Kira Sjöberg
2013 Lyriikan verkkokurssi, Etäopisto, Orivesi

TAITEELLINEN TOIMINTA

Valikoidut yksityisnäyttelyt

- 2019 ARTag Gallery, Helsinki
2018 Art Goes Kapakka -festaali, Tommyknocker Craft Beer Bar, Helsinki
2014 Galleria Katariina, HTS, Helsinki
2014 Showroom Berliini, Berliini
2012 Vuotalon Galleria, Helsinki (kutsuttuna)
2011 Galleria Jangva, Helsinki
2011 Taidekeskus Mältinranta, Tampere

Valikoidut yhteis- ja ryhmänäyttelyt

- 2018 Päästä meidät pahasta, Taidekeskus Antares, Sippola
Fragmentierte Realität, GEDOK Galerie, Berliini
Soft Within: Soft Spaces, Straße55 Gallery, Berliini
Neuaufnahmen, GEDOK Galerie, Berliini

- 2017 Soft Within: Leftovers, Prenzlauer Studio, Berliini, Kunst und Religion, K41 Kunstverein, Köln
Vielä hetki lapsena, Heinolan taidemuseo, Heinola
Näkymättömät reitit, Wiurilan kesänäyttely, Salo
Arteground, Viljandi, Estonia
Was der Himmel erlaubt, GEDOK Galerie, Berliini
Soft Within: Feelings don't last forever, White Concepts Gallery, Berliini
Art Fair Suomi, Helsinki
Äänitaiteen Sauna, Tempo Dokumentär Festival in Stockholm, Suomen Tukholman-instituutti
Out and About, Varkauden taidemuseo, Varkaus
2016 Menagerie, Toolbox Galleria, Berliini
Kuka kuuntelee köyhää? Lapinlahden lähteen kätyvä-galleria, Helsinki
Helsingin taiteilijaseuran joulunäyttely, Galleria Katariina, Helsinki
Särö, Almintalon galleria, Suomen Pohjoismainen taideliitto, Loviisa
Arteground festival Baltic 2010–2016, Alltogether, Viljandi, Viro
- Teoksia kokoelmissa, julkisen tilan taide**
2012 Suomen valtion taidekokoelmat
2008 Suomen käsityön museo, Jyväskylä
2004 Borenius & Kemppisen taidekokoelmat, Helsinki
2004 Hotel Hilton, julkinen taideteos, Helsinki
2000, 2001 Messukeskus, julkisia taideteoksia, Helsinki
- Apurahoja (valikoima)**
2014 Taiteen edistämiskeskus, apuraha kansainvälisiin hankkeisiin, henkilökohtainen
2008 Oskar Öflunds Stiftelse
2006 Valtion muotoilutoimikunta

Laura Kärki

M.A., Finnish multidisciplinary artist
Born in Lahti 1978, lives and works in Berlin, Finland and artist residencies abroad

ART EDUCATION

- 2006 Master of Arts, Aalto University, Helsinki (FI)
2002 Textile Design, Bachelor of Arts, Metropolia University of Applied Sciences, Vantaa (FI)
1998 Artisan of ceramics, Tammela School of Arts and Crafts, Tammela (FI)

Additional education

- 2018- Teacher's pedagogical studies, HAMK, Hämeenlinna (FI)
2011 The Artists' Association of Finland managerial project, manager Kira Sjöberg (FI)
2013 Lyrics Online Course, Orivesi (FI)

ARTISTIC ACTIVITIES

Selected Solo exhibitions

- 2019 ARTag Gallery, Helsinki (FI)
2018 Art Goes Kapakka festival, TommyKnocker Craft Beer Bar, Helsinki (FI)
2014 Gallery Katariina, Helsinki (FI)
2014 Showroom Berliini, Berlin (DE)
2012 Gallery Vuotalo, Helsinki (FI)
2011 Gallery Jangva, Helsinki (FI)
2011 Art Centre Mältinranta, Gallery Mältinranta, Tampere (FI)

Selected common exhibitions

- 2018 Deliver Us from Evil, Art Centre Antares, Sippola (FI)
Fragmentierte Realität, GEDOK Galerie, Berlin (DE)
Soft Within presents Soft Spaces, Straße 55 Gallery, Berlin (DE)
Neuaufnahmen, GEDOK Galerie, Berlin (DE)

- 2017 Soft Within presents Leftovers, Prenzlauer Studio / Kunst-Kollektiv, Berlin (DE)
Kunst & Religion, Kunstverein K41, Köln (DE)
Still a Moment as a Child, Heinola Art museum, Heinola (FI)
Wiurila Summer, Salo (FI)
Arteground, Viljandi, Estonia (EST)

- Was der Himmel erlaubt, GEDOK Galerie, Berlin (DE)
Soft Within presents Feelings don't last forever, White Concepts Gallery, Berlin (DE)
Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki (FI)
Sound Sauna, Tempo Dokumentär Festival in Stockholm, Finlandsinstitutet Stockholm (SE)
Out and About, Varkaus Art museum, Varkaus (FI)

- 2016 Menagerie, Gallery Toolbox, Berlin (DE)
Who listens to the poor? Lapinlahden Lähde Gallery, Helsinki (FI)
Christmas Exhibition of the Helsinki Artists' Association, Helsinki (FI)

- Särö, Nordic Art Association in Finland, Almintalo gallery, Loviisa (FI)
Arteground festival Baltic 2010 – 2016, Alltogether, Viljandi (EST)

Work in collections and public art works

- 2012 Finland State (FI)
2008 Finnish Arts and Crafts Museum, Jyväskylä (FI)
2004 Borenius & Kemppinen (art collections), Helsinki (FI)
2000, 2001 Messukeskus, public works of art, Helsinki (FI)
2004 Hotel Hilton, public artwork, Helsinki (FI)

Grants (selection)

- 2014 Arts Promotion Center, a grant for international projects, personal
2008 Oskar Öflunds Stiftelse
2006 The Finnish State Design Council

The background of the image is a dark, abstract composition featuring several glowing, organic shapes. These shapes are primarily composed of blue, green, red, and yellow light, creating a sense of depth and motion. Some shapes appear to be elongated and flowing, while others are more solid and defined. The overall effect is reminiscent of a microscopic view of biological tissue or a complex digital simulation.

www.laurakarki.com