

The Anatomy of the Hole – Interpretations of the Layered Nature of Visuality and Literature – Installations

4-22 December 2019

Art Center Ahjo

Vernissage 3 December 2019 at 17:00

This intermedial installation series arises from thousands of hours of reading experiences – many of them seminal and mind-blowing in more than a few ways. The installations explore the layered nature of both visual and literary arts by marrying them together and making them one. They also serve as reinterpretations of the literary works they contain. In the current art historical research, they locate in the investigations into the complex relationship between the interwoven nature of images and text – whilst adding to it the aspect of 3D installations.

Reading is an adventure of the mind and the tongue. It exercises the intellect, the emotions and the body. I dove into the fascinating world of literature as soon as I learned to read. I was captivated by the multifaceted and multilayered themes, plots and characters embedded in a myriad of sociocultural contexts from different eras – both real and imaginary. The stories bewitched me out of my own time and place into strange and distant ones. Some books kept opening new vistas and understandings on the second and the third reading; others did not.

During the creative process, the emerging installations drew me into a dialogue that generated new insights into the experience of reading. To mention just a few, I reflected on the selective ways a reader can approach and interpret a literary work – at times in line with the author's intent, and, at times, finding meanings that never crossed the author's mind. I was struck by the differences in interpretation a single book can get depending on when one reads it - be it age, life circumstances or the historical context. It seems one tends to find those meanings that are purposeful for oneself at any one time. I was amazed by my young self's innocence of themes and layers that as a mature reader are so very obvious. And, I marveled at the finely tuned dynamics an author can weave into the many layers a story can contain. I came across books that for many are out of date either stylistically, thematically or story-wise. This brought home the realization how short a book's lifecycle can be, on the one hand, and, how long a classic's life can be, on the other.

Since one key working method was controlled burning of the work, I also pondered on the horrific history of book burnings and the destruction of artworks, and the immense amount of knowledge and artistry lost to the world due to censorship of one kind or another. For me the burning process formed a creative force as it was the method utilized to create layers behind layers.

The books used to create these installations were all throw-aways collected from here and there. I wanted to rescue them from dust, dampness and mold that foreshadow total forgetting. The lifecycle of a book can sadly be a very short one in today's consumeristic economy. The installation series also builds on the ecological recycling and upcycling thinking. The old books were upcycled to a new life as installations.

More information from: lizbet.sanmiguel@gmail.com

Other works: www.elizabethsanmiguel.com

Reiän anatomia – Kuvallisuuden ja kirjallisuuden kerroksellisesta tulkinnasta – Installaatioita

4.-22.12.2019

Taidekeskus Ahjo

Avajaiset 3.12.2019 klo 17:00

Tämä intermediaalinen installaatiiosarja kehkeytyi tuhansien lukutuntien siivittämänä. Monet näistä kokemuksista olivat syvältä luotaavia ja mieltä mullistavia. Tutkin teoksissani visuaalisen ja kirjallisen taiteen kerrostuneisuutta installaatioiden avulla. Teokset ovat myös uudelleentulkintoja teoksista, jotka ne kokonaan tai osin sisältävät. Taiteen tutkimuksen kannalta työt kuuluvat monitahoisia kuva-sana –suhteita tutkivaan suuntaukseen – samalla kun ne lisäävät siihen kolmiuloitteisen installaatiotaiteen.

Lukeminen on mielen ja kielen seikkailua. Se antaa tekemistä älylle, tunteille ja keholle. Sukelsin kirjojen kiehtovaan maailmaan heti opittuani lukemaan. Lukemattomiin sosiokulttuurisiin konteksteihin ja aikakausiin sijoitetut monitahoiset ja –kerroksiset teemat, juonet ja henkilöhahmot kuljettivat minut pois omasta ajastani ja elämästäni outoihin ja kaukaisiin maailmoihin. Osa kirjoista avasi uusia avaruuksia myös toisella ja kolmannella lukukerralla; toiset taasen eivät.

Luomisprosessin aikana muotoutumassa olevat teokset vetivät minut dialogiin, joka avasi uusia oivalluksia lukukokemukseen. Mainitsen niistä tässä vain muutaman. Pohdin valikoivaa tapaa, jolla lukija voi lähestyä ja tulkita teosta – kirjailijan intentioiden mukaisesti – tai sitten ei. Huomioni kiinnittyi siihen, kuinka monin tavoin kirjan voi ymmärtää riippuen siitä, minkä ikäisenä, missä elämänvaiheessa ja historiallisessa tilanteessa sen lukee. Näyttää siltä, että löydämme teoksista niitä merkityksiä, joita kulloinkin tarvitsemme. Minua ihmetytti nuori viaton minäni, joka ei kyennyt luotaaman teemoja ja tasoja, jotka kypsälle minälleni ovat itsestään selviä. Ja, ihastelin kirjailijoiden kykyä hienovirittää kerronnan tasoja toinen toisiinsa lomittuen. Löysin kirjoja, joista monet olivat vanhentuneet tyylillisesti, teemallisesti tai tarinaltaan. Tämä puolestaan veti huomion siihen, kuinka lyhyt yksittäisen kirjan ja kuinka pitkä klassikon elämänkaari voi olla.

Koska keskeinen työmenetelmä oli kontrolloitu polttaminen, pysähdyin myös muistelemaan kirjarovioiden ja taideteosten tuhoamisen karmeaa historiaa ja sitä valtavaa tieto- ja taidemäärää, jonka maailma sensuurin takia on menettänyt. Installaatiiosarjassa tuli toimi luovana elementtinä, joka loi kerroksia kerrosten taakse.

Teosten kirjat ovat löydettyjä ja pois heitettyjä teoksia, joita olen kerännyt sieltä ja täältä. Halusin pelastaa ne pölyltä, kosteudelta ja homeelta, jotka ennakoivat täydellistä unohdusta. Kirjan elämänkierto voi nykyään olla surullisen lyhyt, koska elämme kulutusyhteiskunnassa. Näyttelyn taustalla on siis myös ekologinen kierrätysajattelu *recycling* ja *upcycling* prosessien avulla. Nykytermein kierrätin kirjat uuteen elämään visuaalisina teoksina.

Lisätietoja: lizbet.sanmiguel@gmail.com

Websivut: www.elizabethsanmiguel.com