

RIITTA PÄIVÄLÄINEN
“River Notes”

[English version below]

Desde 1997 mi principal interés ha sido “la historia no escrita”, la historia que no se puede encontrar en libros de biblioteca o archivos oficiales, pero que se puede sentir en el desgarramiento de un abrigo o en el desgastado brazo de un sillón. He usado ropa de segunda mano que, por ejemplo, he congelado o con la que he creado instalaciones efímeras en la naturaleza.

Para mí una prenda de vestir representa, sobre todo, a su antiguo portador. Te dice que alguien ha estado presente. Sin embargo, la persona que lo usó ya no está aquí. El color desvaído y los desgarramientos en la tela muestran los signos del paso del tiempo. Al congelar la prenda o dejar que el viento la insufla de aire, puedo crear un espacio escultórico, que me recuerda a su antiguo usuario. Este “Encuentro Imaginario” representa, para mí, la sutil distinción entre ausencia y presencia.

Mi última serie "River Notes" consta de 16 fotografías en color. He continuado trabajando con los mismos temas que antes, pero también busqué más en el subconsciente. He explorado la combinación de cintas, reflejos y lugares apartados. Cortando y cosiendo las telas, he hecho cintas largas, que he entrelazado alrededor de la naturaleza. Los resultados son tejidos laberínticos, telarañas, trazos sin finales ni comienzos, creaciones orgánicas casi como las construye la propia naturaleza.

Quiero enfatizar la esencia del lugar en mi trabajo. Durante el proceso de trabajo, busco un lugar determinado que, después de ser encontrado, funcione como punto de partida: un sentimiento, recuerdo, forma, estructura, color o elemento específico de la naturaleza circundante que funcione como inspiración.

El paisaje no es solo un fenómeno topográfico y objetivo. Para mí es personal y subjetivo. Trabajar con un paisaje implica adentrarse en él: experimentar y sentir el lugar, para finalmente ser una parte de él. Al unir el paisaje y las cintas, creo un diálogo, una interacción. Mi objetivo es sugerir y generar historias, imágenes mentales, y asociaciones.

Las cintas, que recorren el paisaje, se reflejan en la superficie del agua tranquila y serena. La estructura de forma semicircular se refleja como un círculo completo. Las líneas transparentes se fusionan, crean una entidad. ¿Qué es real? Cuando sopla el viento, la vista cambia continuamente. El reflejo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La cualidad fluctuante del reflejo plantea la cuestión de su verdadera existencia.

Vadear en los ríos, arroyos y áreas inundadas me da una perspectiva totalmente nueva de ver. Estoy en el mundo de los castores, peces, y aves acuáticas. Observo la naturaleza desde un ángulo que la mayoría de la gente nunca experimenta.

En “River Notes”, el agua representa para mí un espejismo para nuestros sueños, recuerdos y nuestro subconsciente. Combinado con las cintas, el resultado es un acertijo que atrae al espectador hacia la imagen.

Riitta Päiväläinen

RIITTA PÄIVÄLÄINEN

“River Notes”

Since 1997 my main interest has been “the unwritten history” – the history that you cannot find in library books, official files or archives, but can be felt in the rip of a coat or in the arm worn thin on an armchair. I have used second-hand clothing which I have for instance frozen or created temporary site-specific installations in the nature.

For me, a piece of clothing represents, above all, its former wearer. It tells you that somebody has been present. However, the person who wore it, is now gone. The faded color and tears in the fabric show the signs of the time passed. By freezing the garment or letting the wind fill it with air, I am able to create a sculptural space, which reminds me of its former user. This “Imaginary Meeting” represents, for me, the subtle distinction between absence and presence.

My latest series "River Notes", consists of 16 color photographs. I have continued to work with same themes as earlier but also look further into our subconscious.

I have explored the combination of ribbons, water reflections and secluded places. By cutting and sewing fabrics together, I have made long ribbons, which I have entwined around the nature. The results are maze-like weavings, cobwebs, outlines without distinguished endings or beginnings, organic creations almost like done by the nature.

I want to emphasize the essence of place in my work. During the working process, I am looking for a certain place that after being found, works as a starting point – a specific feeling, memory, shape, structure, color or element of the surrounding nature functions as an inspiration.

Landscape is not only a topographical, objective phenomenon. For me, it is personal and subjective. Working with a landscape means going into it: experiencing and sensing the place, finally being one, equal part of it. By bringing the landscape and ribbons together, I create a dialogue - an interaction. My aim is to suggest and bring forth potential stories, mental images and associations.

Ribbons, racing through the landscape, are reflected on the surface of still, serene water. The semi-circular form, structure mirrors as a whole circle. The transparent lines merge, create entity. What is real? When wind blows, the view changes continuously. Reflection can disappear in a blink of an eye. The fluctuating quality of reflection rises up a question of its` true existence.

Wading in the rivers, streams, and flooded areas gives me a totally new perspective of seeing. I am in the world of beavers, fishes and water birds. I observe the nature from an angle that most of the people never do.

In “River Notes”, water represents for me a mirage to our dreams, memories and our subconscious. Combined with the ribbons, the result is a riddle that lures the viewer further into the image.

Riitta Päiväläinen