VEERA KOMULAINEN

VEERA.KOMULAINEN@GMAIL.COM / VEERAKOMULAINEN.COM / INSTAGRAM.COM/VEERA.KOM

SISÄLTÖ:

CV

STATEMENT

TAITEELLINEN TYÖSKENTELY - **SIELUT 2023-2024**

TAITEELLINEN TYÖSKENTELY - **MAISEMAN TULKINTAA 2021-2023**

TAITEELLINEN TYÖSKENTELY - **ARKINEN NAISEUS 2018-2021**

EDUCATION

2017 Master of Arts / University of Lapland, Finland
2012 Master of Design / Raffles Design Academy, Singapore
2008 Post graduate, Multimedia Designer / Hansenberg Multimedia Academy, Kolding, Denmark

GRANTS

2023 Land Salzburg / Residency stipend 1500 euro
2023 Goethe Institute, EU, Europe Moves Culture / working grant 2890 euro
2022 TAIKE Art Support Centre of Finland / working grant 4000 euro
2021 TAIKE Art Support Centre of Finland / working grant 12 000 euro
2020 TAIKE Art Support Centre of Finland / working grant 4000 euro

RESIDENCIES

2024 March / AGA LAB / Amsterdam, Netherlands
2023 September / Sofia National Arts Academy / Funded by Land Salzburg / Anthopol, Bulgaria
2023 May / AGA LAB / Funded by Goethe Institute EU/ Amsterdam, Netherlands

EXHIBITIONS

2024 June / Group Exhibition / Sommer Frisch, Bad Gastein, Austria
2024 April / Group Exhibition / Tulln Kunstlerhaus, Tulln, Austria
2023 July / Project statement exhibition with Aurel Dahlgrun / Parallel Vienna, Vienna, Austria
2023 July / Group Exhibition / Galleri Snow x Carl Hansen & Son Flagship Store, Hamburg, Germany
2023 July-September / Group Exhibition / Alabamaster / Kunsthalle Wels, Wels, Austria
2023 May / Group Exhibition / De Bouwput/ AGA LAB Amsterdam, Netherlands
2022 November / Solo Exhibition 'Kuin sieni sateella' / Gallery Pleiku, Berlin, Germany
2022 April / Solo Exhibition ' Kannan tt maisemaa sisllni aina' / Maltinranta Art Hall, Tampere, Finland
2022 November / Group Exhibition / Kaapelitehdas, Helsinki, Finland
2022 July / Group Exhibition / Free space / Barok museum, Salzburg, Austria
2021 March-April / Group Exhibition / Imberg, Pop-up Gallery, Salzburg, Austria
2021 March-April / Group Exhibition / Gegner-haus, Attersee, Austria
2020 August / Group Exhibition / Summer Academy of Fine Arts / Salzburg, Austria
2016 January - February / Solo Exhibition 'Siunattu yksinisyys' / Valkee, Oulu, Finland
2014 July / Solo Exhibition 'Grafiikka Pop-up' / Oulu, Finland
2014 January / Solo Exhibition / Design Valkea, Oulu, Finland
2013 April / Group Exhibition / KU!: THE LAST MATCH, Urban culture centre Kino ika, Ljubljana, Slovakia
2013 December / Group Exhibition / Art centre Taarasti member exhibition, Nastola, Finland

PUBLIC ART

2020 Window reliefs for BusinessOulu / Oulu, Finland
2019 Art Linnakallio Goes Baana Symposium / Kempele, Finland
2018-2020 HKL, Mellunmki Metrostation, City of Helsinki / Mellunmaki Helsinki, Finland
2014 Mural for Street art organisation / Linnasaari Oulu, Finland

WORK EXPERIENCE

2018 - on-going / Visual artist / Veera Hannele Komulainen MA
2013 - 2015 / Marketing specialist & Art Director / BusinessOulu, City of Oulu, Finland
2008 - 2011 / Art Director / In Touch A/S, Denmark, Sweden, Finland

WORKSHOPS

May 2019 - May 2022 Veera K. Workshops, Salzburg, Austria
June - August 2017 Street Art workshop for slum kids / Koseli school, Kathmandu, Nepal
January 2017 Contemporary Art Workshop in Ludwig Museum / Budapest Hungary
September 2014 Street art workshop / Youth centre, Kemi, Finland

PUBLICATIONS

2015 BOOK: Nietos - Journey in LAPLAND / Self published

MEMBERSHIPS

Salzburg Kunstverein - from 2020
IG Bildende Kunst - from 2020

Veera Komulainen (s. Orimattila, Suomi, 1985) on nykytaiteilija, joka asuu ja työskentelee Radstadtissa, Itävallassa. Veera Komulainen on suorittanut kaksi maisterin tutkintoa: toisen (MA Design) Singaporen Raffles Design Institutesta ja toisen (KuM) Lapin yliopistosta. Hän on asunut Tanskassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Suomessa, ja kehittänyt taiteellista ilmaisuaan erilaisten kulttuurien keskellä.

Hänen työskentelyssään käytetään monenlaisia materiaaleja, kuten pellavaa, betonia, metallia, maaleja ja puuta. Hän maalaa akryyliväreillä, öljypastelleilla ja musteilla, sekä paperille että pellavalle. Hänen taiteellinen uransa alkoi etsausten ja litografioiden syväpainotekniikoilla, ja hänen ensimmäinen soolonäyttelynsä järjestettiin vuonna 2014 Oulussa.

"Olen tutkinut kuulumattomuuden teemaa yli rajojen yli 10 vuotta, sekä taiteellisessa työssäni että maisterintutkinnoissani. Tällä hetkellä työskentelen luonnon ja kuulumisen, juurien ja yhteyden teemoilla. Taiteilijana etsin yhteyttä maahan, omiin juuriini ja hetkellistä kuulumisen tunnetta. Metalli materiaalina on osa veriperintöäni, ja hitsaajan tyttärenä se yhdistää minut takaisin lapsuuteeni. Visuaalinen kieleni on enimmäkseen toisteista ja feminiinistä."

Kaamoksen aurinko, 2024
carborundum, kuivaneula, 70×90 cm

AGA LAB, Amsterdam, Hollanti

‘Sielut’

TAMMIKUU 2023 - SYYSKUU 2024

Sielu-sarja tutkii Itämeren suomalaisten muinaisia sielukäsityksiä ja niiden yhteyttä luontoon, erityisesti suohon – paikkaan, johon sielun uskottiin katoavan. Sarjan teokset käsittelevät katoamisen ja ihmisen-luonnon suhdetta monitaiteellisin keinoin.

Carborundum-tekniikka luo syvyyttä ja fyysistä tekstuuria, symboloiden sielun ja maan välistä hankausta. Yhteistyössä lasinpuhaltaja Verena Schatzin kanssa syntyneet lasiteokset, kuten “Sielut” ja “Kulkijat” avaavat materiaalisesti sielun ja luonnon suhdetta – niiden haurauden ja pysyvyyden ristiriitaa.

Lisäksi sarjaan kuuluu pellavalle silkkipainettuja teoksia, joissa pellavan luonnollinen rakenne yhdistyy taiteen kerroksellisuuteen, luoden yhteyden menneisyyden ja nykyhetken välille. Teoksissa painottuvat historia ja symboliikka, jotka kumpuavat suomalaisista uskomuksista ja luonnon pyhyydestä.

Suo, maailman tehokkain hiilinielu ja sielujen symbolinen kätköpaikka, on keskeinen teema sarjassa. Se edustaa paikkaa, jota ihmiset tuhoavat surutta, samalla kun se kantaa mukanaan historian mystiikkaa ja mahdollista vastausta ilmastonmuutokseen. Tämä tuhon ja suojelun välinen ristiriita kuvastaa ihmisen ja luonnon suhteen monimutkaisuutta – tunnetiloja, joita pyrin välittämään katsojalle.

Teokset olleet esillä:

Ryhmänäyttely De Bouwput AGA LAB, Amsterdam, Hollanti 2023, 2024

Ryhmänäyttely Sommer. Frische. Kunst. Bad Gastein, Itävalta 2024

Ryhmänäyttely Folgen Den Pflanzen, Tuln Kunstlerhaus, Tuln, Itävalta 2024

Ryhmänäyttely LAB5550, Parallel Vienna, Itävalta, 2023

Ryhmänäyttely Gallerie SNOW x Carl Hansen & son, Hampuri, Saksa, 2023

Ryhmänäyttely Alabamaster, Kunsthalle Wels, Wels Itävalta, 2023

Kuva De Bouwput ryhmänäyttelystä 2024, jossa esittelin teosten prosessia. Olin AGA LAB:issa kuukauden residenssissä, jossa työstin teemaa kuvallisesti käyttäen carborundum painotekniikkaa ja silkkipainotekniikkaa pellavalle.

Yllä:

Metso, 2024, *carborundum, kuivaneula, 40×75cm*

Sotkan muna, 2024, *carborundum, kuivaneula, 50×75cm*

Kaamoksen aurinko, 2024, *carborundum, kuivaneula, 70×75cm*

Käärme, 2024, *carborundum, kuivaneula,, 40 cm x 60 cm*

Oikealla:

Metso, 2024, *carborundum, kuivaneula, 40×75cm*

Vuonna 2023 toteutin sarjan veistoksia nimeltä Kulkijat, yhteistyössä itävaltalaisen lasitaiteilija Verena Schatzin kanssa. Sarja koostuu 15 uniikista puusta ja lasista valmistetusta jopa inhimillistetystä teoksesta, jotka ilmentävät sieluja, jotka ovat kadonneet suolle ja jääneet vaeltamaan ikuisiksi kulkijoiksi. Teoksissa käytetty palanut musta puu symboloi vanhaa uskomusta sieluista ja virvatulista, kun taas lasi kuvastaa suota, johon sielut ovat kadonneet. Lasielementteihin on lisätty tuhkan avulla ilmakuplia, mikä tuo esiin suon hengittävän, mystisen luonteen.

Puun ja lasin kontrasti luo visuaalisen jännitteen. Olen itse valmistanut puumuotit, joita käytettiin lasielementtien puhaltamiseen, mikä tekee prosessista fyysisen.

Kulkija, 2024, *lasi, puu, mehiläisvaha, 20×65cm*

Ylhäällä ja vasemmalla:
Puinen kulkija, 2023, *omenapuu, tammi, mehiläisvaha, 40×15cm'*

Vuonna 2024 jatkoin työskentelyä Verena Schatzin kanssa ja jatkoin sarjaa ‘Sielu’illa. Teokset ovat puhallettu luonnollisesti onttojen puunrunkojen sisälle. Puu toimii turvapaikkana, ensimmäisenä vaiheena sielujen matkalla tuntemattomaan. Lasin ja puun välinen yhteys korostaa sielun tilaa hauraana ja suojattuna, mutta samalla jumissa, irrallaan muusta maailmasta.

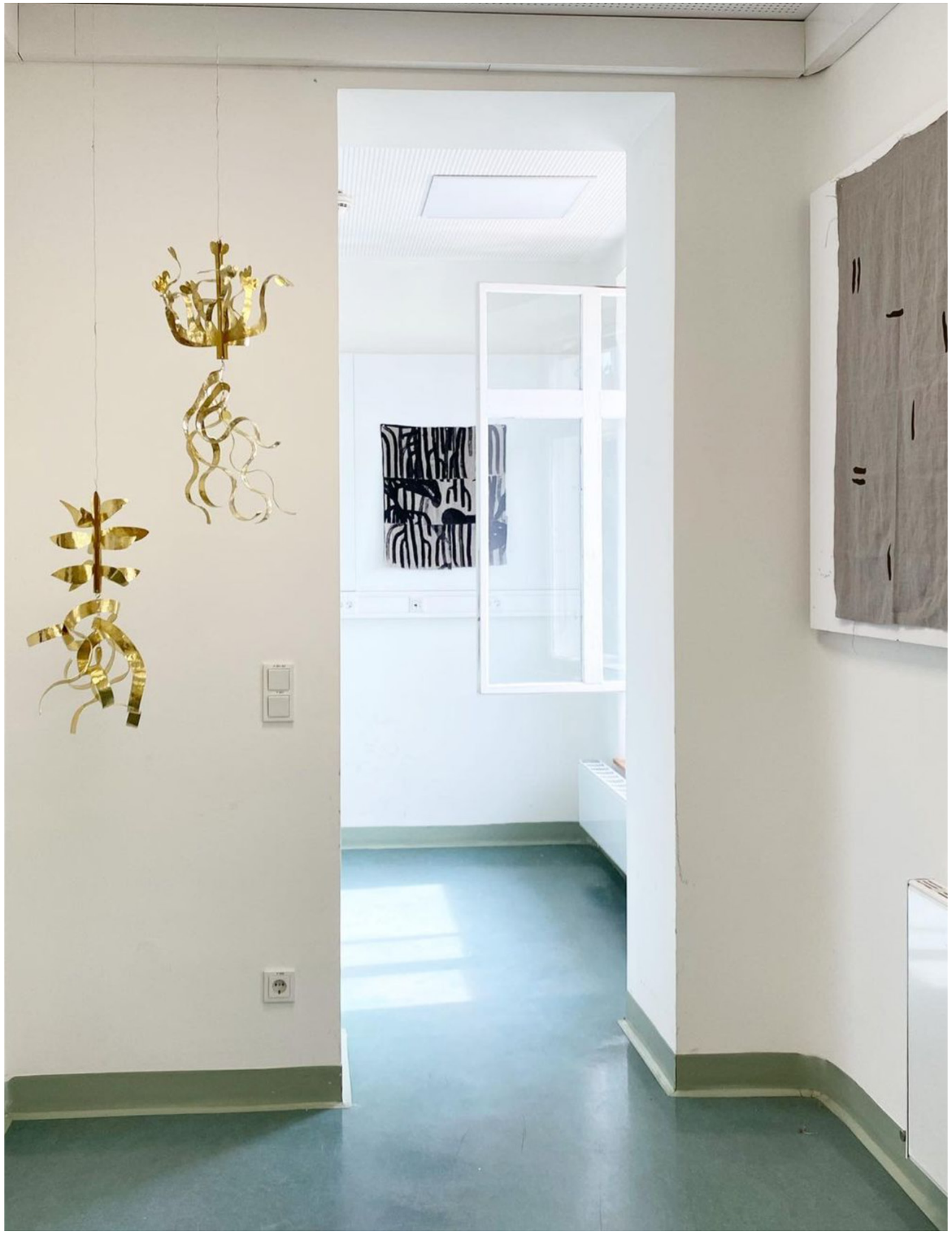
Sielut-teosten kautta tuon esiin sielujen ensimmäisen vaiheen – matkan alun, jossa ne jäävät kiinni luontoon mutta eivät ole vielä täysin kadonneet tai ottaneet omaa muotoa.

Kuvat ovat Tuln kunsthallin näyttelystä 'Den pflanzen folgen'.

Vasemmalla: **Suo, 2023**,
silkkipaino, akryyli, pellava, 246×246cm

Kolme 'Sielua' muotteineen.

Yllä:
Hämärtää, 2023,
akryyli, pellava, 95 x 95 cm



Kuvat ovat Parallel Viennasta 2023 Itävallasta ja teoskuva pellavateoksesta vuodelta 2024.

Vasemmalla:
Häilyvä vesikasvi, 2022, *messinki, 40 x 40 x 50 cm*

Pieni Suo II, 2023, *akryyli, pellava, 62 x 70 cm*

Eksyneet, 2023, *akryyli, pellava, 100 cm x 60 cm*

Yllä: **Taivaan juuret, 2024**, *akryyli, pellava, 160 x 140 cm*

Teokset ‘suon piilo’ ja ‘suo’ olivat ensimmäiset sarjan työt jotka esittelin julkisesti. Viimeistelemättömät hitsaussaumat antavat vaikutelman kiireellä rakennetusta, ihmisen tekemästä rakenteesta. Teoksissa on viitteitä karkeista, rosoisista pinnoista, joissa karkea juutti yhdistyy metalliin, jonka pinnassa on arpia muistuttavia jälkiä. Maassa makaavat pitkät juuttiköydet kuvastavat juuria, jotka voivat sitoa tai tarjota suojaa eksyneelle eläimelle tai ihmiselle.

Myös pellavateosten viimeistelemättömät reunat jatkavat tätä keskeneräisyyden estetiikkaa.

Oikealla:
Suo, 2023, *silkkipaino, akryyli, pellava, 246×246cm*
Suon piilo, 2023, *Teräs, juutti, 240 x 70 x 40 cm*

MAISEMAN TULKINTAA

‘Minä se kannan tätä maisemaa sisälläni aina’ ja ‘Kuin sieniä sateella’

2021 - 2022

Muutto Itävallan Alpeille avasi uuden vaiheen taiteellisessa työskentelyssäni, jossa jatkoin tutkimusta tilan ja paikan kokemuksesta osana visuaalista kieltäni. Uuden ympäristön jyrkät kontrastit – valon ja varjon dynaaminen vuoropuhelu, tekstuurien moninaisuus sekä luonnonvoimien läsnäolon fyysisyys – haastoivat minua taiteellisessa ilmaisussa.

Teoksissani pyrin käsittelemään maiseman symbolista merkitystä ja sen kykyä heijastaa yksilön tunnetiloja sekä menneisyyden ja nykyisyyden kerroksia. Uusi maisema nosti esiin kysymyksiä juurtumisesta ja vierauden tunteesta, jotka ilmenivät toisteisina elementteinä ja väripaletin tietoisena rajoittamisena. Teosten muodollinen rakenne perustui kontrasteihin ja jännitteisiin, joissa aineelliset ja aineettomat elementit – valo, tekstuuri ja väri – kohtasivat toisensa. Näin syntyi visuaalinen vuoropuhelu, joka heijastelee siirtymän ja tilan kokemusta, yhtä aikaa paikallisena ja universaalina. Muodon käsittelyssä toistuvat orgaaniset, mutta kontrolloidut linjat ilmensivät sekä hallintaa että kaaosta, joka liittyi sekä uuteen paikkaan että sen sisäiseen tulkintaan.

Teokset ovat olleet esillä:
2022 – Yksityisnäyttely – Galleria Pleiku, Berlin, Saksa
2022 – Ryhmänäyttely – Kaapelitehdas, Helsinki
2022 – Ryhmänäyttely – Barok Museum, Salzburg, Itävalta
2022 – Yksityisnäyttely – Mältinranta, Tampere

Installaatio 'Minä se kannan tätä maisemaa sisälläni aina.', 2022
Mältinranta, Tampere

Edellisellä sivulla ollut installaatio ‘ Minä kannan tätä maisemaa sisälläni aina’ tuo esille lapsuuden maiseman Etelä-Suomessa. Teostensa kautta hän pohtii lapsuuden merkitystä; kuinka sosiaalinen ja fyysinen maisema, johon ihminen syntyy, määrittää hänen tulevaisuutensa ja samalla hänen henkisen maisemansa.

Näyttelyn ja installaation nimi juontaa juurensa Arto Mellerin näytelmään ‘Siriuksen vieraat’ (1984).”

Yllä:
Kruunu, 2022
Vaneri, akryyli, 210 x 98 cm

Oikealla:
Linna, 2022
Teräs, betoni, kalkkikivimaali, 34 x 25 cm

Ikuinen, 2022
Teräs, 45 x 30 cm

Kuvat otettu Mältinranta, Tampere

Oikealla:
Iso Tatti, 2022
Puu, kupari, 32 x 12 cm

Yllä:
Ikuinen tihku, 2022
Paperi, akryyli
500 x 80 cm

Säiliö jossa reikiä, 2022
Teräs
34 x 12 cm

Kuvat otettu Galleri Pleiku, Berliini, Saksa

Veistosinstallaatio “Kuin sieniä sateella” on saanut inspiraationsa sienivimmasta; metsissä samoilusta ja siitä hullunmyllystä, joka valtaa ihmisen sieniaikana. Teos käsittelee ihmisen visuaalisia kokemuksia, maisemaa täyttäviä muotoja ja sitä, mihin ihminen kiinnittää huomiota ollessaan sienivimman vallassa. Mitkä muodot toistuvat? Mikä on olennaista?

Metsä, *2022, akryyli, pellava, 150 cm x 120 cm*

Häilyvä vesikasvi, 2022, *Messinki, 55 x 38 cm*

Tatti, 2022, *Puu, kupari, 42 x 10 cm*

Iso tatti, 2022, *Puu, kupari, 32 x 12 cm*

Korkea tatti, 2022, *Puu, kupari, 45 x 7 cm*

Kuva otettu Galleri Pleiku, Berliini, Saksa

“Pellataoksiini sain inspiraation Karelialaisista punakirjontatöistä ja seinävaatteista.”

Sukupolvet, 2022
Akryyli, öljypastelli, pellava
90 cm x 115 cm

Arkinen naiseus

2018 - 2022

Arkinen naiseus on työskentelyvaihe, joka koostuu pääasiassa abstrakteista maalauksista sekaekniikalla toteutettuna. Teoksieni värimaailma on saanut innoituksensa asuinympäristöstäni; Salzburgin arkkitehtuurista, erityisesti vanhojen rakennusten kerroksellisista, mattapintaisista maalipinnoista. Kalkkimaalin mattapintaisuus peittää alleen akryylimaalikerroksia, jotka hehkuvat kirkkaissa väreissä, mutta jäävät osittain piiloon, luoden teoksiin visuaalista jännitettä ja kerroksellisuutta.

Töissäni käsittelen naiseuden moninaisia ilmentymiä, kuten seksuaalisuutta ja sen yhteyttä kehon fyysisiin ja emotionaalisiin kokemuksiin. Teosten pinnat heijastavat myös kipua ja haavoittuvuutta – erityisesti endometrioosin vaikutusta naiseuteen, ja miten se muokkaa suhdetta omaan kehoon ja sen kykyyn toimia. Tämä jännite näkyy teoksissani peittämisen ja näyttämisen asetteluna.

Visuaaliset jännitteet ilmentävät sukupuoleen liittyviä odotuksia, mutta ne samalla purkavat ja kyseenalaistavat näitä rakenteita. Teokset kutsuvat pohtimaan, miten naiseus ilmenee arjessa ja kuinka seksuaalisuus, terveys ja kehon kokemukset vaikuttavat sen kokonaisvaltaiseen arkeen.

Teokset ovat olleet esillä:
2021 – Yksityisnäyttely – Pop-up Imberg, Salzburg, Itävalta
2021 – Ryhmänäyttely – Gegner-Haus, Attersee, Itävalta
2020 – Ryhmänäyttely – Summer Academy of Fine Arts, Festung Salzburg, Itävalta

Divine Feminine II, 2020

Kalkkikivimaali, akryyli, 110 x 85 cm

Big Yellow, 2020

Akryyli, kalkkikivimaali
70 x 100 cm

Two of Us, 2020
Akryyli, kalkkikivimaali
110 x 130 cm

Park, 2020

Akryyli, kalkkikivimaali
120 cm x 150 cm

Mayhem, 2020

Akryyli, kalkkikivimaali
100 cm x 70 cm

Divine feminity III, 2021

Akryyli, kalkkikivimaali
35 x 45 cm

Golden Avenues, 2021

Akryyli, kalkkikivimaali
160 x 200 cm