

SUOMINGORGO, PART I: HANNU PALOSUO, la memoria e le sue tracce

scritto da Paola Brigaglia | 26/12/2019

INTERVISTA - HAASTATTELU - INTERVIEW

Dal 17 settembre al 15 novembre 2019, a Roma ha avuto luogo la manifestazione artistica **SuomIngorgo**, un progetto di **Lumi Art Association**, curato da **Riikka Vainio**, in collaborazione con l'**Ambasciata di Finlandia** a Roma, **Radio Arte Mobile**, l'**Associazione Finlandese (Suomi-Seura)** e con il patrocinio del **Comune di Roma**. Diversi spazi espositivi della capitale sono stati invasi, nell'arco di questi due mesi, dalle opere di sei artisti finlandesi, dei quali abbiamo avuto il piacere di intervistarne cinque.

Incontriamo il **pittore Hannu Palosuo**, nato a Helsinki nel 1966, residente a Roma dal 1989. L'arte di Hannu Palosuo è **altamente introspettiva** e legata a una dimensione intimistica. I soggetti dei suoi quadri sono spesso **oggetti comuni della vita quotidiana** (una sedia, un lampadario, un vaso di fiori, ecc.), isolati dal loro contesto abituale e rappresentati nella loro **essenzialità**. **L'ombra** è tuttavia la vera protagonista della tela: un'ombra innaturale, non appartenente all'oggetto dipinto, che evoca **connessioni impreviste e spiazzanti** tra piani diversi, **rivela corrispondenze**. Nell'ambito di SuomIngorgo, Hannu Palosuo ha aperto al pubblico le porte del suo atelier, mostrando le opere che ha realizzato nell'ultimo periodo: ritratti di persone dal volto cancellato con pennellate bianche.

INTERVISTA

Paola Brigaglia: *Le tue opere suscitano nel guardarle molte **emozioni**. Sono spesso presenti **tematiche nostalgiche e atmosfere misteriose**: il ricordo, l'ombra di qualcosa (che fu, che sarà, che vorrebbe essere ma non può?), un **profondo senso di solitudine**. Pensi che i temi delle tue opere siano **intimi** o riguardino in qualche modo anche il periodo storico in cui viviamo e la società circostante?*

Hannu Palosuo: Le tematiche dei miei dipinti sono **da sempre i ricordi e la memoria**. Ciò che

l'individuo ricorda, come, perché e quali dettagli influenzano l'esperienza del ricordo. È più reale e importante ciò che è accaduto o l'immagine che esso lascia dentro di sé? In precedenza lavoravo usando soltanto i miei propri ricordi puramente personali, ma negli ultimi tempi mi sono interessato maggiormente alla memoria collettiva. È diventato importante per me riuscire a far sì che **l'osservatore entri in contatto con le proprie esperienze intime tramite le mie opere**. Spero che i miei lavori suscitino un dialogo tra l'opera e chi la guarda. Voglio credere che questo **dialogo** sia uno dei compiti più importanti dell'arte nella nostra società attuale.

PB: *Nei tuoi quadri i soggetti sono rappresentati nella loro **singularità**, senza uno sfondo, un contesto circostante, sono come posti nel vuoto. Lo spettatore si trova di fronte a essi nella loro (e propria assolutezza), viene suscitata una riflessione sul loro significato e sul rapporto che si ha con essi. Qual è il motivo che ti spinge a non situare i soggetti, a toglier loro, appunto, una situazione in cui siano inseriti?*

HP: A me interessa in particolare lo stato emotivo in sé, non da dove questo provenga o dove vada o a quale contesto morale faccia riferimento. Voglio che l'osservatore collochi i miei soggetti nelle sue proprie situazioni personali. Uso molto, ad esempio, la **tela grezza**. Mi affascina l'idea che chi guarda possa in qualche modo completare l'opera. Con una radicale riduzione voglio aiutare lo spettatore a entrare dentro l'opera. Miro al fatto che essa funzioni come una chiave che **libera l'immaginazione dell'osservatore**. Così riesco anche a cristallizzare meglio la mia idea e a far emergere quel qualcosa che influisce sull'esperienza della memoria e dello sguardo.

PB: *Le cancellature dei volti, nelle opere esposte a Suomingorgo, hanno un impatto molto forte. I visi, nascosti dalle pennellate bianche, emergono con ancora più forza nella loro presenza emozionante. Queste opere trasmettono qualcosa di doloroso, come una distanza insanabile tra presente e passato. L'arte, il ricreare delle immagini presenti nella propria memoria, e il processo stesso della pittura, possono creare una connessione con questo passato ormai perduto?*

HP: Questa serie di opere è nata quando mi è capitata tra le mani una mia foto di classe dei tempi dell'asilo. All'inizio, guardando quei volti sorridenti, non mi ricordavo niente di quei bambini della foto. Eppure 45 anni fa ci ho passato due anni importanti della mia vita. **Quei volti rimanevano per me anonimi**. Qualcosa li ha cancellati con un delicato, gentile tocco di pennello. Elaborando questa serie di opere, dai meandri della mia memoria ha iniziato a emergere qualcosa di già vissuto, esperito. Ho iniziato a ripercipire qualcosa di quel che avevo vissuto insieme a quei bambini. Nessun loro viso o nome mi è tornato in mente fino a oggi. Ricordo soltanto degli stati emotivi. **Attraverso queste opere vorrei che le persone incontrassero i loro compagni d'asilo, che riflettessero su quali cose, nei loro rapporti personali, sono ed erano per loro le più importanti**.

PB: *In molte delle tue opere precedenti hai dipinto delle ombre. In queste ultime ci sono dei volti cancellati. In che modo si sta evolvendo il tuo lavoro? Senti di essere in una fase di sviluppo che ti sta portando a esplorare aspetti nuovi e/o metodi nuovi per esprimerli?*

HP: Ho sempre trovato una grande verità nelle parole di **Picasso "io non cerco, io trovo."** Nel mio lavoro sono trascinato in avanti da un impellente bisogno interiore. So di procedere in modo compulsivo verso qualcosa, so di star cercando qualcosa ossessivamente. Mentre lavoro non so, né forse mi chiedo nemmeno che cosa esso sia. Finché, **soltanto dopo anni di lavoro, mi accorgo di aver trovato la risposta. Spesso non mi è chiaro quale fosse la domanda. A questo punto il**

sentiero è percorso fino alla fine e m

öÿ†«öÿ†®

Paola Brigaglia: Teoksiasi katsellessa niistä välittyy hyvinkin erilaisia tunnetiloja. Niiden teema on usein nostalginen, niissä on mystinen ilmapiiri. Teoksesi heijastavat muistoja, varjoja (heijastuksia jostain menneestä tai tulevasta ehkä jostain toteutumattomasta toiveesta?), pohjatonta yksinäisyyttä. Ovatko teostesi tematiikat mielestäsi puhtaasti henkilökohtaisia, vai käsittelevätkö ne myös yleisemmin historiallista hetkeä, jossa nyt elämme ja meitä ympäröivää yhteiskuntaa.

Hannu Palosuo: Työskentelyni aiheena on aina ollut muisti ja muistot. Mitä ihminen muistaa, miksi ja miten hän muistaa ja mitkä yksityiskohdat vaikuttavat muistoon kokemuksena. Onko tapahtunut todellisempi ja tärkeämpi, kuin sen jättämä muistikuva. Vai päinvastoin? Aikaisemmin työskentelin puhtaasti henkilökohtaisten muistikuvieni kautta, mutta viime aikoina olen ollut kiinnostuneempi kollektiivisesta muistista. Minulle on tullut tärkeäksi saada katsoja kohtaamaan omia henkilökohtaisia kokemuksiaan teosteni kautta. Toivon että työni herättäisivät keskustelua katsojan ja teoksen välille. Haluan uskoa, että dialogi on yksi taiteen tärkeimmistä tehtävistä tämän päivän yhteiskunnassa.

PB: Maalauksissasi aiheet on esitetty erillisinä, ilman taustaa tai ympäröivää kontekstia. Ne tuntuvat liikkuvan tyhjässä tilassa. Niiden edessä katsoja joutuu kohtaamaan teosten (sekä oman) rajallisuuden. Ne herättävät kysymyksiä niiden merkityksestä ja omasta suhteestamme niihin. Mikä saa sinut irrottamaan teostesi aiheet jostain tietystä tilanteesta?

HP: Minua kiinnostaa ennen kaikkea tunnetila. Ei se, mistä se tulee, minne se menee tai mikä on sen moraalinen konteksti. Haluan, että katsoja sijoittaa aiheet omiin, henkilökohtaisiin tilanteisiinsa. Käytän paljon esimerkiksi raakakangasta. Minua viehättää ajatus siitä, että katsoja saa itse maalata teoksen "valmiiksi". Voimakkaalla pelkistämällä haluan helpottaa katsojan sisäänpääsyä teokseen. Pyrin siihen, että teokseni toimii vain avaimena, joka vapauttaa katsojan mielen. Näin saan myös kiteytettyä paremmin oman ajatukseni. Tuotua esiin sen jonkin, joka vaikuttaa muisti- ja katsekokemukseen.

PB: Suomingorgo- näyttelyn teoksilla, joissa hahmojen kasvot on pyyhitty pois, on voimakas vaikutus katsojaan. Valkoisten siveltimenvetojen peittämiä kasvojen tunnelataukset nousevat esiin entistä voimallisimpina. Näistä teoksista välittyy jotain tuskallista, saavuttamatonta nykyisyyden ja menneisyyden välillä. Voiko taide, omien muistikuvien uudelleen luonnin ja maalausprosessin kautta luoda yhteyden tähän jo menetettyyn menneisyyteen?

HP: Tämä teossarja syntyi kun käsiini osui leikkikouluaikea luokkakuvani. Tuota kuvaa ja sen nauravaisia lastenkasvoja katsellessani en alkuun onnistunut muistamaan yhtään noista kuvan lapsista. Yli 45 vuotta sitten olen kuitenkin viettänyt heidän kanssaan kaksi tärkeää vuotta elämästäni. Nuo kasvat pysyivät minulle anonyymeinä. Jokin oli pyyhkinyt ne pois lempeällä, armollisella "siveltimenvedolla". Teossarjaa työstäessäni muistini sopukoista alkoi nousta esille joitain koettua, elettyä. Aloin kokea uudestaan jotain, mitä olin kokenut kuvan lasten kanssa. Ainoatakaan kasvoa, tai nimeä en ole tähän päivään mennessä muistanut. Muistan vain tunnetiloja. Näiden teosten kautta haluan saada ihmiset kohtaamaan omat "leikkikoulukaverinsa". Miettimään, mikä on ja oli henkilökohtaisissa suhteissa tärkeintä.

PB: *Aiemmissa töissäsi olet usein maalannut varjoja. Uusimmissa käsittelet poispyyhittyjä kasvoja. Mihin suuntaan työsi kehittyy? Oletko liikkeessä, joka johtaa sinut tutkimaan uusia näkökulmia ja/tai uusia tapoja ilmaista niitä?*

HP: Olen aina löytänyt suuren totuuden Picasson sanoissa "minä en etsi, minä löydän". Omassa työskentelyssäni minua vie eteenpäin jokin pakottava sisäinen tarve. Tiedän kulkevani pakonomaisesti kohti jotain, tiedän etsiväni obsessiivisesti jotain. Työskennellessäni en vain tiedä tai ehkä edes mieti, mitä. Kunnes, usein vasta vuosien työskentelyn jälkeen, huomaan löytäneeni vastauksen. Usein minulle ei selviä, mihin kysymykseen. Tässä kohtaa polku on kuljettu loppuun ja lähdän kulkemaan seuraavaa.

öÿ‡-öÿ‡§

Paola Brigaglia: *Your works arouse many **emotions** while looking at them. You can often find **nostalgic themes and mysterious atmospheres** in them. They give voice to memories, to the shadow of something undefined, to a **deep sense of solitude**. Do you think that the themes of your works are **intimate** or do they also concern in some way the historical period and the society we live in?*

Hannu Palosuo: My work has **always** been **about memory and memories**. What a person remembers, why and how he remembers and what details affect the memory as an experience. Is what has happened more real and important than the memory it left behind? Or vice versa? Previously, I worked with my own personal memories, but lately I've been more interested in the collective memory. It has become important for me to get **viewers to experience their own personal experiences through my works**. I hope my work will inspire a discussion between the viewer and my painting. I want to believe that this **dialogue** is one of the most important tasks of art in today's society.

PB: *The subjects of your paintings are presented **without any background or surrounding context**. They seem to be moving in an empty space. In front of them, the viewer is confronted with their absoluteness as well as with his own. The subjects of your works raise questions about their significance and our relationship with them. What makes you want to pull them out of any particular situation?*

HP: I'm primarily interested in emotional states. Not in where they come from, where they go or their moral context. I want the viewer to place the subjects in his own personal situations. I use a lot of **raw canvas**, for example. I am fascinated by the idea that the viewer is allowed to paint the work himself. With such a strong reduction, I want to make it easier for the viewer to enter my works. I strive for my work to serve as a key to **liberating the mind of the viewer**. This way I can also crystallise my thoughts better and bring out that something that affects the memory and viewing experience.

PB: *Your works in the SuomIngorgo exhibition, where the faces of the characters have been erased, have a strong impact on the viewer. The faces covered with white paint stand out in a really powerful way. These works express something painful, like an unbridgeable gap between the present and the past. Can art fill this gap?*

HP: This painting series was born when I found an old picture of my kindergarten classmates. As I watched the children's laughing faces, I initially couldn't remember any of those kids in the picture. More than 45 years ago, however, I spent with them two important years of my life. **Still those faces remained anonymous to me**. It was as if something had wiped them away with a gentle, merciful brush stroke. As I was working on this series, from the corners of my mind some images started to come back. I began to re-experience something I had experienced with the children in the picture. I can't remember any of their faces or names, I just remember the emotional states. **Through these works, I want to get people to meet their kindergarten classmates and to think about what are and were the most important things in personal relationships.**

PB: *In your previous works, you have often painted shadows. In the most recent ones you have erased faces. In what direction is your work developing? Do you feel you are in a process that is leading you towards new perspectives and/or new ways of expressing them?*

HP: I've always found there is a great truth in these **Picasso's** words: **"I do not seek. I find"**. In my work I am driven by a compelling internal need. I know I'm compulsively moving towards something, I know I'm looking for something obsessively. As I work, I just don't know or even wonder what that is. Until, **after years of work, I find myself discovering the answer. Often I do not know what the question was. At this point the path has been completed and I will proceed to the next.**