ICH FINDE DICH
IN ALLEN DIESEN
DINGEN

I FIND YOU
IN ALL THESE
THINGS

JUSSI GOMAN
JUSSI JÄÄSKELÄINEN
LAURA KÄRKI
ANTTI PUSSINEN
JARKKO RÄSÄNEN
ELSA SALONEN

Elsa Salonen
Still Life with Flowers (Separation Funnels)
Ausschnitt | detail

DAS WUNDERSAME SPIEL DER KRÄFTE

Als ich in den frühen Neunzigern an der Universität Tampere Germanistik studierte, hatte ich einige Idole auf dem Gebiet der deutschen Literatur, Philosophie und Kunst. Von diesen Sternen leuchtete der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) für mich am allerhellsten. Sein Schaffen war es auch, das mich fast jeden Abend ins Bett begleitete.

Ich las die *Duineser Elegien* (1922) immer und immer wieder und staunte, als er behauptete: „Ein jeder Engel ist schrecklich". Ich reiste nach Paris, um den Jardin des Plantes zu besuchen, wo Rilke sein berühmtes Gedicht über einen Panther im Käfig schrieb, der ab und zu ein Stück Welt in seinen Blick geraten lässt: „Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille – und hört im Herzen auf zu sein" (*Der Panther*, 1908). Ein atemberaubender Satz in Rilkes Gedicht *Archäischer Torso Apollos* (1908) – „Du mußt dein Leben ändern" – schallte als Imperativ in meinen Gedanken und hallt bis heute nach. Aus diesem Grund ist es nur natürlich, dass die letzte Ausstellung, die ich für das Finnland-Institut jetzt, gegen Ende meiner dortigen Tätigkeit, kuratieren durfte, von meinem Lieblingsdichter inspiriert wurde.

Unsere neue Visiting Art/ists-Ausstellung 2024 heißt *Ich finde dich in allen diesen Dingen – I find you in all these things*. Rilke schrieb sein hochexistenzielles Gedicht gleichen Titels vor genau 125 Jahren, und zwar in Berlin. Es erschien erst einige Jahre später in *Das Stunden-Buch* (1905). Persönlich interpretiere ich den Text als Beschreibung der Absicht, Spuren von uns lieben Menschen, die nun nicht mehr bei uns sind, weil sie uns auf die eine oder andere Weise verlassen haben, wiederzufinden: in den Objekten und Wahrnehmungen, die uns umgeben – ob physisch oder metaphysisch.

Wir finden sie in all diesen Dingen: in Bildern, Gemälden, Büchern, Düften und Klängen, mit all unseren Sinnen. Es ist möglich, dass Rilke das Göttliche in der Natur fand, vielleicht in den Bäumen, die er so eindrücklich beschreibt.

Für die Ausstellung im Finnland-Institut haben wir sechs Künstler*innen zusammengeführt, größtenteils aus Berlin, die entweder frühere Werke zeigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, oder völlig neue Interpretationen präsentieren. Für viele von ihnen wirkte das Gedicht von Rilke als Gedankenanstoß für die neuen Werke, die extra für die Ausstellung geschaffen wurden. Sie alle nehmen nun unseren Standort an der Friedrichstraße in Berlin ein und spenden allen, die sie anschauen kommen, Freude und Trost.

Unser Visiting Art/ist-Programm ist kein Residenzprogramm; es soll jedoch Künstler*innen die Möglichkeit bieten, ihre Arbeiten in einem Raum auszustellen, der vielfältige Begegnungen ermöglicht. Unsere vorherigen Gastkünstler*innen waren, in dieser Reihenfolge: Ville Kylätasku, Anna Retulainen, Anni Leppälä, Niina Lehtonen Braun, Markus Jäntti, Helena Kauppila, Jukka Korkeila, Isabella Chydenius und nun Jussi Goman, Jussi Jääskeläinen, Laura Kärki, Antti Pussinen, Jarkko Räsänen und Elsa Salonen.

Ich hoffe, Sie genießen dieses Buch, das wir für Sie gemacht haben – und dass Sie die Möglichkeit haben werden, uns in Berlin zu besuchen. *Ich finde dich in allen diesen Dingen – I find you in all these things* läuft bis November 2024.

Mika Minetti
Kulturreferent, Finnland-Institut

When I studied German Philology at the University of Tampere in the early nineties, I had several heroes in the realms of German literature, philosophy and arts. For me, the Austrian poet Rainer Maria Rilke (1875–1926) was by far the brightest star. He was also the one who accompanied me in bed, more or less every night.

I kept reading the *Duino Elegies* (*Duineser Elegien*, 1922) over and over again and marvelled as he claimed that "each angel is horrible". I travelled to Paris to visit the Jardin des Plantes, where Rilke wrote his famous poem about a panther in a cage that occasionally lets an image of the outside world enter its visual perception, until it ceases in the heart (*Der Panther*, 1903). One spectacular sentence in Rilke's poem *Archaic Torso of Apollo* (*Archaïscher Torso Apollos*, 1908) – "You must change your life" – echoed like an imperative in my head, even to this day. Therefore it is only natural that the final exhibition that I have curated for the Finnland-Institut, now that my work there is coming to an end, draws inspiration from my favourite poet.

Our new Visiting Art/ists 2024 exhibition is called *Ich finde dich in allen diesen Dingen – I find you in all these things*. Rilke wrote his highly existential poem with the same title exactly 125 years ago in Berlin. It was published a few years later in *The Book of Hours* (*Das Stunden-Buch*, 1905). I personally interpret the text as a tendency to discover traces of those that we have loved, who may have existed in our lives before moving on or passing away, in objects and sensations – physical or metaphysical – that surround us. We find them in all these things: in pictures, paintings and books or scents and sounds, through all of our senses. It is possible that Rilke found the divine in nature, perhaps in the trees that he so beautifully describes.

For the Finnland-Institut exhibition we have brought together six artists, mostly Berlin-based, either with existing works that resonate with the topic or brand new interpretations of it. For many, Rilke's poem functioned as a starting point for the commissioned works that were created for the group show that now takes over our premises on Friedrichstraße, Berlin. They provide delight and comfort for those who visit the exhibition.

Our Visiting Art/ist programme is not a residency, but rather its idea is to offer artists the opportunity to present their work in a space that allows for diverse encounters. The artists in the programme have been, in chronological order: Ville Kylätasku, Anna Retulainen, Anni Leppälä, Niina Lehtonen Braun, Markus Jäntti, Helena Kauppila, Jukka Korkeila, Isabella Chydenius and now Jussi Goman, Jussi Jääskeläinen, Laura Kärki, Antti Pussinen, Jarkko Räsänen and Elsa Salonen.

I hope that you enjoy this book that we have made for you and that you will have the opportunity to visit us in Berlin. *Ich finde dich in allen diesen Dingen – I find you in all these things* runs until November 2024.

Mika Minetti
Head of Culture, Finnland-Institut

Elsa Salonen
Still Life with Flowers (Separation Funnels)
Ausschnitt | detail

ICH FINDE DICH IN ALLEN DIESEN DINGEN

Ich finde dich in allen diesen Dingen,
denen ich gut und wie ein Bruder bin;
als Samen sonnst du dich in den geringen
und in den großen gibst du groß dich hin.

I FIND YOU IN ALL THESE THINGS

I find you in all these things,
to which I am good and brotherly;
as a seed you nestle in the small
and in the big you spread yourself fully.

Das ist das wundersame Spiel der Kräfte,
dass sie so dienend durch die Dinge gehn:
in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte
und in den Wipfeln wie ein Auferstehn.

Such is the wondrous way of forces,
they present themselves so readily:
growing in the roots, waning in the branches
and in the treetops rising from the dead.

Rainer Maria Rilke um 1905 in seiner Schreibstube. Das Foto erschien 1928 in der bei Insel, Leipzig, veröffentlichten Rilke-Biografie der Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé (1861–1937).

The poet in his study around 1905. Author Lou Andreas-Salomé (1861–1937) included this picture in her Rainer Maria Rilke biography, published at Insel, Leipzig, in 1928.

Rainer Maria Rilke, 24.9.1899, Berlin-Schmargendorf

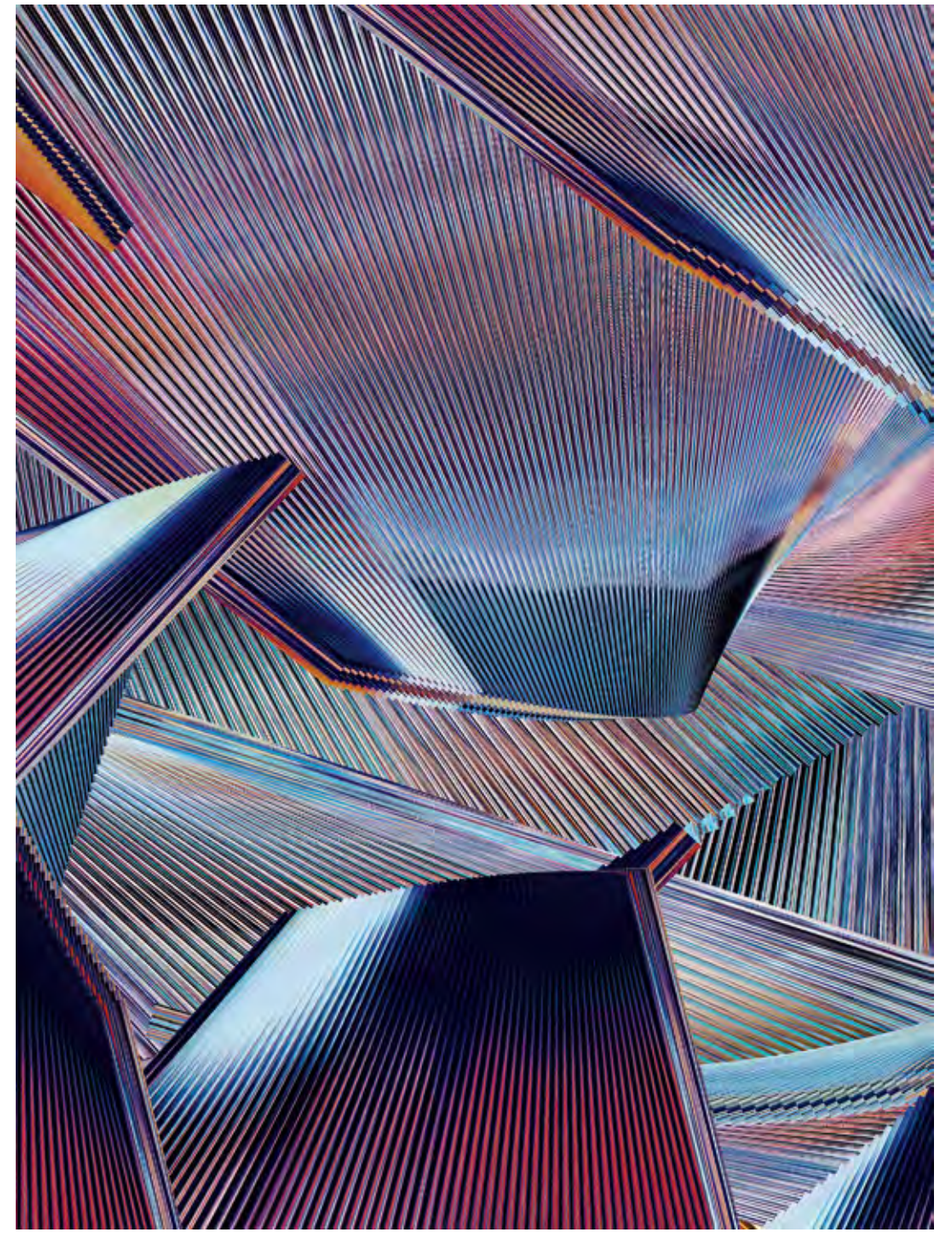
Jussi Goman
Monument
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas
80 × 70 cm, 2023

Jussi Jääskeläinen
Compiled Nightmares
Wasserfarben auf Papier | watercolour on paper
150 × 80 cm, 2023

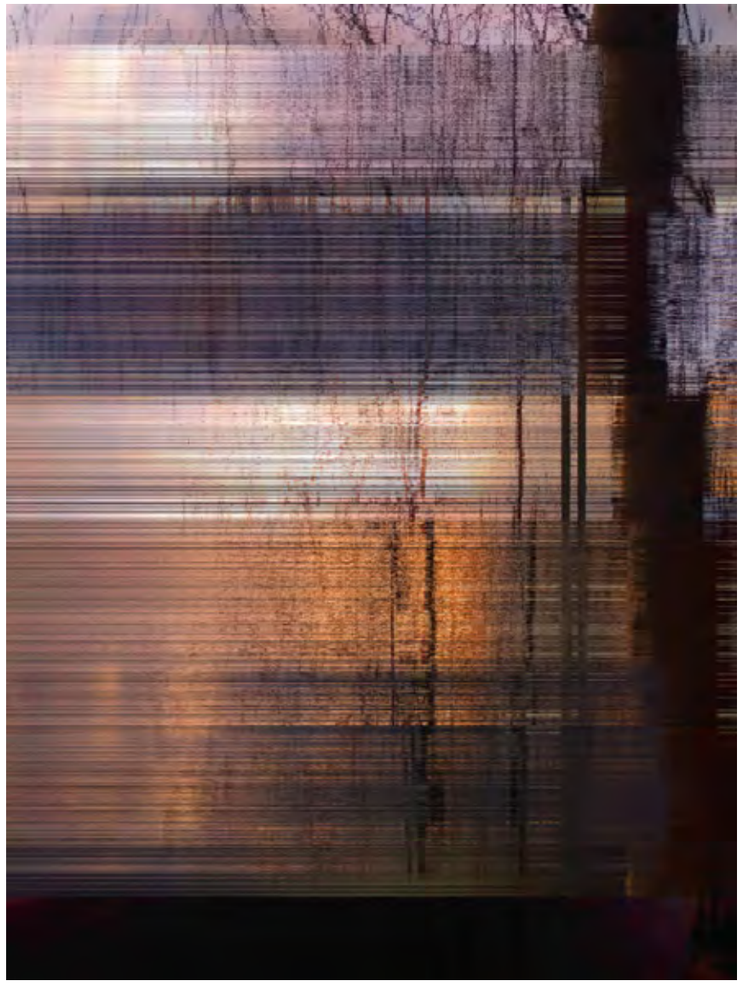
Jussi Jääskeläinen
Tomorrow is the Question
Wasserfarben auf Papier | watercolour on paper
150 × 150 cm, 2023

Laura Kärki
Family Snake
gemischte Medien | mixed media
variable Dimensionen | dimensions variable, 2023

Antti Pussinen
Lissajous III
Ferrotypie-Fotogramm einer Schallwelle auf schwarzem Aluminium | ferrotype photogram of sound wave on black aluminium
40 × 28 cm, 2017



Jarkko Räsänen
Black Mirror 1
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2018



Jarkko Räsänen
Illuusio 1 (Heinäsaari)
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2021

Antti Pussinen
Lissajous II
Ferrotypie-Fotogramm einer Schallwelle auf schwarzem Aluminium |
ferrotype photogram of sound wave on black aluminium
40 × 28 cm, 2017

Antti Pussinen
Lissajous I
Ferrotypie-Fotogramm einer Schallwelle auf schwarzem Aluminium |
ferrotype photogram of sound wave on black aluminium
40 × 28 cm, 2017

Jarkko Räsänen
Grez Orbiz 1
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2018

Elsa Salonen
Eighty Modest Statements About the Impossibility of Death
Asche von verbrannten Fuchsknochen auf Plastik, Fuchsschädel, Fuchsknochen, Glas |
ash from burned fox bones on plastic, fox skull, fox bones, glass
jeweils | each 30 × 21 cm, 2013

Laura Kärki
Family Wild Boar & *Family Hedgehog*
gemischte Medien | mixed media
variable Dimensionen | dimensions variable, 2022–23

Jarkko Räsänen
Amanda
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2020

Jussi Goman
Short and Long
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas
80 × 70 cm, 2023

Jarkko Räsänen
Emo
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2018

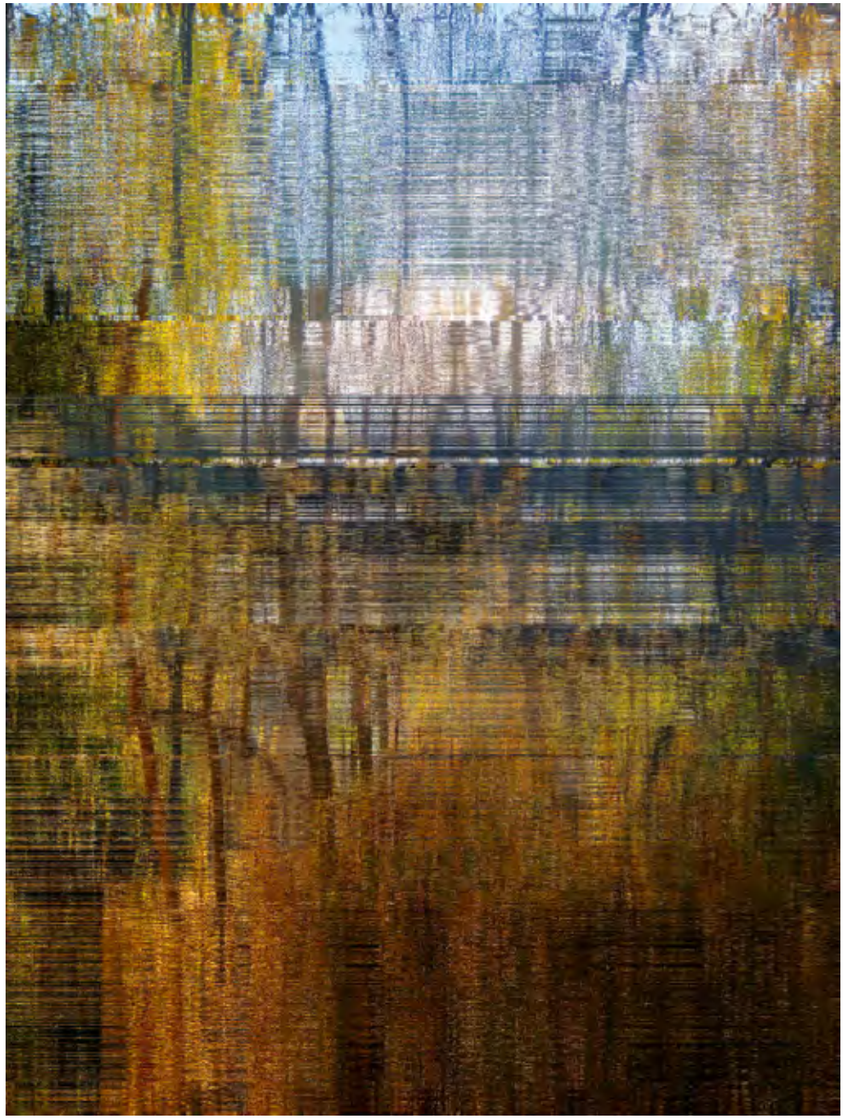
Laura Kärki
Family Dachshund Fish
gemischte Medien | mixed media
variable Dimensionen | dimensions variable, 2022–23

Antti Pussinen
Rak-ka-us
Fotogramm einer Schallwelle auf silberharzbeschichtetem Fotopapier, Fotolasur | photogram of a sound wave on silver resin-coated photo paper, photo retouch pigment
jeweils | each 35 × 30 cm, 2023

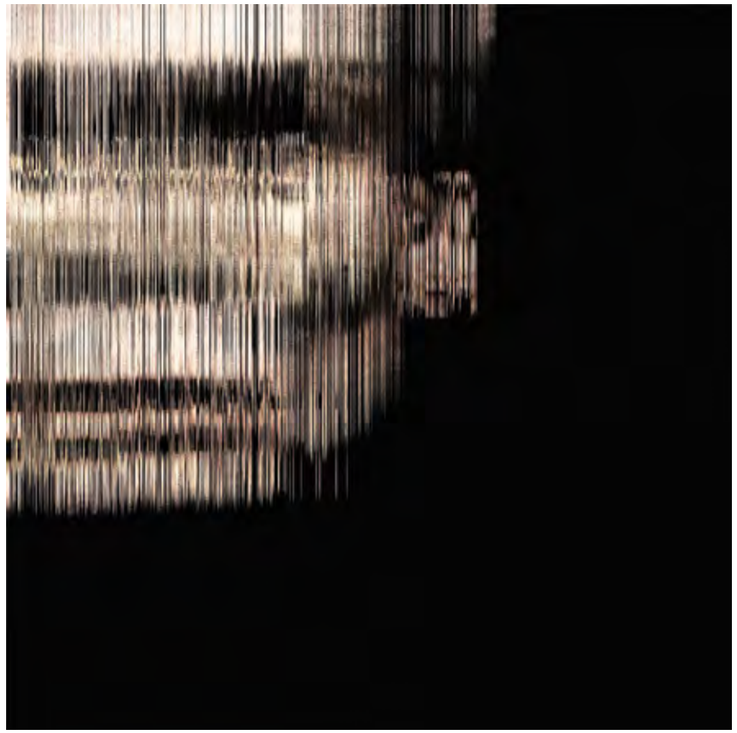
Jarkko Räsänen
Xōchiquetzal
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2022

Antti Pussinen
Iku-Turso
Fotogramm einer Schallwelle auf silberharzbeschichtetem Fotopapier, Fotolasur |
photogram of a sound wave on silver resin-coated photo paper, photo retouch pigment
30 × 25 cm, 2023

Laura Kärki
Family Butterfly
gemischte Medien | mixed media
variable Dimensionen | dimensions variable, 2022

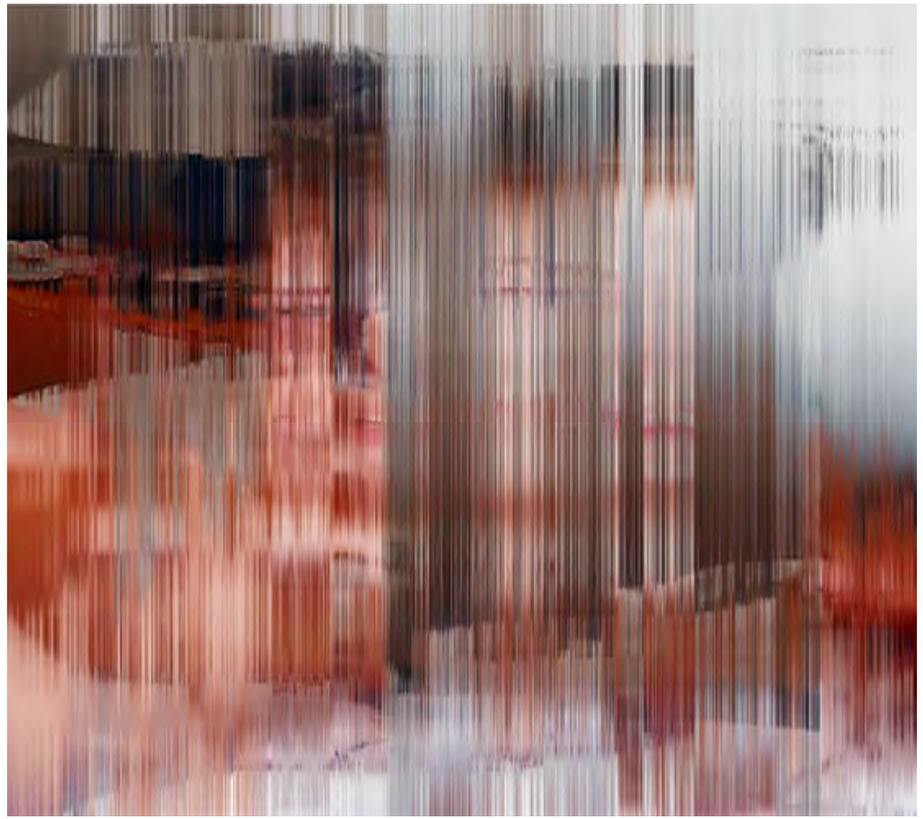


Jarkko Räsänen
Glimpse of horizon from the forest nearby the place we picked up our multi-coloured plastic shelf, I really did it all for you (and I did not see the train before you pointed it out, may your sneakers carry you gently where you belong)
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2020



Jarkko Räsänen
Enkelit
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2021

Laura Kärki
Wild Boar in Grunewald Forest 2
verschiedene getuftete Garne | mixed tufted yarns
29 × 29 × 3 cm, 2023



Jarkko Räsänen
28.9.2008 (Stronghold)
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2012

Elsa Salonen
Eighty Modest Statements About the Impossibility of Death
Asche von verbrannten Fuchsknochen auf Plastik, Fuchsschädel, Fuchsknochen, Glas |
ash from burned fox bones on plastic, fox skull, fox bones, glass
jeweils | each 30 × 21 cm, 2013

Antti Pussinen
What Evil Lurks
Fotogramm einer Schallwelle auf silberharzbeschichtetem Fotopapier | photogram of a sound wave on silver resin-coated photo paper
89 × 89 cm, 2018

Jarkko Räsänen
Copenhagen Interpretation
Tintenstrahldruck auf Alu-Dibond | inkjet on Alu-Dibond
variable Dimensionen | dimensions variable, 2013

Elsa Salonen
Still Life with Flowers (Separation Funnels)
Gebleichter Blumenstrauß und seine destillierten Farben, Isomalt, Glas, Metall, Zement |
bleached bouquet of flowers and its distilled colours, isomalt, glass, metal, cement
150 × 140 × 30 cm, 2023

Laura Kärki
Family Berlin Frog
gemischte Medien | mixed media
variable Dimensionen | dimensions variable, 2022–23

Jussi Goman
Disruption
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas
100 × 80 cm, 2023

Jussi Goman (geboren 1980 in Pudasjärvi, Finnland) behandelt Raum auf spielerische und gewagte Art. Er nutzt hierbei klassische Motive aus der Kunstgeschichte, bereitet diese aber immer mit einem modernen Touch auf. Er ist bekannt für seine farbenfrohe, spontane und dynamische Pinselführung und klecksartigen Texturen. Gomans Arbeiten symbolisieren die Beziehung zwischen dem inneren und äußeren Selbst und kommentieren dabei individuelles Trauma sowie weitgefächerte Probleme unserer Gesellschaft. Seine Arbeiten sind unter anderem in den Sammlungen des Museums für zeitgenössische Kunst Kiasma (FI), des Kunstmuseums Helsinki (FI) und der Staatlichen Kunstkommission Finnlands (FI) zu finden. Ausstellungen von Goman waren in etlichen finnischen Städten sowie in Brasilien, Deutschland und Schweden zu sehen.

MIKA MINETTI Die Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen* umfasst auch drei deiner Gemälde. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

JUSSI GOMAN Die Werke basieren lose auf dem gleichnamigen Gedicht von Rainer Maria Rilke, das mich an Rückbesinnung und Gedächtnis erinnert. Ich habe mir vorgenommen, ein Gemälde zu schaffen, in dem die gemalten Erinnerungsstücke auf einem gitterartigen, vielleicht an eine Kladdenseite erinnernden Malgrund ausgebreitet sind. Auf dem Gemälde nimmt eine etwas konturenlose Form, eine unstrukturierte Erinnerung, den größten Raum ein, und um sie herum haben sich schärfere Stücke – Erinnerungen an etwas, irgendwo in der Zeit – versammelt, von denen wir einige als alltägliche Gegenstände und Lebewesen erkennen können. Ich habe die Größe der Erinnerungen auch konkret vermessen, um auf diese Weise eine etwas vage Erinnerung und Sehnsucht nach dem, was ich mit Worten nicht wirklich beschreiben kann, zu umreißen und zu schärfen.

MM Wie würdest du deine künstlerische Arbeit beschreiben?

JG Ich bin Maler. In den letzten Jahren habe ich meinen Ausdruck auch auf Skulpturen ausgeweitet. Das Erschaffen von Skulpturen ist für mich ein natürlicher Prozess. Die zweidimensionale Oberfläche meiner Bilder hatte ich auch vorher schon mit Acrylfarbklecksen durchbrochen. Ich wollte diese Art von Ausdruck auf die mit Sprühfarben bemalten keramischen Skulpturen ausweiten. Ich würde sagen, meine keramischen Skulpturen sind halb Gemälde und halb Skulptur.

2020 habe ich Gemälde und Skulpturen das erste Mal zusammen ausgestellt. *Nature Morte – Still Alive*, kuratiert von Ritva Röminger-Czako 2022 für die Stadtgalerie Kiel und unterstützt vom Finnland-Institut, war bisher die letzte Ausstellung, für die ich eine solche Kombination geschaffen habe.

Es war mir wichtig, dass die Arbeiten in der Stadtgalerie Kiel ein nahtloses Ganzes bildeten, in dem die Skulpturen und Gemälde eine mäandernde, aber einheitliche Geschichte erzählen. Der Grund, weshalb ich gerade dieses Projekt in Deutschland in den Vordergrund stellen möchte, ist das Thema der Ausstellung: Es ging lose um „Stillleben in der Kunst“, was ich sehr inspirierend fand. Ich habe mich in meiner Laufbahn oft mit Stillleben auseinandergesetzt. Meiner Meinung nach gibt das Genre, weit ausgelegt, Künstler*innen die Freiheit, eine große Vielfalt an Werken zu schaffen. Gleichzeitig bekommt man sozusagen die Erlaubnis, sich bei den endlosen Dimensionen der Kunstgeschichte zu bedienen, die, beispielsweise, mit der Tradition des Stilllebens verbunden sind.

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

JG Ich werde von vielen verschiedenen Dingen inspiriert: von den kleinen Eigentümlichkeiten unserer Welt und bis hin zu Fragen, die das Universum betref-

fen. Über die Themen und Farbkonstellationen meiner Arbeiten denke ich im Voraus nach, aber ich mache selten Skizzen. Ich vertraue darauf, dass ich mich in der Produktionsphase an meinen Plan erinnere. Wenn das nicht geschieht, war der Plan sowieso nicht gut genug. Musik ist während des Prozesses besonders wichtig, aber eher, um Atmosphäre zu schaffen und konzentriertes Arbeiten zu unterstützen.

MM An was für Projekten arbeitest du gerade?

JG Kürzlich habe ich die Möglichkeiten des 3D-Drucks für mich entdeckt und habe vor, diese Technologie in meinen zukünftigen Ausstellungen einzusetzen. Meine nächste Solo-Ausstellung wird im Januar 2025 in der Galerie Forsblom in Helsinki sein. Ich arbeite schon seit einigen Monaten an dem Ausstellungskonzept, möchte aber noch nichts dazu sagen.

MM Du wohnst seit 2007 in Riihimäki. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

JG Tatsächlich spielt es für meine Arbeit keine große Rolle, wo ich wohne. Das Wichtigste ist, ein gutes Atelier zu haben, wo ich Raum und Zeit vergessen kann.

MM Was würdest du tun, wenn du kein bildender Künstler wärest?

JG Ich wäre zutiefst unglücklich.

Jussi Goman (born 1980 in Pudasjärvi, Finland) uses space in a playful yet bold way. He borrows classic motifs from art history, but always with a contemporary twist. He is well known for his colourful, spontaneous and dynamic brushwork combined with blob-like textures. Goman's works symbolise the relationship between the inner and outer self, commenting on both individual trauma and broader issues in our society. His works are featured in the collections of the Museum of Contemporary Art Kiasma (FI), the Helsinki Art Museum (FI) and the Finnish State Art Commission (FI). Goman has had exhibitions in various cities in Finland as well as in Brazil, Germany and Sweden.

MIKA MINETTI Our exhibition *I find you in all these things* includes three paintings of yours. Could you tell us a little bit about them?

JUSSI GOMAN The works in the exhibition are loosely based on Rainer Maria Rilke's poem of the same name. The poem reminded me of memories and recollection. I set out to put together a painting where the painted pieces of memories are spread out on a grid, paper-like, perhaps reminiscent of a notebook page, as a painting base. In the painting, a somewhat shapeless form, an unstructured memory, has taken up the largest space, while sharper pieces – memories of something, somewhere in time – have gathered around it, some of which we can recognise as everyday objects and creatures. I have also concretely measured the size of the memories, figuratively in this way, trying to outline and sharpen a slightly vague memory and longing for what I can't really describe in words.

MM How would you describe your artistic activity?

JG I'm a painter. However, in recent years I have expanded my expression to sculptures as well. Making sculptures was a very natural process for me. I had

Porträt | portrait Jussi Goman

already broken the two-dimensional surface of my paintings with various acrylic paint blobs before, and I wanted to extend this expression to ceramic sculptures that I painted with spray paint. I think of my ceramic sculptures as 50% painting and 50% sculpture.

I exhibited paintings and sculptures together for the first time in 2020, and *Nature Morte – Still Alive*, curated by Ritva Röminger-Czako in 2022 for Stadtgalerie Kiel and supported by the Finnland-Institut, was one of the latest exhibitions for which I worked with the same combination.

I wanted the works placed in the exhibition space to form a seamless whole, where the sculptures and paintings form a meandering yet unified story. The reason why I want to highlight this one particular exhibition in Germany is because of its theme: the exhibition was loosely about "still life in art", which I found very inspiring. I have dealt with the theme of still life many times before in my career. In my opinion, still life, when considered more broadly, gives the artist the freedom to create a wide variety of works, but at the same time you sort of get permission to borrow from all the endless art-historical dimensions that, for example, are related to the tradition of still life painting.

MM What does your creative process look like?

JG I'm inspired by a wide variety of things: the small curiosities of our world and also questions about the entire universe. I think about subjects and colour themes in advance, but I rarely make sketches. I trust that I'll remember my plan in the production phase – if this doesn't happen, the plan was not good enough. Music is especially important during the process, but mainly as a way to create atmosphere and facilitate concentration.

MM What kind of projects are you currently working on?

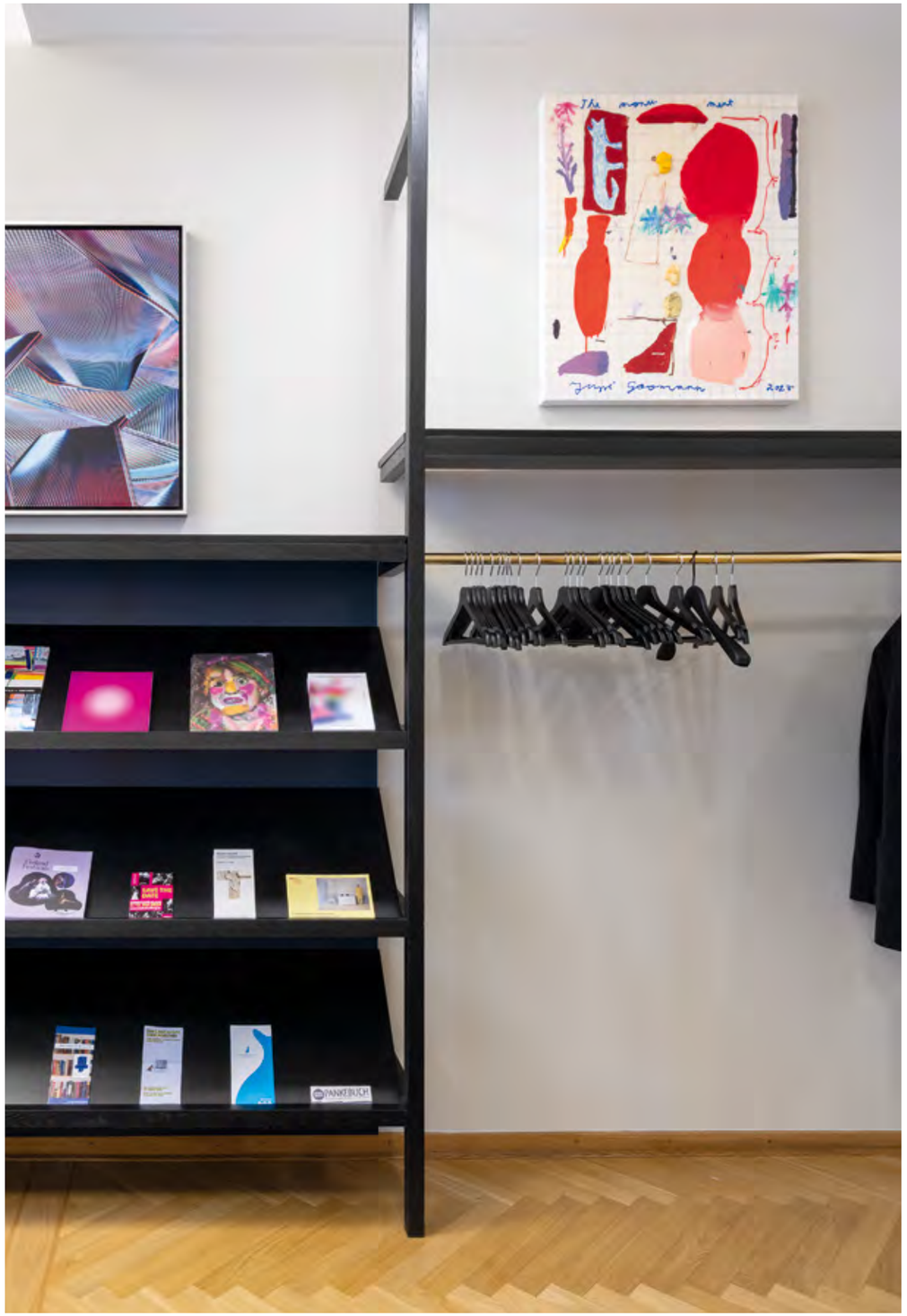
JG Lately, I've discovered the possibilities of 3D printing, and I'm planning to use this technology in my future exhibitions. My next solo exhibition is at Galerie Forsblom in January 2025. I've been working on the theme of the exhibition for the last few months, but I can't reveal it yet.

MM You have lived in Riihimäki since 2007. How does this place affect your work?

JG Actually, where I live doesn't affect my work much. The most important thing is a good studio where I can forget time and place.

MM What would you do if you weren't an artist?

JG I'd be miserable.



Finnland-Institut, Berlin, 2024

Porträt | portrait Jussi Jääskeläinen

Jussi Jääskeläinen (geboren 1977 in Turku, Finnland) ist ein bildender Künstler und Illustrator. Er ist dafür bekannt, in seinen Werken starke Farbkontraste und psychedelische Kompositionen zu kreieren, in denen er rohe Naturelemente kombiniert. In Jääskeläinens Kunst kommen viele Themen vor, vom Tierreich über die Berliner Musikszene bis hin zu Interaktionen zwischen Mensch und Technologie. Um seine Werke zu erstellen, beruft sich Jääskeläinen auf seine Erfahrung in Grafikdesign und Illustration. Er verwendet verschiedene Techniken, nutzt zum Zeichnen jedoch meistens Wasserfarben und Tinte. Seine Werke wurden unter anderem in Berlin, Hamburg, Helsinki, Rom und Turku ausgestellt.

MIKA MINETTI Unsere Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen* enthält zwei deiner großen Zeichnungen. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

JUSSI JÄÄSKELÄINEN Ich habe diese beiden Arbeiten speziell für die Ausstellung im Finnland-Institut gezeichnet beziehungsweise gemalt. Sie gehören aber zu einer größeren, fortlaufenden Serie, in der ich mich inhaltlich mit dem Gefühl auseinandersetze, dass geliebte Menschen jederzeit aus deinem Leben austreten können, man aber gleichzeitig das Leben und die gemeinsamen Momente genießen will.

Die besonderen Erfahrungen des Lebens wertzuschätzen, ob große oder kleine, ist eine lebenslange Inspirationsquelle für mich.

MM Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?

JJ Ich sehe mich selbst als existenziell motivierter psychedelischer Pop-Künstler, der gerade davon fasziniert ist, Aquarelle im Großformat zu malen und mit verschiedenen Arten von Medien zu experimentieren.

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

JJ Ich habe immer mein Skizzenheft dabei und versuche jeden Tag zu malen oder zu zeichnen. Ich male auch viele Bilder im Kleinformat, diese dienen als eine Art Übung für größere Werke.

Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie in Kroatien, Südfinnland und Berlin und finde die kulturellen Unterschiede, Freunde und Naturvielfalt an diesen Orten sehr inspirierend. In Berlin gibt es eine atemberaubende Menge an Kultur, Musik sowie interessante und inspirierende Menschen als Quelle für Ideen. Die finnische Natur, die vielen Wälder und besonders der Sommer sind beruhigend und ein guter Ort zum Malen und Sich-Ausruhen. Andererseits bietet die Adria atemberaubende Unterwasser-Aussichten, eine große Auswahl an Meerestieren und eine schöne maritime Atmosphäre.

Ein großes Blatt Papier auf dem Boden auszubreiten, mich darauf zu legen und meine Gedanken und meinen Pinsel einfach um meine Ideen streifen zu lassen, fühlt sich befreiend an und ist für mich eine meditative Art zu arbeiten. Nachdem ich auf dem Boden gezeichnet und gemalt habe, hänge ich das Blatt an die Wand und mache später weiter. Die Pigmente und das Wasser verändern sich durch das Trocknen und Auftragen der Aquarellfarbe nach und nach stark. Damit ändert sich auch die Art, sie zu bearbeiten. Die Zeichnungen und Gemälde von meinen beiden Töchtern scheinen so mühelos entstanden zu sein, dass auch ich ihretwegen Lust bekomme, mir öfter Spaß bei der Arbeit zu erlauben. Ich besuche auch Töpferkurse mit meinen Kindern und kann mich dabei bestens entspannen und Spaß haben. Meine Kinder haben nämlich keine Angst, Fehler zu machen.

MM An welchen Projekten arbeitest du gerade?

JJ Ich arbeite gerade auch als Illustrator und Grafikdesigner. Dieses und nächstes Jahr werde ich damit beschäftigt sein, Schallplattencover, Illustrationen für Magazine, Tourplaka-

Finnland-Institut, Berlin, 2024

te für Bands, Titelblätter für Bücher, Kinderbücher und Theater-Poster zu entwerfen und zu malen, hauptsächlich in New York, Helsinki und Berlin.

In Berlin arbeite ich außerdem mit einem guten Freund, dem spanischen Künstler Alfredo Laporta, zusammen. Wir organisieren gemeinsame Ausstellungen für unsere Kunst als Duo, jetzt schon zum dritten Mal. Diese Ausstellung wird in einer Agentur für Architektur in Barcelona sowie ihrer Galerie in Berlin stattfinden.

MM Du wohnst seit 2006 in Berlin. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

JJ Ich finde die Menschen, Konzerte und Kultur hier sehr anregend. Ich bin ein riesiger Fan von Jazz und überhaupt Musik-Enthusiast. Die experimentelle Musikszene hat einen besonders großen Einfluss auf mich. Ich denke mir, wenn diese Künstler*innen versuchen, sich von den ganzen Genres und Spezifikationen zu befreien, und wunderbar improvisieren, wieso sollte ich dann immer so weitermalen, wie ich es bisher getan habe?

MM Was würdest du tun, wenn du kein bildender Künstler wärest?

JJ Ich habe schon immer die Natur, das Meer und das Surfen geliebt. In der Vergangenheit habe ich Musik- und Kulturveranstaltungen organisiert, sowohl in Berlin als auch in Finnland.

Naturschutz, grüne Werte und das Wohlbefinden anderer Menschen liegen mir sehr am Herzen. Ich denke, ich würde schon in einem dieser Bereiche arbeiten können.

Jussi Jääskeläinen (born 1977 in Turku, Finland) is a visual artist and illustrator. He is known for creating colourful contrasts and psychedelic compositions combining raw elements of nature. In his works one can observe themes that span from animalia and the Berlin music scene to interactions between humans and technology. For his art, Jääskeläinen applies his experience in graphic design and illustration. He utilises various techniques, but mainly uses watercolours and ink while drawing. He has had exhibitions in Berlin, Hamburg, Helsinki, Rome and Turku, among others.

MIKA MINETTI In our exhibition *I find you in all these things* we have two of your big drawings. Could you tell us a little bit about them?

JUSSI JÄÄSKELÄINEN I was drawing and painting these two works especially for the Finnland-Institut exhibition, but they belong to a bigger ongoing series of paintings in which I'm thinking about losing loved ones and simultaneously enjoying this life and the moments that we are living.

Treasuring all of the special experiences in life, both big and small, is a lifelong source of inspiration for me.

MM How would you describe your artistic practice?

JJ I see myself as an existentially driven, psychedelic pop artist who is currently fascinated by painting larger-scale aquarelle works and experimenting with different kinds of media.

MM What does your creative process look like?

JJ I always have my sketchbook with me and I try to draw and paint every day. I also paint a lot of smaller-size pictures, which work as a training platform for bigger pieces of art. I spend a lot of time with my family in Croatia, Southern Finland and Berlin, and I find the cultural differences, friends and versatility of nature in these places very inspiring. Berlin offers an amazing amount of culture and music as well as interesting and inspiring people as a source of ideas. The Finnish nature, huge forests and especially summer are very calming, and it's a great place to rest and paint. On the other hand, the Adriatic sea offers amazing underwater views, a big variety of underwater species, and a beautiful maritime atmosphere.

Spreading a huge paper on the floor, lying on top of it and letting my mind and brush wander about the ideas that I have, feels liberating and is a meditative way for me to work. After drawing and painting on the floor, I hang the paper on the wall and continue the sessions later on. Through the drying process of the aquarelle paints and handling, the water and pigments then of course become totally different to work with.

Also, the drawings and paintings of my two daughters look so easily made that they make me want to have more fun while working. I also go to pottery courses with them and it's a great way to relax and have fun. They aren't afraid of making mistakes.

MM What projects are you currently working on?

JJ Besides being an artist, I'm also working as an illustrator and graphic designer. This and next year will keep me busy painting and drawing for various record cover projects, magazine illustrations, tour posters for bands, book cover designs, children's books and theatre posters mainly in New York, Helsinki and Berlin.

I'm also working in Berlin together with a good friend, the Spanish visual artist Alfredo Laporta. We are organising exhibitions of our art together as a duo now for the third time. The next exhibition will be held in a Barcelonian architect agency and their gallery space in Berlin.

MM You have lived in Berlin since 2006. How does this place affect your work?

JJ I find the people, concerts and culture here very stimulating. I'm a huge jazz and music enthusiast and the experimental music scene has been a particularly big influence. I feel like if these artists are trying to free themselves from all the musical genres and specifications, improvising beautifully, why should I keep on painting in the same way?

MM What would you do if you weren't a visual artist?

JJ I've always loved nature, oceans and surfing, and in the past I organised music events and cultural happenings both in Berlin and in Finland. Protecting nature, green values and the well being of others are also important to me. I think I would find a job in these areas of my interests.

Laura Kärki (geboren 1978 in Lahti, Finnland) ist dafür bekannt, in ihrer Kunst mit einer großen Auswahl an Materialien zu experimentieren und eine Vielfalt an Techniken zu meistern. Das alltägliche Leben, die moderne Familie und menschliche Interaktionen in ihrer gesamten Komplexität inspirieren sie. Kärki schafft dynamische Kunst, indem sie die Farbe mit den Händen aufträgt. Für ihre Skulpturen verwendet sie 3D-Technologie, Schlicker oder formt die Stücke per Hand. Kärki hat ihre Kunst unter anderem in Berlin, Frankfurt, Helsinki, Mänttä, Seoul und Tampere ausgestellt. Ihre Werke sind Bestandteil von Sammlungen der Staatlichen Kunstkommission Finnlands (FI), des Kunstmuseums Aine in Tornio (FI) und des Lahti Museums für visuelle Künste Malva (FI).

MIKA MINETTI Einige deiner Textilkunstwerke sind Teil unserer Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen*. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

LAURA KÄRKI Ich habe schon vor längerer Zeit angefangen, diese Skulpturen zusammenzustellen. Einige der Werke in dieser Ausstellung sind bereits früher fertig geworden, andere sind erst kürzlich entstanden. Die neueren Skulpturen stellen Tiere und Tierfamilien dar. Sie bestehen aus Mixed Media und Keramik, die ich mit Textildrucken kombiniert habe. Es ist mir gerade sehr wichtig, diese Skulpturen zu erstellen, weil sie mich auch auf inhaltlicher Ebene stark inspirieren – in diesen Arbeiten geht es um Familiendynamiken und die Beziehung von uns Menschen zur Natur. Als Finnin ist die Natur für mich sehr wichtig, aber meine jetzige Heimatstadt Berlin ist auch voll von Natur, was für mich sehr erfreulich ist.

MM Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?

LK Ich arbeite vor allem interdisziplinär. In meinen künstlerischen Arbeiten geht es oft um das Leben als Finnin im Ausland, beziehungsweise in Berlin. Dadurch, dass ich von meinem Heimatland weit weg bin, kommt es mir so vor, als würde ich kunstbezogene Objekte sensibler wahrnehmen.

In meiner Kunst interessiere ich mich unter anderem für Themen mit Bezug zu modernen Familienkonstellationen, der Komplexität des Lebens und den damit einhergehenden zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich nutze für meine Werke verschiedene Techniken und Materialien, je nachdem, wovon die Form des Werkes zum jeweiligen Zeitpunkt profitiert. Ich schränke mich bei der Auswahl auch nicht ein. Vor allem ist es für meine Praxis wichtig, frei zu bleiben. Für mich bedeutet Freiheit unter anderem die Möglichkeit, das Material für meine Werke frei auszuwählen, weil meine Arbeiten dadurch so authentisch wie möglich geformt werden.

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

LK Meine Kunst ist nicht an eine Disziplin gebunden: Ich male mit Ölpastell, mache Textil- und Mixed-Media-Skulpturen oder arbeite mit handgefertigter und 3D-Keramik. Ich baue und bohre, fotografiere, tufte, schreibe Gedichte und füge den Werken auditive Elemente hinzu.

Der gesamte kreative Prozess sowie die Inspirationen für meine Werke stammen von realen, sehr menschlichen Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe – ich notiere und skizziere neue Ideen für die zukünftigen Werke eines jeweiligen Projekts in den vielen Skizzenbüchern, die ich immer zur Hand habe. Der Ausgangspunkt für ein neues Werk kann eine wichtige Erinnerung sein, so, als würde eine Erinnerung aus dem Unterbewusstsein „aufgeweckt“ werden. Inspiration finde ich auch, wenn ich mich in Finnland im Duft der Sauna verliere, oder wenn mich ein finnisches Lied bewegt. Selbst eine vertraute Grünpflanze kann als Quelle der Inspiration dienen.

Porträt | portrait Laura Kärki

Finnland-Institut, Berlin, 2024

Ich glaube, das Unterbewusstsein spielt in meiner Kunst eine zentrale Rolle. Manchmal ist es erschreckend, es kann aber auch geheimnisvoll und endlos faszinierend sein. Psychologische und philosophische Fragen interessieren mich sehr, also tiefere Gedankengänge – in dieser Hinsicht faszinieren mich meine Arbeiten mit Ölpastell sehr. Ich habe eine lebendige innere Welt und ich bearbeite die äußere Welt in Form von Notizen über meine Gedanken und durch Gedichte. Musik und Texte sind ein zentraler Teil meiner Arbeit, weil ich in sie eintauchen kann, zum Beispiel, wenn ich mit Pastellfarben male, häkle oder Skulpturen aus Ton forme.

MM An welchen Projekten arbeitest du gerade?

LK Meine nächste Solo-Ausstellung wird 2025 in der Galerie Halmetoja in Helsinki stattfinden, ich werde mich also auf ihre Vorbereitung konzentrieren.

MM Du wohnst seit 2010 in Berlin. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

LK Einige der Motive in meiner Arbeit stammen definitiv daher, dass ich eine ausgewanderte Finnin in Berlin bin. Meine Fantasie und innere Welt sind auch stark, also widme ich mich oft den Themen, die daraus entstehen. Ich finde, für die eigene innere Reflektion ist es wichtig, im Ausland zu leben.

MM Was würdest du tun, wenn du keine bildende Künstlerin wärest?

LK Vielleicht würde ich dann Schlagzeug spielen oder Liedtexte schreiben.

Laura Kärki (born 1978 in Lahti, Finland) is known for experimenting with a wide range of materials and mastering multiple techniques. Everyday life, the modern family and human interactions in all their complexity inspire her. Kärki paints expressively by smearing colours onto canvas with her own hands. When sculpting, she uses 3D technology, handmade ceramics or slip clay. Kärki has had exhibitions in Berlin, Frankfurt, Helsinki, Mänttä, Seoul and Tampere, among others. Her works are included in the collections of the Finnish State Art Commission (FI), the Aine Art Museum (FI) and the Lahti Museum of Visual Arts Malva (FI).

MIKA MINETTI Our exhibition *I find you in all these things* includes several of your textile works. Could you tell us a little bit about them?

LAURA KÄRKI I started making these types of sculptures a long time ago. Some of the works in this exhibition were completed earlier, and some I made quite recently. In the latest sculptures, I depict different animals and animal families, which I made using mixed media and ceramics, combining them with different textile prints. Making these sculptures is particularly important to me at the moment, because they also inspire a lot on a content level – I reflect on family dynamics and our human relationship with nature in my work. As a Finn, nature is particularly important to me, but my current home city of Berlin is also full of nature, which is particularly gratifying.

MM How would you describe your artistic practice?

LK I make art in a very multidisciplinary way. My artistic work is often related to being a Finn abroad in Berlin. Far away from my home country, I feel that I see subjects related to art more sensitively. In my art, I am interested in for example the

themes related to the modern family, the complexity of life and its interactions. I make works with different techniques and materials without limiting myself and always in a way that best suits the form of the work at the time. For my practice, it is important to be free. To me, freedom means that I can create my work materially free, because by doing so, my work is shaped as authentically as possible.

MM What does your creative process look like?

LK My artistic work is multidisciplinary: I paint with oil pastels, make textile and mixed media sculptures, work with handmade ceramics and 3D ceramics, hand-building or drilling, photography, tufting, writing poems and adding sounds to the works.

The whole creative process and inspirations for my works are actually very human things I have experienced – I draw and write ideas about future works related to the project at hand in my numerous sketchbooks. The inspiration and springboard for a new work can be an important memory, as if "reawakening a memory" from the subconscious. Inspiration can be found, for example, when you are in Finland immersed in the scent of a sauna, or when a piece of music in Finnish leads to an important memory, or even a familiar plant.

I feel that the subconscious plays a central role in my work as an artist; it is sometimes scary, but also mysterious and endlessly fascinating. I am interested in psychological and philosophical questions, deeper levels of thinking – especially my oil pastel works fascinate me. I have a very strong inner world and I reflect a lot on external life by writing notes about thoughts and poems. Music and lyrics are a very important part of my work which I can immerse myself in, for example, when painting oil pastel works, crocheting by hand or moulding clay sculptures.

MM What projects are you currently working on?

LK My next solo exhibition is coming to Galleria Halmetoja in Helsinki, Finland, in 2025, so I will be focusing on that.

MM You have lived in Berlin since 2010. How does this place influence your work?

LK Some of the subjects in the works certainly come from my everyday life as a Finnish expatriate in Berlin. My imagination and inner world are strong, so I also work a lot on the topics they evoke. I feel that it is important to live abroad when it comes to internal reflection.

MM What would you do if you weren't a visual artist?

LK Maybe I could be a drummer or a lyricist.

Antti Pussinen (geboren 1984 in Tampere, Finnland) arbeitet als Künstler multidisziplinär, vor allem mit visueller und Klangkunst. Er ist dafür bekannt, digitale und analoge Elemente zur Erstellung von Werken zu nutzen, die auf die Natur und das Universum als Ganzes Bezug nehmen. Seine neueste Arbeit befasst sich mit Wellenphysik und damit, wie die Klangwellen mit der Außenwelt interagieren, indem er Geräusche und Soundscapes in visuellen Formaten festhält. Pussinen hat mit seiner Kunst unter anderem in Berlin, New York, Prag und mehreren Museen in Finnland, zum Beispiel dem Museum für zeitgenössische Kunst Kiasma, an Ausstellungen teilgenommen. Seine Werke sind sowohl in öffentlichen als auch in privaten Sammlungen zu finden, so im Kunstmuseum Tampere (FI) und im Freien Museum Berlin (DE).

MIKA MINETTI Unsere Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen* enthält Elektronen- und Kathodenstrahl-Fotogramme von dir. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

ANTTI PUSSINEN Diese Technik habe ich die letzten sieben Jahre hindurch entwickelt. Mit einem Elektronenstrahl aus einer alten Kathodenstrahlröhre und einem elektromagnetischen Feld kann ich Klangwellen direkt auf Fotopapier festhalten und sogar Zeichnungen anfertigen. Die Arbeiten sind Teil eines fortlaufenden Versuchs, die Technik zu perfektionieren und ihre visuellen Grenzen zu erproben. Für mich sind diese Kunstwerke wie gefrorene Momente der abstrakten Zeit: Die Technik macht es so gut wie unmöglich, identische Kopien oder Ausgaben herzustellen. Kleinste Teilchen der Energie werden auf dem fotografischen Medium eingefangen und ändern dabei ihre chemische Zusammensetzung, wodurch das Bild nach dem Entwicklungsprozess sichtbar wird.

MM Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?

AP Jetzt gerade fokussiere ich mich auf zwei Schwerpunkte: Kathodenstrahl-Fotogramme und Installationen. Die Fotogramme ermöglichen mir eine gleichmäßige, konstante Herangehensweise, an der ich weiterarbeiten kann, während die Installationen mir Gelegenheit geben, eigenständige Welten aus Bedeutungen und Gefühlen zu erstellen.

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

AP Mein Arbeitsprozess ist oft langsam. Ich entwickle Konzepte in meinem Kopf, manchmal über Jahre hinweg. Wenn die Ideen reifen, schreibe ich sie mit einigen Skizzen zusammen auf. Selbst dann kann es noch Jahre dauern, bis die Idee tatsächlich umgesetzt wird. Ich habe ein Buch voller guter Kunst- und Installations-Ideen, sodass, wenn ich zu einer Show eingeladen werde, ich etwas habe, wovon ich mich inspirieren lassen kann. Ich bekomme meine besten Ideen beim Fahrradfahren oder bei anderer körperlicher Aktivität. Wenn ich gerade dabei bin, eine neue Ausstellung zu konzipieren, versuche ich zu vermeiden, mir Kunst von anderen Menschen oder Kunst im Internet anzuschauen.

MM An welchen Projekten arbeitest du gerade?

AP Ich werde im Februar Teil einer Gruppenausstellung in Köln sein und um April oder Mai 2024 eine Einzelausstellung in der Luisa Catucci Gallery, die mich repräsentiert, haben. Nach Corona gehen die Dinge allmählich wieder los und es sind gerade einige coole Projekte in der Luft.

MM Du wohnst seit 2010 in Berlin. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

Porträt | portrait Antti Pussinen

Finnland-Institut, Berlin, 2024

AP Ich denke, Berlin spielt eine große Rolle dafür, in welche Richtung sich meine Kunst entwickelt. Ich erkenne eine Verbindung zu den Künstlern Berlins aus der Vergangenheit. Das Wichtigste an Berlin für meine Arbeit ist die hiesige Kunstszene. Ich kann hier leicht und zwanglos neue Kontakte knüpfen. Ich könnte meine Kunst aber auch irgendwo im Wald machen, wenn Kurator*innen und Galerist*innen mich dort besuchen und die Werke einfach abholen würden.

MM Was würdest du tun, wenn du kein bildender Künstler wärest?

AP Keine Ahnung! Ich arbeite als Künstler, seitdem ich 2007 mein Studium abgeschlossen habe. Ich würde vielleicht in der Baubranche arbeiten und nebenbei Kunst machen. Ich kann mir mein Leben ohne Kunst gar nicht vorstellen.

Antti Pussinen (born 1984 in Tampere, Finland) is a multidisciplinary visual and sound artist who is known for his use of analogue and digital electronic elements to create works that relate to nature and the universe as a whole. His latest work is an exploration of wave physics and how sound waves correlate with the outside world using sound and waveform imaging. Pussinen has had exhibitions in Berlin, New York, Prague as well as in various Finnish museums, including the Museum of Contemporary Art Kiasma. His work is found in public and private collections, including the Tampere Art Museum (FI) and the Freies Museum Berlin (DE).

MIKA MINETTI Our exhibition *I find you in all these things* includes electron photograms and cathode ray photograms that you've made. Could you tell us a little bit about them?

ANTTI PUSSINEN This is a technique I have developed myself during the last seven years. Using the electron ray beam (cathode ray) from an old CRT tube and electromagnetic fields, I can draw and expose sound waves directly onto photographic paper. The works are a part of an ongoing practice to perfect the technique and to test its expressive and visual limits. For me, these artworks are like frozen moments of abstract time: the technique makes it practically impossible to make identical copies or editions. Energetic particles are captured in the photographic medium, changing its chemical composition, which is then made visible by the developing process.

MM How would you describe your artistic practice?

AP At the moment, my artistic practice is concentrated on two tracks: the cathode ray photograms and installations. The photograms enable a steady, constant practice that I can develop further, while the installations give me the opportunity to build self-contained worlds of meanings and feelings.

MM What does your creative process look like?

AP My work process is often slow. I develop ideas and concepts in my head, sometimes for years. When these ideas start to mature, I write them down with some sketches. Then it might still take years before the idea is realised. I have a book full of good artwork and installation ideas, so when I get invited to do a show, I have something I can draw inspiration from.

I get the best ideas while riding my bike or doing something physical. When I'm in the process of developing a new exhibition, I try to avoid going to exhibitions by other people, or even looking at art online.

MM What projects are you currently working on?

AP I will have a group exhibition in Cologne, Germany, in February and a solo show in Berlin around April or May 2024 at Luisa Catucci Gallery, which represents me. Things are picking up again after Covid and there are quite a few cool things in the air at the moment.

MM You have lived in Berlin since 2010. How does this place influence your work?

AP I guess Berlin plays an important role in the direction my art takes... I can see clear links to Berlin artists of the past. The biggest importance Berlin has had for my work is the art scene here. In Berlin I can make contacts relatively effortlessly and naturally. But I could also make my art living in the forest, if curators and gallerists would visit me there and just pick up the works.

MM What would you do if you weren't a visual artist?

AP I have no idea. I've been making art for a living since I graduated in 2007. I would probably work in construction, but still make art for fun. I can't see my life without it.

Finnland-Institut, Berlin, 2024

Jarkko Räsänen (geboren 1984 in Heinola, Finnland) ist dafür bekannt, in seiner Arbeit verschiedene Medien einzusetzen, unter anderem Fotografie, Video, KI, Teletext und Audio. Räsänen nutzt Algorithmen, um aus existierenden Bildern abstrakte Interpretationen zu schaffen. Man könnte sagen, dass er dem traditionellen Film sowie Performance- und experimenteller Kunst eine Coder-Ästhetik beisteuert. Seine Werke wurden bislang unter anderem in Berlin, Helsinki, London und New York ausgestellt. Räsänens Kunst ist Teil der Sammlungen des Museums für moderne Kunst Kiasma (FI), des DFC Digital Francisco Carolinum (AT), der Staatlichen Kunstsammlungen Finnlands (FI) und der HUS Art Collection (FI).

MIKA MINETTI Unsere Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen enthält* zehn deiner Fotografien. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

JARKKO RÄSÄNEN Die älteste Arbeit in der Ausstellung entstand 2011 und die neueste 2022. Die meisten sind Variationen der Serie, die mit dem Algorithmus *Ordered Dance* hergestellt wurden, meinem Abschlussprojekt an der Kunsthochschule. Er organisiert die Information des digitalen Bildes nach neuen, einfachen Regeln (z.B. Ausschnitte, die jeweils ein Pixel breit sind, vom dunkelsten zum hellsten zu ordnen). Zwei der Werke wurden über einen anderen Algorithmus hergestellt, den ich verwende, um direkter mit Traditionen der Malerei zu spielen: Das eingegebene Foto wird mit „digitalem Pinsel" bearbeitet.

MM Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?

JR Mein Computer ist mein Hauptwerkzeug. Ich fing bereits im Alter von etwa zehn Jahren damit an zu programmieren, Musik zu machen und Grafiken zu erstellen. Heutzutage programmiere ich lieber meine eigenen Tools, da ich so das Gefühl habe, eigenständig ohne die ästhetischen Bedingungen von Industrie-Software arbeiten zu können. Konzeptuell habe ich die letzten zehn Jahre verstärkt über Realismus in Bezug auf linsenbasierte Medien nachgedacht, wobei ich rekonstruierende Methoden auf zeitgenössische Fotografien und bewegte Bilder anwende. Ich bin ein Fan von dialogischen Ästhetiken, Glitches sowie Medienarchäologie: Als Beispiel kann meine von Kiasma für die Ausstellung *ARS17* in Auftrag gegebene Foto-App O.D.O. (odo.kiasma.fi) gelten, durch die das Publikum über meine Algorithmen selbst Künstler*in werden und seine Arbeiten in der Online-Galerie CryptArk ausstellen kann. CryptArk ist eine interaktive audiovisuelle Arbeit, die von Northern Ireland Screen in Auftrag gegeben wurde (cryptark.net). Ein weiteres Beispiel ist mein Plattenlabel Taide („Kunst"), das zum Ziel hat, Musik von Künstler*innen aus der finnischen bildenden Kunstszene zu veröffentlichen. Und nicht zu vergessen die Teletext-Seite 805 des öffentlich-rechtlichen Rundfunks YLE in Finnland, wo unser Kollektiv FixC das Museum für Teletext-Kunst betreibt (teletextart.com).

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

JR Chaotisch! Denn leider habe ich selten Zugang zum Arbeitsraum meiner Träume. Ich neige dazu, um mich herum ein kleines Chaos bestehend aus Notizen, Festplatten, USB-Sticks und allem möglichen Krimskrams, der sich in meinen Taschen ansammelt, zu kreieren. Dann tanze ich einige Tage um dieses kleine Wahrzeichen der Kräfte meines Unterbewusstseins, genieße ein paar Kaltgetränke und voilà, ein Kunstwerk ist geboren! Ich schaffe jeden Tag Neues, meistens eine Songskizze am Morgen, die ich mir dann den restlichen Tag anhöre, während ich mich auf andere magische Aufgaben konzentriere. Ich mag das Wort „kaaos" („Chaos" auf Finnisch), weil es eben sehr finnisch klingt („kaataa" auf Finnisch bedeutet „ausgießen, umwerfen").

Porträt | portrait Jarkko Räsänen

Finnland-Institut, Berlin, 2024

MM An welchen Projekten arbeitest du gerade?

JR 2024 werde ich im Rahmen der Residenz „Life on a Leaf" in Turku an meiner neuen Handy-App für Audiokunst arbeiten. Die Software Telemaa macht es möglich, über GPS bestimmten Orten bestimmte Audios zuzuordnen. Nachdem man sich angemeldet hat, kann man auch eine eigene Audio-Nachricht als Kommentar hinterlassen. Daraus wird dann eine experimentelle Audiokunst-, Lyrik-, Literatur-, Traum-Protokoll- und Notizbuch-Plattform werden, für die ich Inhalte erstellen und kuratieren werde. Da die Software GPS nutzt, ist sie auch global einsetzbar. Ich freue mich schon darauf, Content für Telemaa in Berlin zu erstellen! Zusätzlich werde ich an einigen Ausstellungen in Finnland teilnehmen und weiter neue Arbeiten beginnen – in keiner besonderen Reihenfolge. Mal schauen, ob meine finnische Film-Adaption von George Orwells *1984* schon fertig ist, wenn du das hier liest.

MM Du lebst schon eine Weile in Berlin. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

JR Ich pendle seit mindestens zehn Jahren zwischen Berlin und Finnland. Das erste Mal kam ich über das Residenzprogramm der Finnischen Akademie für bildende Künste – es war wohl sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Für Auftritte bietet Berlin definitiv sehr viele gute Veranstaltungsorte, und zahllose Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen. Aber was die bildende Kunst betrifft, scheint Finnland gerade bezüglich meiner Karriere bessere Aussichten zu bieten.

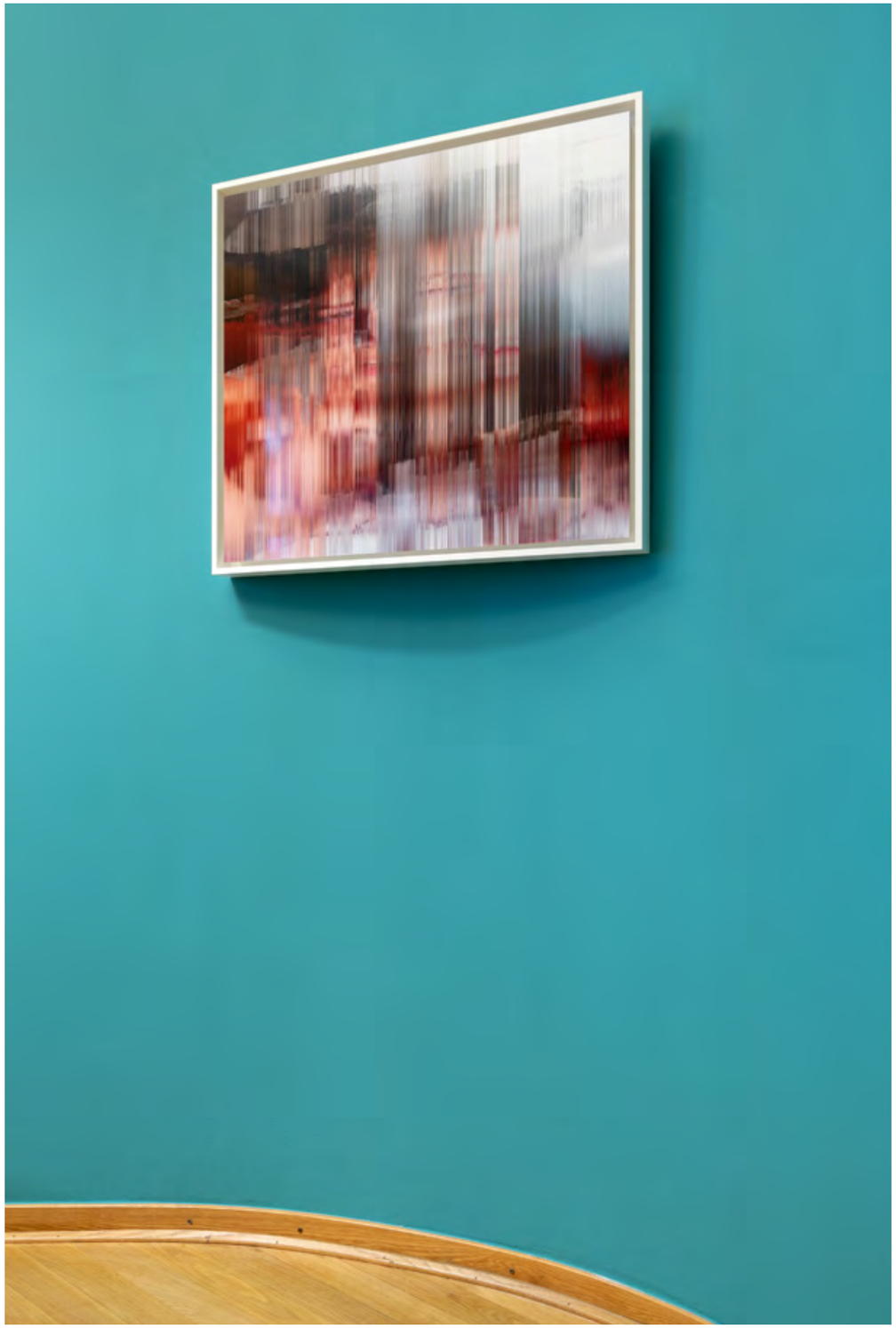
MM Was würdest du tun, wenn du kein bildender Künstler wärest?

JR Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Ich musste mich damals entscheiden, zwischen einem Studium der bildenden Kunst oder der Musik (weil die finnische Regierung gerade in diesem Jahr beschlossen hatte, dass das Belegen zweier Studienplätze gleichzeitig gegen die Gleichberechtigungsregeln verstößt). Ich vermisse die Körperlichkeit des Kontrabass-Spielens. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich irgendwas schreiben, oder Robotertechniker werden. Meine Programme sind eigentlich kleine Roboter-Gehirne.

Jarkko Räsänen (born 1984 in Heinola, Finland) is known for using a wide range of media in his work, including photography, video, AI, teletext and sound. Räsänen uses algorithms to create abtstract visuals from existing images. One could say that he brings a coder-aesthetic to traditional film, performance and experimental arts. He has had exhibitions and performances in Berlin, Helsinki, London and New York, among others. Räsänen's artworks are included in the collections of the Museum of Contemporary Art Kiasma (FI), the DFC Digital Francisco Carolinum (AT), the Finnish State Art Commission (FI) and the HUS Art Collection (FI).

MIKA MINETTI Our exhibition *I find you in all these things* includes 10 of your photographs. Could you tell us a little bit about them?

JARKKO RÄSÄNEN The oldest work in the exhibition is from 2011 and the latest is from 2022. Most of them are variations of the series made with my algorithm *Ordered Dance*, which basically re-organises the information of original photograph-



Finnland-Institut, Berlin, 2024

ic files according to simple rules (e.g. 1-pixel-wide slices arranged from darkest to brightest), that I created when graduating from art school. Two others are made with different algorithms that I use for flirting more directly with painting traditions, which use the input photograph as a "virtual brush".

MM How would you describe your artistic practice?

JR The computer is my main tool. I started to program, do graphics and music with it when I was around 10. I like to program my own tools nowadays, as I feel it makes me more independent from the aesthetics that industrial software tends to imply. Conceptually speaking, I have been reflecting for the last 10 years on the concept of realism related to lens-based media, implementing deconstructionist practices in the fields of contemporary photography and moving image. I am a fan of dialogical aesthetics, glitches and media archeology as well: examples of these would be my photo app O.D.O. (odo.kiasma.fi), commissioned by Kiasma for the *ARS17* exhibition, where the audience can become an artist with the help of my algorithms and submit their own creations to the online gallery, CryptArk – an interactive audiovisual work commissioned by Northern Ireland Screen (cryptark.net), and last but not least my record label Taide ("Art") that seeks to release music created by artists from and around the Finnish fine arts scene. Oh, and not to forget YLE Finland's teletext page 805, where our collective FixC is running the Museum of Teletext Art (teletextart.com).

MM What does your creative process look like?

JR Messy! Because I usually don't have the ideal working space of my dreams, I tend to create a little chaos around me consisting of notes, hard drives, USB sticks, fragments of this and that which I've collected in my pockets... and dance around this little emblem of subconscious forces for some days, enjoy refreshments and voilà, something is born! I create every day, usually a song sketch in the morning that I listen to throughout the whole day while focusing on other magic. I like the word "kaaos" (chaos in Finnish), as it sounds very Finnish indeed ("kaataa" in Finnish means "to pour, to make something fall down").

MM What projects are you currently working on?

JR In 2024 I will be working in the Life on a Leaf residency in Turku with my new audio art mobile app. The software Telemaa makes it possible to listen to sounds assigned to GPS locations, and after logging in, to leave your own voice message as a comment. It is going to be an experimental sound art, poetry, literature, dream-log and notebook platform that I will be creating and curating content for. As the software uses GPS, it is also global, and I can't wait to create some content for Telemaa in Berlin! In addition, I have agreed to participate in some exhibitions in Finland and continue making new works – in no particular order. Let's see if my Finnish film adaptation of George Orwell's *1984* is finished by now (when you are reading this).

MM You have been living in Berlin for quite a while already. How does this place influence your work?

JR I have been going back and forth between Finland and Berlin for at least 10 years. The first time I visited was during my studies at the Finnish Academy of Fine Arts' residency – it was love at first sight, I guess. As a performer, Berlin definitely offers venues and collaborative opportunities in high quantities, but for the fine arts, Finland seems to have better prospects at the moment in regards to my career.

MM What would you do if you weren't a visual artist?

JR Do androids dream of electric sheep? I had to choose once, between going to university for fine arts or for music (because the Finnish government decided that year to make accepting two studying places at the same time against the rules of equality). I miss the physicality of performing with the double bass. If I could choose now, I'd probably go for writing of some kind, or robotics. My programs are basically little robot brains.

Finnland-Institut, Berlin, 2024

Porträt | portrait Elsa Salonen

Elsa Salonen (geboren 1984 in Turku, Finnland) nutzt eine Vielfalt an Techniken, um die natürlichen Pigmente zu erhalten, die sie in ihren Installationen und Gemälden verwendet. Sie bearbeitet die gewählten Materialien akribisch, vom Mahlen von Muscheln und Meteoriten bis zur Destillation von Farben aus Blumen. Salonen ist für ihre künstlerischen Interpretationen von alchemistischem Wissen bekannt, sowie für die tiefgründige Art, in der sie Leben und Tod als eines der zentralen Themen in ihrer Arbeit verwendet. Ihre Werke sind unter anderem in Berlin, Bogotá, Helsinki, Innsbruck, Kopenhagen und Seoul ausgestellt worden und befinden sich in den Sammlungen des Wäinö-Aaltonen Museums (FI), der Saastamoinen-Stiftung (FI) und des Museums für Gegenwartskunst Lissone (IT), um nur einige Beispiele zu nennen.

MIKA MINETTI Unsere Ausstellung *Ich finde dich in allen diesen Dingen* enthält einige deiner Installationen. Bitte erzähle uns kurz etwas dazu.

ELSA SALONEN Die Installation *Still Life with Flowers (Separation Funnels)* von 2023 gehört zum so genannten Schnittblumen-Teil meiner Arbeit. Für diese Werke destilliere ich Farben aus Blumen, konserviere die Pigmente in unterschiedlichen Formen und bleiche die Pflanzen, sodass sie komplett weiß wirken. Die Technik basiert auf der Beobachtung, dass die meisten Organismen, ob tierisch oder pflanzlich, nach ihrem Tod ihre Farbe verlieren – Blumen welken und Körper bleichen aus. In der Natur signalisiert die Präsenz von Farbe also die Anwesenheit einer gewissen vitalen Energie. In meinen dreidimensionalen Gemälden entsteht eine poetische Trennung der vitalen Energie (nämlich der konservierten Pigmente) von den leeren, blassen Körpern (den gebleichten Blumen).

Das Werk *Eighty Modest Statements About the Impossibility of Death* (2013) ist im Gegensatz dazu ein gemaltes Herbarium von 80 Pflanzenarten. In dieser Ausstellung zeige ich eine Auswahl von etwa 20–30 dieser Bilder. Die Bilder der Pflanzen wurden mit Fuchsknochen gemalt, die ich verbrannt und zu Pigment zermahlen habe. In dieser Arbeit denke ich darüber nach, wie auf einer gewissen Ebene der Tod nicht existiert – lebendige Dinge werden immer und unendlich als Material wiederverwendet. Das Leben bekommt lediglich eine neue Form, Pflanzen wachsen aus toten Körpern und so weiter. 2013 nutzte ich diese Gemälde, um den Tod eines damals kurz zuvor verstorbenen guten Freundes zu verarbeiten. Wo auch immer wir uns getroffen hatten, war auf einmal ein Fuchs in der Nähe.

MM Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?

ES Ich stelle Pigmente für meine Arbeiten her, indem ich verschiedene natürliche Materialien wie Steine, Meteoriten, Muscheln und Tierknochen zu Pulver zermahle. Ich gewinne Pigmente auch aus Pflanzen und Algen. Jedes der Materialien enthält spezielles Wissen. Ich betrachte die Pigmente als Mitwirkende, deren Erfahrung die konzeptuelle Ebene jedes Werkes bestimmt. Meine Arbeitsweise nutzt die Traditionen von Malerei, Installations- sowie Konzeptkunst und die Werke sind gekennzeichnet von Einflüssen aus der Wissenschaft, dem Animismus und der Alchemie. Im Mittelalter untersuchten Alchemist*innen natürliche Stoffe, mit denen sie ebenfalls Farben herstellten. Durch das Material versuchten sie, das umgebende Universum zu verstehen – und gleichzeitig die Verbundenheit von allem darin sowie die Rolle des einzelnen Individuums: sich selbst. Einer der wichtigsten Arbeitsschritte der Alchemie war dabei die wiederholte Destillation. So sollte nur die reinste Essenz einer Substanz – und der Alchemist*innen – im Glaskolben zurückbleiben.

MM Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

Finnland-Institut, Berlin, 2024

ES Normalerweise braucht ein neues Korpus an Werken schon einige Jahre, um zusammenzukommen. Es beginnt meist mit einer schwachen, sich wiederholenden Vision oder Idee, die irgendetwas in mir bewegt. Daraufhin versuche ich, sie besser zu verstehen, indem ich Bücher, Filme etc. zum Thema suche. Parallel sammele ich passende Materialien aus der Natur, aus Wäldern und Feldern, von Stränden – oder auch von Spezialisten, wenn ich zum Beispiel Blumen oder Meteoriten brauche. Aus diesen Materialien stelle ich dann Farben her und prüfe, wie ich mit den daraus entstehenden Pigmenten malen kann. Mit jedem Material, das ich hierfür verwende, muss ich neue Techniken erfinden. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Dazu kommt auch, dass ich die Metallständer für die Arbeiten selber designe. Zwischen diesen ganzen Schritten entstehen selbstverständlich auch die eigentlichen Kunstwerke!

MM An welchen Projekten arbeitest du gerade?

ES Momentan arbeite ich an zwei Solo-Ausstellungen, die 2024 und 2025 in den Galerien stattfinden werden, die mich repräsentieren: Ama Gallery in Helsinki und Galerie Jochen Hempel in Leipzig. Für diese Ausstellungen recherchiere ich unter anderem medizinische Pflanzen, die gegen Schlaflosigkeit helfen, sowie alchemistische Symbole für Drachen. Ich arbeite außerdem an einem Buch, das meine bis jetzt entstandenen Arbeiten katalogisiert.

MM Du wohnst seit 2007 in Berlin. Inwiefern beeinflusst dies deine Arbeit?

ES Ich glaube, der internationale Aspekt der Stadt hat mich am meisten als Person verändert, und dadurch eben auch meine Arbeit. Die Menschen, denen ich hier in Berlin am nächsten stehe, kommen alle aus verschiedenen Ländern und ich lerne durch ihre Kulturen ständig Neues.

Andererseits verbringe ich sehr viel Zeit in Finnland, meist in den Schären von Turku, wo ich auch den Großteil meines Arbeitsmaterials sammle. Deswegen habe ich mich auch mit alten finnischen animistischen Traditionen und Naturglauben beschäftigt, wo Steine oder Bäume als dem Menschen gleichgestellte Wesen verstanden werden, die auch ein eigenes Bewusstsein besitzen.

MM Was würdest du tun, wenn du keine bildende Künstlerin wärest?

ES Hmm, lass mich kurz nachdenken… Wenn ich keine Künstlerin wäre, würde ich im Idealfall mein Hobby, die kolumbianische Salsa Caleña, zum Beruf machen. Oder ich würde Gedichte schreiben.

Elsa Salonen (born 1984 in Turku, Finland) uses multiple techniques for creating natural pigments that she applies in her installations and paintings. She meticulously processes her materials of choice, from grinding seashells and meteorites to distilling colours from flowers. Salonen is known for her artistic interpretation of alchemist knowledge and for the profound way in which she uses life and death as one of the central themes in her works. She has had exhibitions in Berlin, Bogotá, Copenhagen, Helsinki, Innsbruck and Seoul, among others, and her works are featured in the collections of the Wäinö Aaltonen Museum of Art (FI), the Saastamoinen Foundation (FI), and the Lissone Museum of Contemporary Art (IT), for instance.

MIKA MINETTI In our exhibition *I find you in all these things* we have a couple of your installations. Could you tell us a little bit about them?

ELSA SALONEN The installation *Still Life with Flowers (Separation Funnels)* from 2023 belongs to a so-called cut flower section of my practice. For these works, I distil colours from flowers, preserve the dyes in various ways, and bleach plants to make them appear entirely white. The technique is based on a notion that most organisms, both in the plant and the animal world, seem to lose their colours in death – flowers wither and bodies blanch. Thus, all the colours in nature signal the presence of a living force. The result in my three-dimensional paintings is a poetic separation of the vivid life energy (the preserved colours) from their empty, pale bodies (the bleached flowers).

The work *Eighty Modest Statements About the Impossibility of Death* (2013), instead, is a painted herbarium of 80 plant species. In this exhibition, I'm showing a selection of around 20–30 of the paintings. The images of the plants were painted with fox bones that I burned and ground into a pigment. With this work I ponder how at a certain level death doesn't exist; living beings will be recycled infinitely as material. Life simply takes new forms, plants grow from dead bodies, and so on. In 2013, these paintings were a way for me to process the then-recent death of a good friend. Wherever we had met each other, a fox often showed up.

MM How would you describe your artistic practice?

ES I prepare the pigments for my works by grinding a wide variety of raw materials such as stones, meteorites, seashells and animal bones, as well as by extracting colours from plants and algae. Each of the materials contains a special knowledge. I view the pigments as collaborators, whose 'experiences' define the conceptual message of each work. My practice draws on the traditions of painting, installation, and conceptual art, and the works are marked by the influences of science, animism, and alchemy. Mediaeval alchemists studied natural materials, which they also used to make colours. Through the materials, they sought to understand the surrounding universe as well as the interconnectedness of everything in the cosmos and the individual's role amongst all others; oneself. One of the most important steps in alchemy was repeated distillation, which left the purest essence of the substance – and the alchemist – in the glass flask.

MM What does your creative process look like?

ES A new body of work is typically a process of a couple of years or so. It often starts very intuitively with weak, repetitive visions or ideas that invoke something in me. I then try to understand them by finding books, films etc. about the subject. Simultaneously I collect related materials from natural sites like forests, beaches and fields, or from a specialist – as in the case of meteorites and cut flowers. After this, I prepare colours from the collected matter and test how to paint with the created pigments. With each new material I use, I need to invent all the techniques again, so it's a very time-consuming process. In addition, I design the metal stands for the works myself. And of course, between all these steps I create the artworks themselves!

MM What projects are you currently working on?

ES At the moment I'm working on two solo exhibitions, which will take place in 2024 and 2025. They will be held in the Finnish and German galleries that represent me: Ama Gallery in Helsinki and Galerie Jochen Hempel in Leipzig. For these shows I'm researching, for example, medicinal plants for insomnia as well as the

alchemical symbol of the dragon. In addition, I'm working on a book that catalogues my main works up until now.

MM You have lived in Berlin since 2007. How does this city influence your work?

ES I would say that the international aspect of the city has shaped me most as a person, and through this also my work. The closest people to me in Berlin come from many different countries and I keep learning a lot through their cultures. On the other hand, I spend part of the year in Finland, mostly in the Turku archipelago, where I collect the majority of the materials for my works. Therefore I have studied a lot of the old Finnish animist traditions and nature beliefs that understood nonhuman entities, such as stones or trees, as equal beings with their own kind of consciousness.

MM What would you do if you weren't a visual artist?

ES Hmm, let me think... If that would be the case, then ideally, I would turn my hobby, Colombian-style salsa caleña, into a profession. Or I would write poems.

Finnland-Institut, Berlin, 2024

Finnland-Institut, Berlin, 2024

IMPRESSUM

Jussi Goman, Jussi Jääskeläinen, Laura Kärki,
Antti Pussinen, Jarkko Räsänen & Elsa Salonen:
Ich finde dich in allen diesen Dingen

Kuratiert von Mika Minetti

Dieser Katalog erscheint anlässlich des Ausstellungsprogramms Visiting Art/ists 2024 des Finnland-Instituts.

Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH (gemeinnützig)
Friedrichstraße 153 a
10117 Berlin
Deutschland

Konzept: Mika Minetti, Catherine Nippe
Grafische Gestaltung: Catherine Nippe
Redakteur: Mika Minetti
Übersetzung (EN-DE): Kaisa Eilenberger
Lektorat (DE): Hanna Assiep, Marion Holtkamp
Texte: Mika Minetti, Irina Ruusuvuori
Fotografien: Teo Cederqvist, Joe Clark, Obi Blanche, dotgain.info, Max Edvardson, Mika Minetti, Mika Salminen, Jere Salonen, Jamie Thomas und die Künstler*innen
Druck: BUD Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH
Auflage: 600 Exemplare
Herausgegeben von: Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH (gemeinnützig)

www.finnland-institut.de
Tel. +49 30 40 363 18 90

© 2024 Finnland-Institut
© der abgebildeten Werke: die Künstler*innen
© der Texte: die Autor*innen
© der Übersetzung (DE-EN) von Rainer Maria Rilkes Gedicht: Mika Minetti
© der Fotos: Teo Cederqvist, Joe Clark, Obi Blanche, dotgain.info, Max Edvardson, Mika Minetti, Mika Salminen, Jere Salonen, Jamie Thomas und die Künstler*innen

ISBN 13-978-3-9806766-6-3

IMPRINT

Jussi Goman, Jussi Jääskeläinen, Laura Kärki,
Antti Pussinen, Jarkko Räsänen & Elsa Salonen:
I find you in all these things

Curated by Mika Minetti

This catalogue was published on the occasion of the exhibition programme Visiting Art/ists 2024 by the Finnland-Institut.

Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH (non-profit)
Friedrichstraße 153 a
10117 Berlin
Germany

Concept: Mika Minetti, Catherine Nippe
Graphic Design: Catherine Nippe
Editor: Mika Minetti
Translation (EN-DE): Kaisa Eilenberger
Copy Editing (EN): Ramona Tyler
Texts: Mika Minetti, Irina Ruusuvuori
Photographs: Teo Cederqvist, Joe Clark, Obi Blanche, dotgain.info, Max Edvardson, Mika Minetti, Mika Salminen, Jere Salonen, Jamie Thomas and the artists
Print: BUD Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH
Print run: 600 copies
Published by: Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH (non-profit)

www.finnland-institut.de
Tel. +49 30 40 363 18 90

© 2024 Finnland-Institut
© for the reproduced works: the artists
© for the texts: the authors
© for the translation (DE-EN) of Rainer Maria Rilke's poem: Mika Minetti
© for the photos: Teo Cederqvist, Joe Clark, Obi Blanche, dotgain.info, Max Edvardson, Mika Minetti, Mika Salminen, Jere Salonen, Jamie Thomas and the artists

ISBN 13-978-3-9806766-6-3

FINNLAND INSTITUT

Finnlines a Grimaldi Group company

ASIANAJOTOIMISTO KUHANEN ASIKAINEN /// KANERVA AINA LÖYTYY RATKAISU.

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO