

The Finnish Artist Essi Utriainen

In ihren Installationen und Objekten aus Glas konzentriert sich die Finnin Essi Utriainen in immer wieder neu angestellten Betrachtungen auf das Thema der Wahrnehmung von Zeit und Bewegung.

Bei der temporären Installation „Schnee“ visualisiert die Künstlerin die Wahrnehmung von Zeit einerseits durch die Arbeitsmethode, derer sie sich bedient, andererseits aber auch durch das gewählte Motiv. Das Motiv der Schneeflocke symbolisiert die Darstellung eines zeitlich begrenzten Augenblickes, den flüchtigen Moment, der die kristallisierte Form der Schneeflocke sichtbar werden lässt, bevor sie wieder schmilzt. Diese Vergänglichkeit haftet auch an den Arbeiten der Künstlerin. Die einzelnen auf dem Boden sichtbaren Eiskristalle bestehen aus kleinen Glassplittern, die von Essi Utriainen per Hand in ihre Form gebracht werden. Sie sind das Resultat eines langen Herstellungsprozesses, der der Installation ein Fluidum von Ruhe und Meditation verleiht. Am Ende der Ausstellungszeit werden die Glassplitter wieder zusammengekehrt.

Auch die Arbeit „Von Gestern“ greift das Motiv der Schneeflocke in verwandel-

Essi Utriainen: "To be or not to be?", 2007. Melted glass, 40 x 40 x 1 cm, Photo: Essi Utriainen

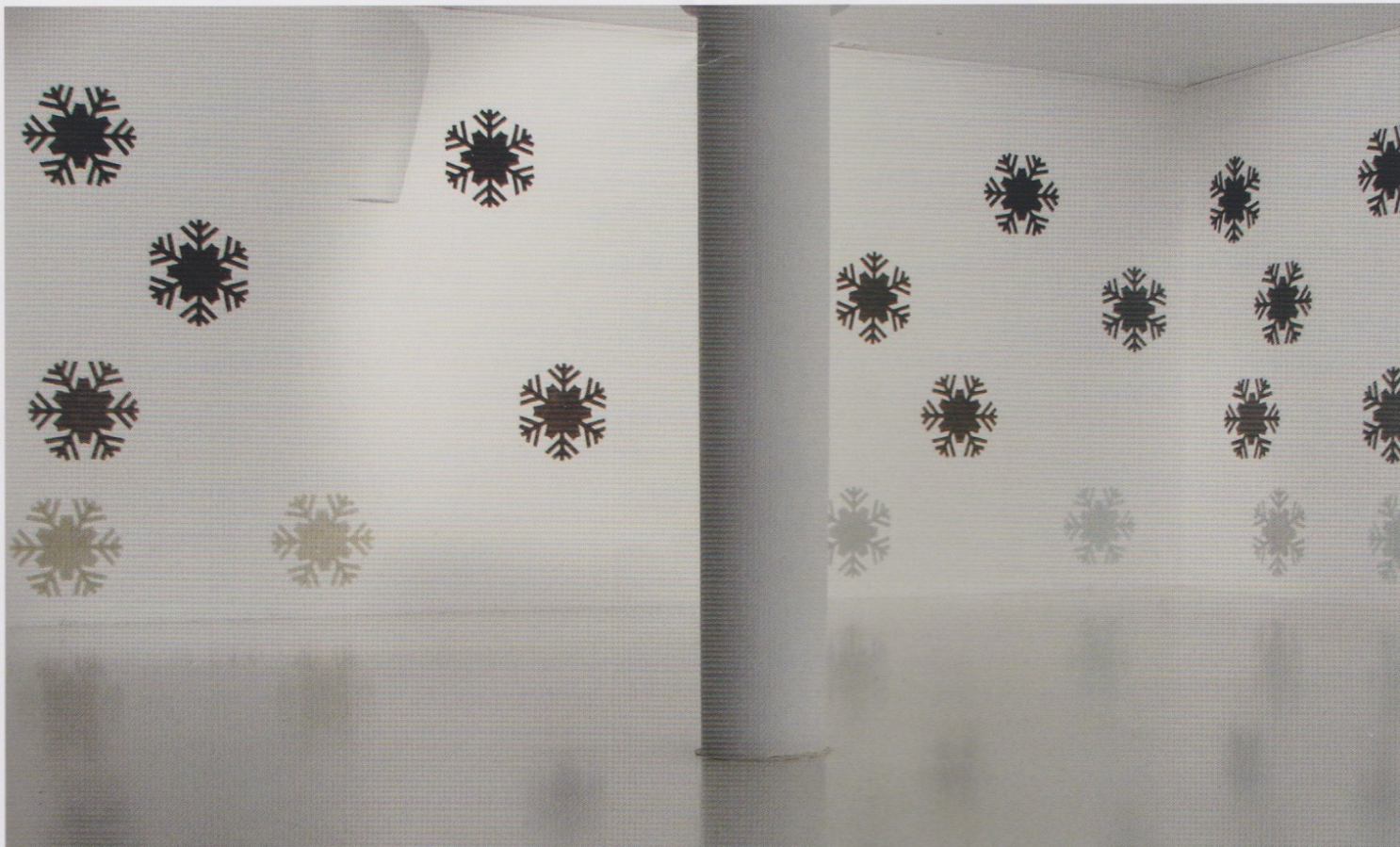
In her installations and objects of glass the Finnish artist Essi Utriainen reflects again and again on the perception of time and movement.

In the temporary installation *Snow*, the artist visualizes the perception of time with her working method but also with the selected motif. The motif of the snowflake symbolizes the temporary instant in time, the fleeting moment that lets the crystallized form of the snowflake become visible before it melts again. This transience also characterizes the artist's working method. The individual ice crystals we see on the ground consist of small glass splinters that Essi Utriainen shaped by hand. They result from a long production process, which lends the installation a meditative aura of peace and quiet. At the end of the exhibition, the glass fragments will be swept together again.

The work *Von Gestern* also takes up the motif of the snowflake in transmuted form. In this case it is a wall installation consisting of thirty-one objects depicting snowflakes falling from the sky. Every object hanging on the wall is an ice crystal consisting of extremely small pieces of glass. The recurring form shows only variations

Essi Utriainen: "von gestern", 2011/12. Melted glass, 31 pieces, each 42 x 42 x 1 cm, exhibition view Melkweg Media Room, Amsterdam 2011, Photo: Essi Utriainen

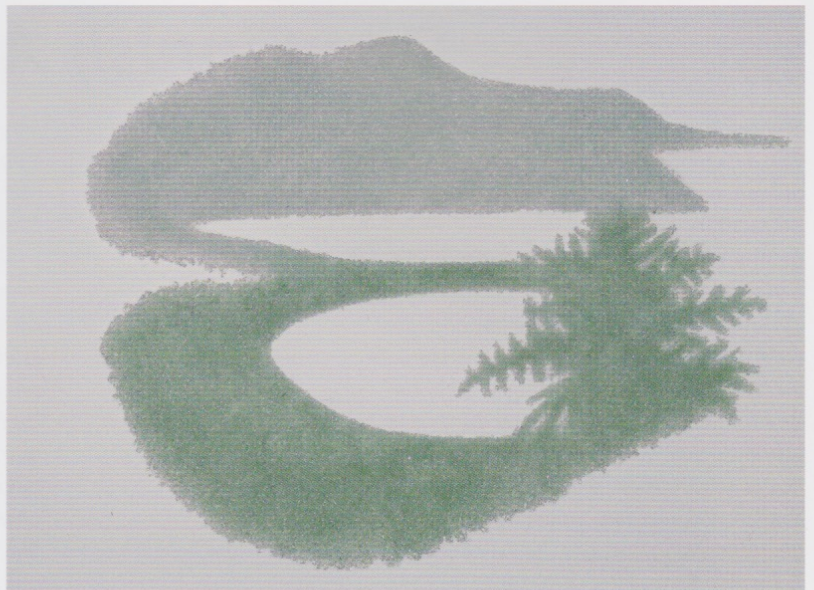

FOUR NEWCOMERS FROM MUNICH

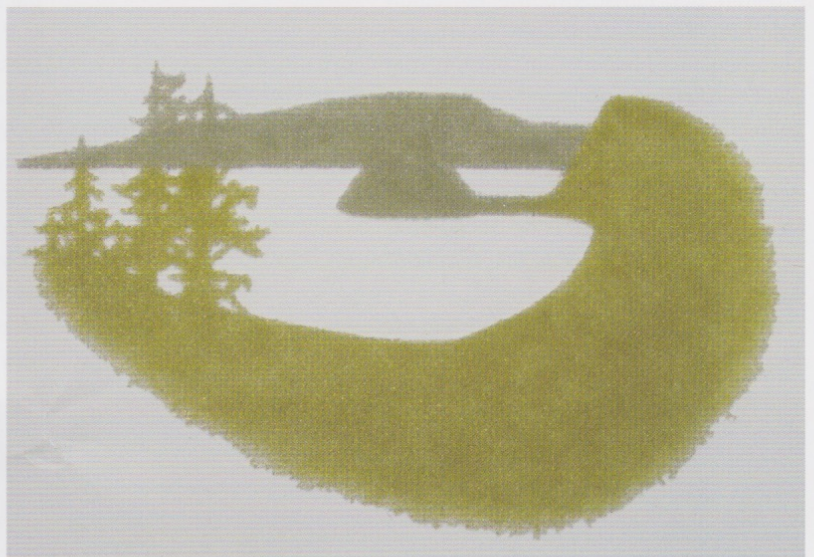

Essi Utriainen: "Schnee", 2009, scattered broken glass, ca. 250 x 400 cm, exhibition view Dina4 Munich, 2009, Photo: Essi Utriainen

ter Form auf. In diesem Fall ist es eine aus 31 einzelnen Objekten bestehende Wandinstallation, die vom Himmel fallende Schneeflocken abbildet. Jedes einzelne an der Wand hängende Objekt ist dabei ein aus kleinsten Glasstückchen bestehendes Eiskristall. Die Wiederholung der immer gleichen Form zeigt nur farbliche Unterschiede. 20 differenzierte Farbtönungen sind sichtbar, wobei die Farbigekeit der an der Wand angebrachten Objekte von oben nach unten von pechschwarz nach schneeweiß verläuft. Die einzelnen Objekte streute Utriainen mit Glassplintern in die Form einer vereinfachten Schneeflocke, die anschließend in einem mehrstündigen Prozess geschmolzen wurden, wobei der körnige Charakter an der Oberfläche erhalten blieb. Diese Arbeitsmethode selbst macht jedes Objekt zum Einzelstück.

Essi Utriainen: "Hier und da I", 2008
Melted glass, 40 x 50 x 1 cm, Photo: Essi Utriainen

Essi Utriainen: "Hier und da II", 2008
Melted glass, 40 x 65 x 1 cm, Photo: Essi Utriainen

in color. We can differentiate twenty hues in the objects mounted on the wall, ranging from jet-black at the top to snowy white at the bottom. To make the individual pieces, Utriainen strew glass splinters into the mold of a simplified snowflake, which she subsequently fused in a process of several hours, preserving the grainy character of the surface. This procedure makes each object a unique piece of art.

On another group of works we can read ingenious sentences, for example, „As Fast as Possible“ or „2b or nt 2b?“ The piece 2b or nt 2b from 2007 is a work that was fused of small, pink glass splinters over a period of several hours. Again this work gives the impression that the object consists of snow and will be a puddle in a matter of minutes. The method of making is analogous to the meaning of the quickly written sentence. The artist uses text speak (for

Eine andere Werkgruppe zeigt Arbeiten auf denen sinnreiche Sätze wie „As Fast as Possible“ oder „2b or nt 2b?“ zu lesen sind. Das Glasbild „2b or nt 2b?“ (2007) ist eine Arbeit, die aus kleinen rosafarbenen Glassplittern in einem mehrstündigen Arbeitsprozess geschmolzen wurde. Wiederum lässt diese Arbeit den Eindruck entstehen, das Objekt bestehe aus Schnee und wird in wenigen Minuten nur noch eine kleine Pfütze sein. Die Methode der Herstellung steht in Analogie zum Inhalt des flüchtig geschriebenen Satzes. Die gewählte SMS-Sprache (z.B. „2b or nt 2b?“), die sich zur schnellen Kommunikation mit dem Handy gebildet hat, wird hier für einen inhaltschweren Satz mit großer Symbolkraft verwendet.

Eine weitere Werkgruppe bilden die gestreuten Landschaftsbilder. Auf „In the pines, in the pines, where the sun never shines II“ ist das Schattenbild eines Kiefernwaldes vor dunklem wolkigen Himmel abgebildet. Der Titel ist einem bekannten Song entliehen. Als Vorlage diente der Künstlerin der Schnappschuss von einer finnischen Waldlandschaft. Verschiedene Grautöne prägen die Darstellung des Waldes, der wolkige Himmel ist in lila-rosa-weiß Tönen gehalten. Ein romantisches Bild, welches durch den Glanz des leuchtenden Glases kostbar wirkt. Doch die wahrgenommene Zerbrechlichkeit des Materials untergräbt die vorgeblich landschaftliche Idylle, thematisiert sie doch gleichzeitig auch die Bedrohung unserer Natur. Weitere romantische Landschaftsbilder sind „Hier und da“ oder „Tote Landschaft“. Diese Motive sind aus der Erinnerung „gestreut“ worden. Wiederum bezaubert vordergründig die Schönheit der Szenerie, gepaart mit dem Glanz des Materials, dann jedoch erkennt der Betrachter, wie gefährdet die romantische Idylle ist, in der abgestorbene Bäume sichtbar werden.

Dr. Cornelia von Detten, Kunsthistorikerin, Kuratorin, lebt in München.

example, „2b or nt 2b?“)—which has developed as fast means of communicating by mobile phone—for a thought-provoking sentence of great symbolic power here.

Another group of works consists of occasional landscape paintings. In the Pines, in the Pines, where the Sun Never Shines II depicts the silhouette of a pine forest against a dark cloudy sky. Utriainen took the title from a well-known song. She based the imagery on a snapshot of a Finnish forest landscape. Various shades of gray characterize the forest; the cloudy sky consists of tones of lilac to pink to white. A romantic image that seems precious due to the sheen of the luminous glass. Yet the perceived fragility of the material undermines the allegedly idyllic landscape as it addresses the threat to nature at the same time. Other romantic landscapes are Here and there or Dead Landscape. These motifs have been „strewn“ from memory. At first the beauty of the scenery paired with the sheen of the material enchants us, but then we recognize the dead trees that demonstrate how endangered the romantic idyll is.

Dr. Cornelia von Detten, art historian and curator, lives in Munich.
Translated from German by Claudia Lupri

ESSI UTRIAINEN

1975 Born in Oulu, Finland.

since 1998 Lives and works in Munich.

EDUCATION

1998-2005 Academy of Fine Arts, Munich under Prof. N. Prangenberg, diploma.

1994-98 Studied design at Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland.

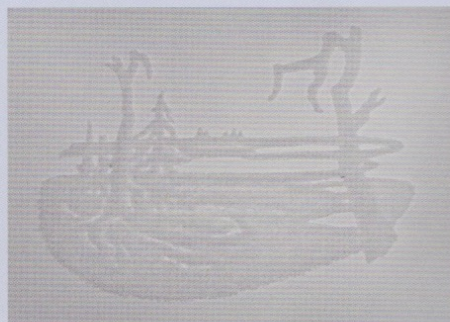
1996 Exchange student at LUCA School of Arts, Ghent, Belgium.

Glas! Klar! Zeitgenössische Glaskunstausstellung

(Thierry Boissel, Peter Bremers, Josepha Gasch-Muche, Nadja Recknagel, Bongchull Shin, Jessica Kallage-Götze, Essi Utriainen, and Neringa Vasiliauskaite), Altes Rathaus in Munich-Gräfelfing, 12 - 27 November 2016.

Essi Utriainen: "Tote Landschaft I", 2010
Melted glass, 71 x 73 x 2 cm, Photo: Essi Utriainen

Essi Utriainen: "Tote Landschaft II", 2011
Melted glass, 48 x 70 x 2 cm, Photo: Essi Utriainen

Essi Utriainen: "Tote Landschaft III", 2012
Melted glass, 56 x 85 x 2 cm, Photo: Essi Utriainen