

ISBN 978-952-65542-0-4

VIISAUDEN SANOJA **TAITEISTA** KAUTTA MAAILMAN

— VIISAUDEN SANOJA —
TAITEISTA

- KAUTTA MAAILMAN

S

JOHDANTO

Taide on ollut olennainen osa ihmisyyttä aikojen alusta lähtien. Se heijastaa tunteitamme, ajatuksiamme ja kokemuksiimme toimien ikkunana kulttuurimme ja arvoihimme. Taide elää mukana ilossa ja surussa, rakkaudessa ja menetyksessä. Se ilmentää sen, mihin sanat eivät aina riitä.

Tämä kirja on osa *Viisauden sanoja kautta maailman* -sarjaa, joka käsittelee elämän keskeisiä teemoja. Taidetta ja sen ilmentymiä tarkastellaan oivaltavien sitaattien kautta, jotka avaavat uusia näkökulmia taiteen eri ulottuvuuksiin – luomiseen, kokemiseen, tulkintaan ja taiteen suhteeseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Näiden teemojen kautta sukellamme syvemmälle taiteen merkityksiin ja tutkimme, miten taitelijat ja ajattelijat ovat sitä ymmärtäneet ja kokeneet.

Ensimmäisessä osiossa tarkastelemme luovuuden ja inspiraation syntyä. Seuraavaksi siirrymme taiteen tekemisen prosessiin – ideoinnista toteutukseen – ja pohdimme, miten taiteilijat kohtaavat ja ylittävät luovuuden haasteet. Kolmannessa osiossa käsittelemme taiteen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta: taide ei vain heijasta yhteiskuntaa, vaan myös muo-
voo sitä. Viimeisessä osiossa keskitymme taiteen kokemiseen ja tulkintaan; siihen, miten taide voi koskettaa ja muuttaa tapamme nähdä maailmaa ja itsemme.

Kirjaan valitsemamme sitaattit toimivat oppaina ja inspiraation lähteinä. Ne voivat herättää kysymyksiä, avata uusia ajattelutapoja ja johdattaa lukijan syvemmälle taiteen monimuotoiseen maailmaan.

5

LUOVUUS JA INSPIRAATIO

Luovuus on taiteen sydän. Sen voimasta syntyy jotakin uutta, joka muokkaa tunteet, ajatukset ja ideat konkreettisiksi muodoiksi, olipa kyseessä sitten maalaus, veistos, runo tai sävellys. Luovuus ei ole vain kyky luoda, vaan se on myös kyky nähdä toisin, rikkoa rajoja ja ylittää odotuksia. Se ajaa taiteilijat tutkimaan tuntemattomia polkuja ja etsimään uusia muotoja ilmailulle.

Mutta mistä luovuus syntyy? Onko se synnynnäinen ominaisuus, jota vain harvat kantavat mukanaan, vai onko se jotain, jota voimme kehittää ja vaalaa? Aihetta on pohdittu kautta aikojen, ja vastaukset ovat yhtä moninaisia kuin taitelijatkin. Luovuus saattaa syntyä herkeistä – yhtäkkiä esiin nousevista ideoista, joko syntyy kuin kipinä pimeässä – tai se voi olla pitkäksien prosessien tuloksia, jossa ideat kypsyvät hitaasti, kunnes ne ovat valmiita ilmastaviksi.

Inspiraatio on se luovuuden lähde, joka synnyttää luovan prosessin. Inspiraatioon voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten luonnon kauneus, musiikin soinnut tai toisen ihmisen sanat. Se voi myös nousta sisästä, henkilökohtaisista kokemuksista, tunteista tai unelmista. Inspiraatio voi tulla yllättäen ja voimakkaasti kuin aalto, tai se voi hiipii hiljaa antaen taiteilijalle aikaa tutkia ja kehittää ajatuksiaan.

Taiteen historia on täynnä tarinoita inspiraation suurista hetkistä, joissa taiteilija on yhtäkkiä nähnyt maailman uudessa

Taidetta, lapseni, on olla täysin oma itsensä.

Paul Verlaine, runoilija

Joka pystyy tuntemaan intohimoa,
pystyy myös inspiroimaan.

Marcel Pagnol, kirjailija, elokuvaohjaaja

Luovuuden pahin vihollinen on
itsensä epäileminen.

Sylvia Plath, runoilija

Maalaaminen on itsensä löytämistä.
Taiteilija maalaa minänsä.

Jackson Pollock, taideemaalari

7

11

23

4