

Riikka Ahlfors: Snatched
Taidesalonki 23.4.2016 - 11.5.2016

Riikka Ahlforsin suurikokoiset maalaukset kuvaavat liikettä ja toisiinsa lomittuvia tiloja. Hänen teoksensa ovat kuin esittäviä versioita menneiden vuosikymmenten abstrakteista maalauksista, joissa modernistinen tulevaisuudenusko estetisoitiin jäntevän sommittelun ja tiukan väriajattelun voimin.

Aiemmin Ahlforsilta on nähty pääosin panoraamoja, joissa maisema on kuvattu horisontaalisena liikkeenä junan ikkunasta tai veneestä. Nyt mukana on entistä enemmän tilakokemukseen perustuvia maalauksia, joissa liike on pysähtynyt ja sommittelua kantavat enemmän vaaka- ja pystysuorien viivojen muodostamat pinnat kuin koko maalausta halkovat raidat.

Maalauksista voisi puhua puhtaasti abstraktin taiteen kielellä, niin sujuvasti ne linkittyvät abstraktin maalauksen perinteeseen. Silti se typistäisi niiden tulkintaa.

Ahlfors maalaa esittäviä aiheita. Maalaukset pohjautuvat hänen itsensä ottamiin valokuviin, nopeisiin ja arkisiin otoksiin erilaisista paikoista. Hän on nimennyt uusia maalauksia kuvaamiensa paikkojen mukaan ja tarjoaa näin katsojalle enemmän tunnistamisen mahdollisuuksia.

Usein alkuperäiset valokuvat on otettu ikkunan läpi tai napattu televisioruudulta. Lisäksi Ahlfors yhdistelee kuvia siten, että osa maisemista ja interiööreistä sisältää lähinnä fragmentteja eikä maalauksen maailmalle siten ole realistista vastinetta. Olennaisempaa on paikan tunnelman ja siitä saatavan tilakokemuksen välittäminen.

Vaikka pelkistetty muotoperustainen maalaustaide on Ahlforsin tuotannon helpoiten löydettävä konteksti, se ei ole ainoa. Ahlfors ammentaa vaikutteita sommitteluun arkkitehtuurista. Hänen suurielisyysensä on sukua rakennusmassojen rytmittelylle. Väriajatteluun hän ottaa tietoisia vaikutteita elokuvien interiööreistä, kameran takaa nähtävästä keinotodellisuudesta.

Kameran käyttö yhdistää Ahlforsin moneen nykymaalariin. Hän ei millään tavoin häivyttä teoksistaan elokuvan ja valokuvan vaikutusta tämän hetken esteettiseen ajatteluun ja siitä seuraavaan kuvakäsitykseen.

Ahlfors käyttää värejä sommittelun välineenä erittäin taitavasti. Maalaukset ovat tasapainoisia yhdistelmiä puhtaista ja kuulaista väreistä sekä murretuista maanläheisistä sävyistä. Silti maalauksen sisään erilaisiin yksityiskohtiin mahtuu voimakkaitakin jännitteitä, jopa riittäisiä kohtia. Tuntuu kuin Ahlfors maalatessaan konkreettisesti johtaisi orkesteria. Suurikokoiset maalaukset soivat rikkaasti ja niissä näkyy työskentelyn liike.

Maalausten mittakaava on realistisessa suhteessa katsojaan ja katseeseen. Näin tilan ja liikkeen kokemus on mahdollisimman välitön. Ahlfors ei etäännyttä vaan houkuttelee pikemminkin uskomaan kuvaan. Ikkuna tai televisioruutu, jotka kuvitteellisesti rajaavat katsomiskokemusta, eivät luo pintaa teoksen eteen. Ne päinvastoin lisäävät uskottavuutta. Juuri näin sen voisın nähdä, juuri näin sen Ahlfors on nähnyt. Maalaus on totta.

Veikko Halmetoja
Kuvataidekriitikko

Riikka Ahlfors on syntynyt vuonna 1975 Kirkkonummella. Hän elää ja työskentelee Helsingissä, mutta on asunut 13 vuotta Kanadassa, jossa suoritti BFA tutkinnon York University:ssä 2007. Taiteen maisteriksi hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2015. Ahlfors on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin Kanadassa ja Suomessa. Hän on sekä Taidemaalariliiton että Helsingin taiteilijaseuran jäsen.