

THE NEXT CHAPTER

Kierrätettyjen kirjojen uusi elämä

AALTOLIIKE -projekti 2014 Projektiportfolio
Valokuvat ja design Tuiti Paju 6/2014

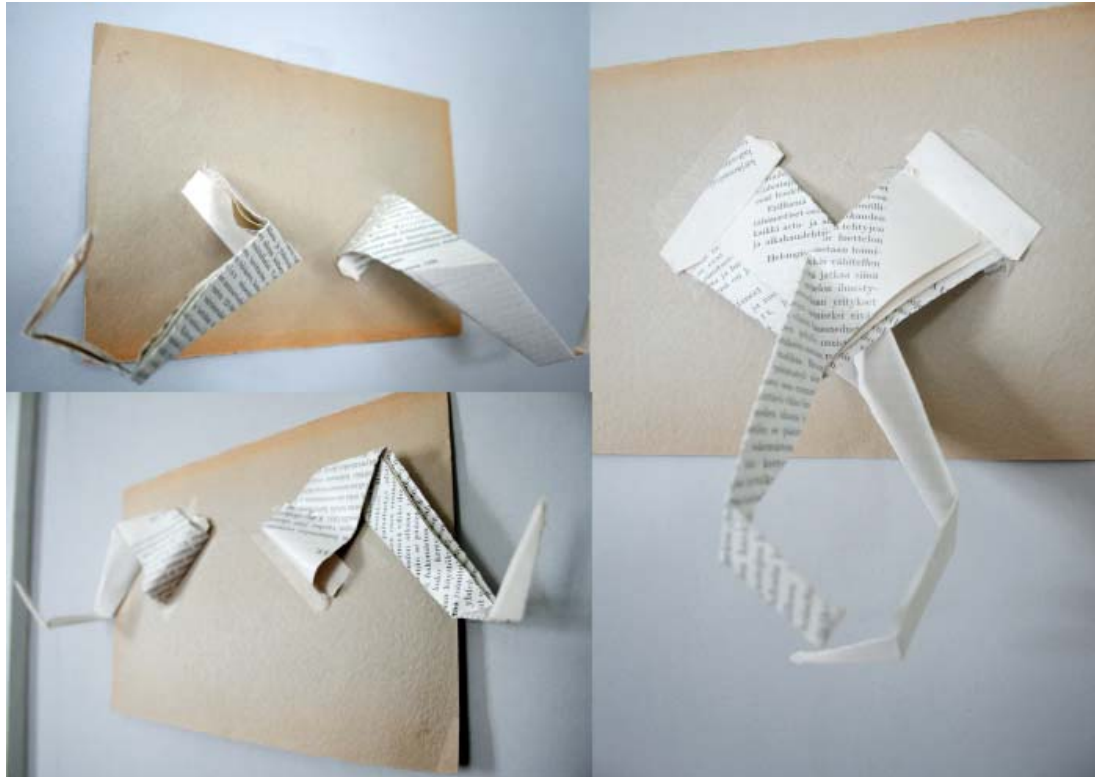
Aaltoliike-projekti keskittyi vuonna 2014 kierrätyskirjojen uudelleen käyttöön. Kurssiin liittyi useampia mielenkiintoisia luentoja ja työpajatyöskentelyä. Koin luennoitsijat ja työpajat valtavan inspiroivina ja monet kokeiluistani pohjautuvat johonkin kurssin aikana nähtyyn tai koettuun. Kurssin tehtävänantona oli suunnitella käyttöesine, installatio tai teos kierrätyskirjoista. Lopulliset tuotokset esiteltiin näyttelyssä Otaniemen ostarilla vanhan pankin tiloissa. Tilojen pintaremontointi ja näyttelyn järjestäminen olivat osa kurssia.

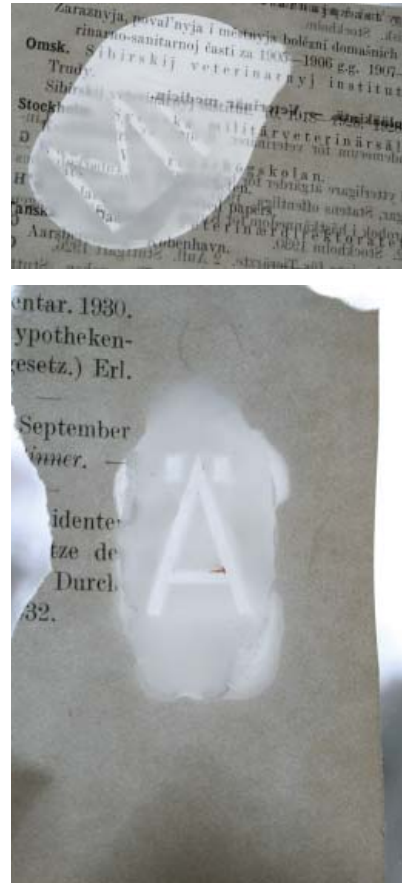
Olin jo ennen kurssia päättänyt, että haluaisin tehdä jotain missä valo ja paperi yhdistyvät. Kurssin loppua kohden tullessa annoin kuitenkin kokeilujen viedä suunnitteluprosessiani eteenpäin. Palautteen saaminen helpotti päätösten tekemistä suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Minulla ei ollut mitään käsitystä kurssin alussa siitä mihin päätyisin lopullisissa teoksissani. Minulla on selkeästi pinttynyt ammatti-identiteetti ajatus siitä, että haluan luoda vain funtionaalisia käyttöesineitä, mikä jollain lailla rajoitti luomisprosessiani kurssin aikana.

Lopullinen Round List -kokonaisuus on mielestäni onnistunut ja aion työstää muutamia ideoista eteenpäin Habitare 2014 messuille Trash Design osastolle. Töiden ripustukseen täytyy kehittää paremmin toimiva ratkaisu. Olen saanut myös paljon positiivista palautetta töistäni Otaniemen näyttelyssä, mikä puolestaan kannustaa minua jatkamaan tällä hieman taiteellisemalla linjallani. Tulen tulevaisuudessa käyttämään kierrätyspaperia yhtenä pohjamateriaalina teoksissani ja tuotteissani. Minulle niin rakkaiden kirjojen elämä tulee jatkumaan töissäni.

30.5.2014 Ohkola

Tuiti

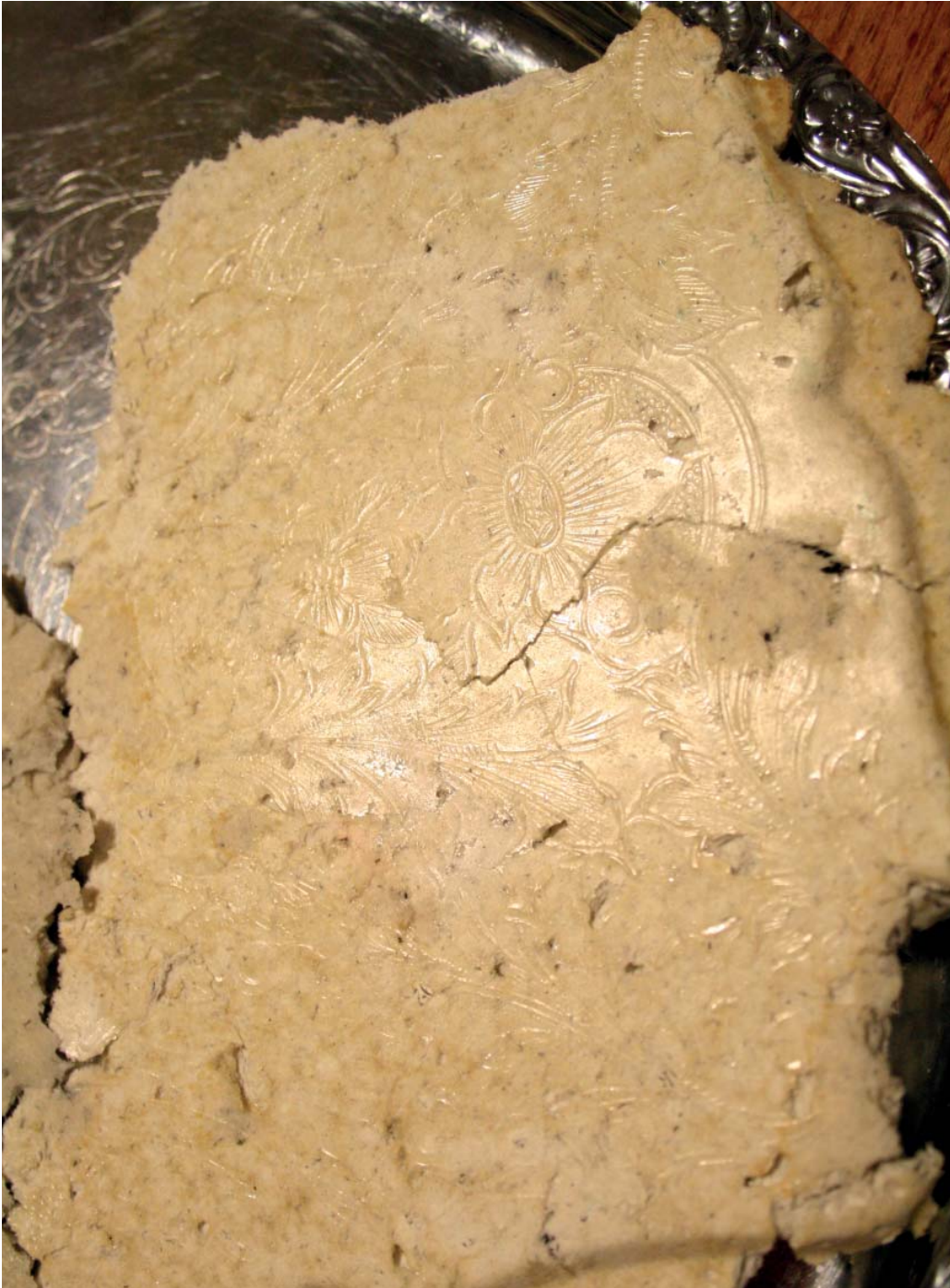
VAHA + PAPERI + VALO

Tekstiilisuunnittelijana olen tehnyt patiikkivärjäystä mehiläisvahalla kanaalle. Halusin kokeilla miten vaha toimisi paperin kanssa. Sulatin kynttilätuikuilla steariinia ja maalasin sekä ripottelin vaha vanhalle huokoiselle paperille. Vaha valkaisi patinoituneen paperin ja paperin molempien puolien tekstit tulivat esiin. Kokeilin myös vanhoilla graafisen painon metallisilla kirjasimilla niin sanotun sinetin tekemistä. Sinettiä voisi käyttää yksityiskohtana esimerkiksi kirjan sivuista tehdyissä pienemmissä paperituotteissa esimerkiksi kirjekuorissa, muistilapuissa tai lampun varjostimissa. Mietin myös paperin kokonaan vahaan upottamista, mutta huomasi steariinin olevan liian haurasta paperin uudelleen muotoiluun. Parempi vaha olisi ollut luonnollinen mehiläisvaha, joka joustaa kuivumisensa jälkeen paremmin kuin steariini. Lohkeillut vaha on tosin kaunista sellaisenaankin. Mietin myös värjäväni paperin vahauksen jälkeen, mutta luovuin ajatuksesta, koska halusin pitää prosessin mahdollisimman yksinkertaisena ja kunnioittaa vanhan paperin omaa sävyä. Parhaiten vahan ja paperin yhdistelmä toimisi valon kanssa varjostimissa tai ikkunaa vasten paperiverhona.

PAPERIMASSA + MUOTTI + PINTATEKSTUURI

Kokeilin miten vanhoista kirjoista saisi tuotettua uutta raakamateriaalia rikkomalla sen massaksi. Revin paperin pieniksi palasiksi ja laitoin ne joksikin aikaa likoamaan veteen. Lisäsin massaan puuliimaa ja hienonsin sen tehosekoittimella. Tarkoitukseni oli tehdä uutta jämääkää käsintehtyä paperia/pahvia, missä on pinnassa kaunis tekstuuri. Tekstuurin tekemiseen käytin vanhaa metallista tarjotinta. Ensimmäiseksi ongelmaksi muodostui massan kuivataminen. Odotin yhden vuorokauden kuivumista, mutta kun mitään merkkejä siitä ei ollut niin päätin kuivattaa massan uunissa 100 asteessa. Muutaman tunnin päästä massa oli kuiva, mutta uutena ongelmana oli saada massa irti metallista. Paras keino siihen oli kostuttaa massaa hieman uudelleen. Liiman, veden ja paperin suhdetta voisi kokeilla enemmänkin, mutta tällä reseptillä paperi/kartonki on kovaa ja jämääkää. Tekstuuri näkyy liiman ansiosta kiiltona materiaalin pinnassa. Itsetehdystä kartongista olisi mielenkiintoista tehdä pieniä astiatyyppisiä käyttöesineitä.

PAPERI + LIISTERI + MUOTTI + FUNKTIO

Edellisestä paperimassakokeilusta innostuneena päätin tehdä astioita kirjansivuista. Halusin myös, että esineellä on jokin sanoma eli kirjan valinta oli tärkeää. Löysin kotini varastosta Suomen valistusseuran vuoden 1917 kalenterin. Kalenterista löytyy vanhoja perheen muistiinpanoja, jotka pyrin laittamaan esiin astiassa. Valitsemani astian muoto on klassisen kaunis ja samalla hyvin pelkistetty. Laitoin astioiden päälle muovikelmaa, jonka päälle laidoin muutaman kerroksen liisteröityjä sivuja. Kauneimmat sivut jätin alimmaksi ja päällimmäiseksi. Annoin paperin kuivua muotin päällä vuorokauden, jonka jälkeen irrotin sen varovasti. Annoin paperin kovettua ja kuivua vielä muutaman tunnin ja käsittelin pinnan puuliimalla. Puuliiman pitäisi kovettua ja olla vettähylkivää kuivumisensa jälkeen. Mitään kosteaa tai nestemäistä en kuitenkaan suosittele astioihin laittamaan. Muistiinpanot ja vahat artikkelit paljastuvat esiin astian sisäpinnalta kun ruoka vähenee. Jos ruokapöydässä ei ole muuta luettavaa niin voi lukea menneiden aikojen valistusta astioiden pinnalta. Vanhat fontit ovat todella kauniita ja artikkeleiden sisällön valistus tuntuu nykyajan ihmisestä humoristiselta. Astiat koekäytettiin Next Chapter -näyttelyn avajaisissa sekä näyttelyn minikahvilass koko näyttelyn ajan.

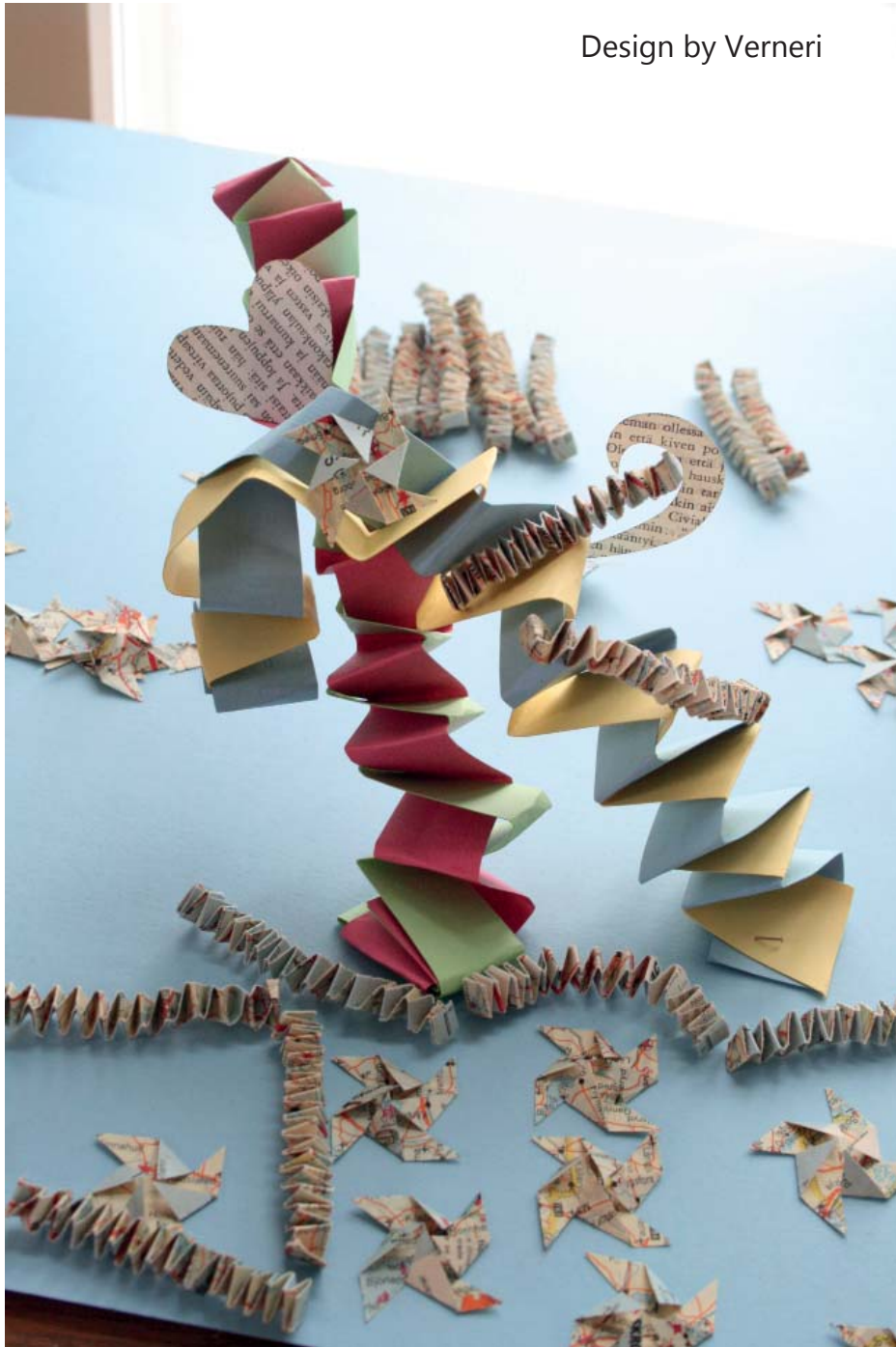

PAPERI + TAITTELU + LIIKE

Tuulihyrrässä minua kiehtoo sen yksinkertaisuus ja liike. Ensimmäisissä yhteisissä työpajoissamme sain eteeni kartan ja leikkasin sen pieniksi tasareunaiseksi neliöiksi. Taittelin neliöt hyrriksi/ tähtitortun mallisiksi ja leikin tähtimassalla latomalla niistä erilaisia kolmiulotteisia pintatekstuureja. Alkuperäisen valaisin ajatuksen siivittämänä siirryin suunnittelemaan katosta roikkuvaa mobilea tai valaisinta. Tein kartaston sivuista eri kokoisia hyrriä, jotka kiinnitin toisiinsa mehupillien ja kettingin avulla. Tein näitä "ketjuja" useampia ja kiinnitin ne vanhaan varjostimen runkoon. Ajatuksenani oli työllä ilmentää jatkuvaa liikettä ja matkantekoa. Ensimmäinen ongelma oli saada hyrrät pyörimään niin, että ne eivät liikkeessä törmää toisiinsa. Tämän ongelman ratkaisin niin, että asettelin ketjut riittävän kauas toisistaan ja rakenteen ketjun painon ansiosta se pysyi myös suorassa. Hyrrät pyörivät tuulesa hienosti. Karttamateriaali oli kuitenkin sen verran ohutta, että isoimmat hyrrät eivät kestäneet kosteutta vaan taipuivat. Lisäksi massiivisen ketjun, rautaisen kehikon ja teräväkärkisen hyrrän muodon ansiosta lopullinen tuotos alkoi näyttää generaattorilta tai militaristiselta aseelta. Kuusi vuotiaan poikani mielestä kokonaisuus oli mahtava ja hän käyttää sitä edelleenkin sotaleikeissä voimanlähteenä, generaattorina. Jos tekisin toisen vastaavan kokonaisuuden rakenne olisi kevyempi ja huomaamattomampi.

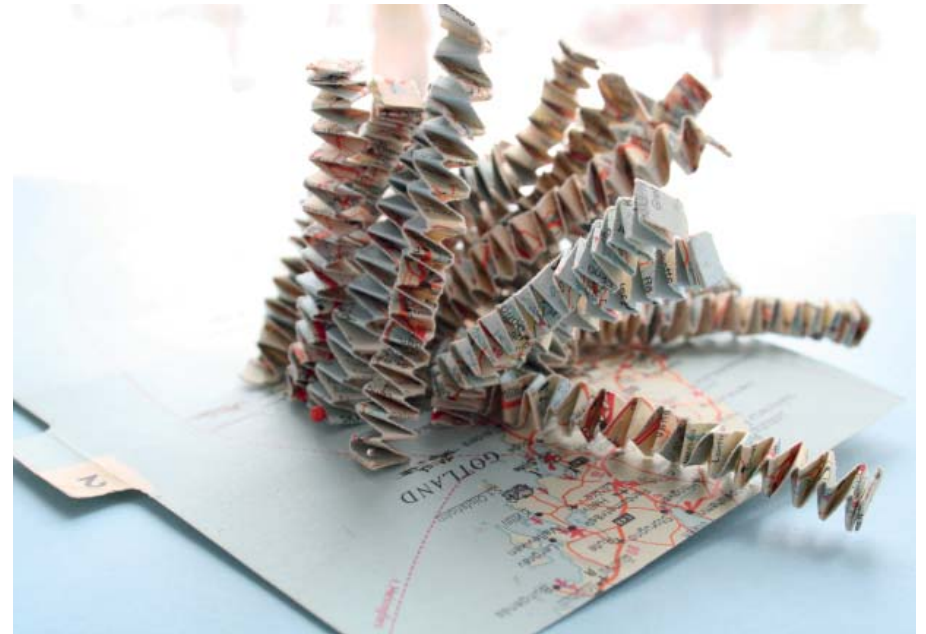

Design by Verner

PAPERI + TAITTELU + VENYVYYS

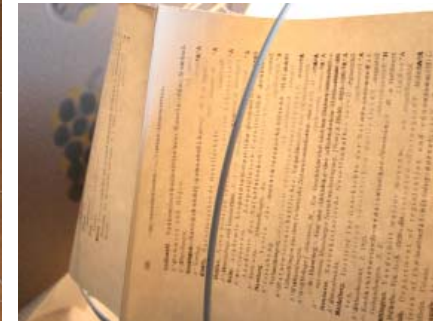
Perinteiset paperista taitetut vieterimäisesti venyvät joulukoristeet innoittivat minua taittelemaan pienistä karttasivun siivuista koristeita. Kokeilin pinnan rakentamista ja leikittelin kartaston sivulta ulos pursuavasta joustavasta pilariviidakosta. Kartta muuttuu kolmiulotteiseksi ja räjähtää ilmaan. Verner halusi myös tehdä oman "asetelmansa" ja lapsen rajattomalla mielikuvituksella aikaan saatu diskohiiri on mielestäni aivan mahtava. Kaikkia yksityiskohdat on harkittuja. Koin erilaisista elementeistä pintojen kokoamistekniikan erittäin mielenkiintoisena, mutta tähän projektiin sopimattomaksi. Massoilla ja toistuvuudella saa helposti aikaan näyttäviä kokonaisuuksia.

PAPERI + TAITTELU + VENYVYYS + VALO

Edellisestä pienten karttasivuista tehtyjen koristeiden innoittamana päätin kokeilla samaa ideaa isossa mittakaavassa. Valitsin paperiksi vanhan ohuen patinoituneen paperin. Ensin kokeilin ommella paperit yhteen, mutta huomasin paperinauhaa käsitellessäni, että paperi rikkoutuu helposti tikkausten kohdalta. Seuraavaksi kiinnitin sivut toisiinsa liimalla. Taittelin paperit samaan tapaan kuin pienemmissä karttapaperikokeiluissani ja lopputulos oli mielestäni mielenkiintoinen varsinkin kun sitä tarkasteli valoa vasten. Kirja sai uuden luettavan muodon. Yhtään tietoa ei ole mennyt hukkaan, koska sivuja ei ole revitty eikä tuhottu. Vanhan paperin kanssa muodostui ongelmaksi sen hauraus. Taitekohdistaa paperi repeili. Paperin pitäisi olla paksumpaa, jotta taitokset kestäisivät ja vieterin ala ja yläpuolelle pitäisi kehittää ripustus ja tukitekniikka, jotta kokonaisuutta voi säätää tarpeen mukaan. Paksummassa paperissa on taas se ongelma, ettei valo tule materiaalin läpi. Idea vaatii vielä jatkokehittämistä ja oikean paperilaadun tutkimista. Vanhat tietosanakirjat voisivat sopia parhaiten tähän tarkoitukseen.

PAPERI + LASERLEIKKAUS + SYLINTERI + VALO

Tutustuimme kurssin aikana Fab Labin laserleikkaustekniikkaan. Laserleikkauksessa vektorikuvatiedoston avulla materiaalista leikataan laserilla muotoja. Minulla oli muutamia vektoritiedostoja, joita olin jo aikaisemmin kokeilut 3D tulostuksessa ja heijastinmateriaalin kanssa. Kokeilin nyt saman tiedoston avulla lasertekniikan hyödyntämistä paperipohjalla. Haasteena oli löytää laserilla oikeat arvot paperin leikkaamiseen niin ettei paperi pala. Pääsimme hyvään lopputulokseen muutaman yrityksen ja erehdyksen kautta. Kokeiluni onnistui erinomaisesti. Varsinkin kun taivutin paperin sylinterin muotoon heräsivät leikatut muodot henkiin. Valo siivilöityy kauniisti aukkojen kautta ja hohkaa paperin läpi. Pienet ulokkeet luovat hauskoja varjoja jos sylinterin sisään laitettaisiin valo. Vanha paperi olisi erityisen kaunista pohjamateriaalia, mutta miten hehkulampun kuumuus ja vanha paperi toimisivat yhteen? Onneksi on keksitty LED valot. Tyyliässä on jotain vintage henkistä, jota halusin korostaa myöhemmissä kokeiluissa.

PAHVI + LASERLEIKKAUS + MUOTO + FUNKTIO

Innostuin siinä määrin laserleikkaustekniikasta, että päätin kokeilla sitä myös kirjan kansien leikkaukseen. Ajatuksenani oli luoda joitain pieniä käyttöesineitä kattaukseen. Suunnittelin muutaman erilaisen variaation "juokseva koira" kuvioista vektorigrafiikkaa hyödyntäen. Löysin muutamia pirteän vihreitä ja punavalkoisia kirjan kansia sekä klassisemmat marmorointimaalatut kannet. Pyöreästä mallista tein lasinalusia ja isommasta kattilan alusen. Hieman nelimäisistä verisoista minun oli tarkoitus taitosten avulla taivuttaa astiota, joissa on pienet sirot reunat. Olimme käyneet kirjansidonnassa studiossa, missä meille näytettiin miten paksusta pahvista voidaan taittaa esimerkiksi säilytyslaatikko. Samalla tekniikalla viilsin paperiveitsellä nurjalle puolelle reunan tyveen viillon ja taivutin sen vastakkaiseen suuntaan, jolloin reuna taittui ylöspäin. Toistin tämä joka reunalle. Lopputuloksena oli astia missä voi säilyttää joitain pieniä koriste-esineitä tai polttaa tuikkua niin, että reunojen kauniit muodot heijastuvat varjoina pöydän pintaan. Toimivin muoto ja materiaali oli kuitenkin mielestäni klassinen aurinko/mustekalamainen muoto sinisenä marmorointina pintana lasinalusessa. Siinä yhdistyy meri, veden ja valon leikki, mikä on helppo yhdistää ruokailuun.

PAPERI + VALO + FUNKTIO

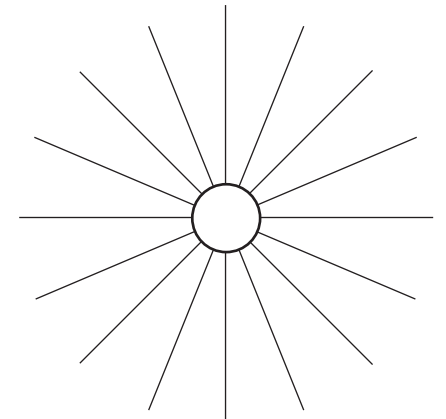
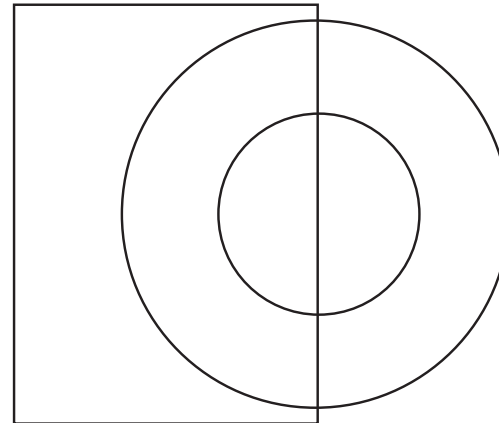
Tein muutamien tuoteideoiden kanssa valokokeiluja sähkövalon kanssa. Pienet vanhasta kalenterin sivuista laserleikkurilla työsteetyt varjostimet olivat niin pieniä ja hauraita, että ne toimivat parhaiten vanhan kattokruunun varjostimina. Vanha paperi on kuitenkin niin haurasta ja helposti syttyvää, että en uskaltaisi käyttää varjostimia sähkölaitteiden kanssa ilman jotain suojaavaa pintaa. Mietin miten saisin tehtyä paperista turvallisemman ja ainoa keino jonka keksin oli liimata se kestävämmälle läpikuultavalle materiaalille. Olin kuitenkin jo projektin alussa päättänyt, että käyttäisin töissäni mahdollisimman paljon kirjoista saatuja materiaaleja enkä väkisin lisäisi niihin muuta materiaalia. Tämän johdosta en jatkotyöstänyt ideaa eteenpäin.

Toinen valaisinajatus lähti puustudiolla tekemästäni sahauskokeilusta. Leikkasin vannesahalla kirjasta puolikkaan ympyrän, jonka sisältä leikkasin toisen pienemmän ympyrän. Näin saatiin aikaiseksi ontto pallo, kun sivut avattiin ja kolmen kirjan selät kiinnitettiin yhteen. Kokeilussani käyttämieni kirjojen sivut olivat paksua paperia, joten muoto oli ryhdikäs. Kokeilin laittaa hehkulampun pallon sisään. Valo siivilöityi onton keskikohdan sivujen lomasta ulos. Toisessa kokeessa käytin onttoa palloa kynttilänjalkana. Ensimmäisessä kokeilussa en ollut tyytyväinen pallon muotoon. Sivuja oli mielestäni liian vähän ja pallon muoto jäi sattumanvaraiseksi. Kynttilänjalkana taas valo oli irrallinen osa muotoa. En ollut kumpaankaan kokeiluun tyytyväinen vaan idea vaati jatkokehittämistä.

PAPERI + SAHAUS + TAITTELU/LEIKKAUS + PYÖRÄYTYS
+ MUOTO + TUNTU + TAIDE

Runsaamman ja täyteläisen muodon saamiseksi minun piti löytää paksuja kirjoja, missä on mahdollisimman ohuet sivut. Nämä kirjat ovat tietosanakirjoja, luetteloita ja sanakirjoja. Poistin kirjoista kannet, leikkasin vannesahalla kaksi sisäkkäistä pallon puolikasta ja pyöräytin sivut palloksi. Nyt ongelma oli paperien pehmeys. Pallon muoto ei pysynyt enää ryhdikkäänä, joten muodon hallinta oli mahdotonta. Ohuiden sivujen muodostaman massan pinta tuntui samettiselta ja sen hively rauhoittavalta. Olimme käyneet aikaisemmin paperista koriste-esineitä tekevän arkkitehti Anna- Leena Papadopouloksen työhuoneella ja näin siellä pienen kirjasta tehdyn käyntikorttitelineen. Kirjan sivut oli taitettu sisäänpäin, jolloin kirja taipui luonnostaan auki. Päätin kokeilla samaa tekniikkaa ja muotoilla palloa uudelleen. Taittelin muutamia pieniä puolipalloja ensin ja parhaat ideat toistin isompiin palloihin. Muutan pallosta leikkasin suikaleiksi. Tuloksena oli herkullisia täyteläisiä muotoja. Pieniä palloja on ihana hivellä käsissä. Ne toimivat stressin karkottajina. Isoissa palloissa oli niin paljon massaa, ettei valo pystyisi mitenkään tunkeutumaan niiden sisältä sivujen läpi näkyviin, joten luovuin valaisin ideasta. Lopputuloksena syntyi paperiveistoksia.

ROUND LIST -paperiveistokset

Hair

Drop

Cylinder

Lantern

Photo by Nan Yu

The Next Chapter

~ An exhibition of upcycled books ~

You are warmly welcome to the opening of
THE NEXT CHAPTER - An exhibition of upcycled books.

The exhibition will be opened by Anna Valtonen,
the Dean of Aalto University School of Arts, Design and Architecture,
on Monday the 12th of May 2014 at 15:00.

The Next Chapter is the final exhibition of the Aaltoliike course. Aaltoliike is an interdisciplinary project, where the focus is on innovative product design. Now it was organized for 4th time by the course innovator Laura Isoniemi. Course was open for all Aalto Ma students. This year the task was to design art pieces or objects made out of upcycled library books. This was done with respect of the books long journey as knowledge builders.

Open 12.5. - 30.5.2014
Mon-Fri 11.00-19:00
Otakaari 15, Espoo

More info:
laura.isoniemi@aalto.fi

NÄYTTELYN MUUT TYÖT:

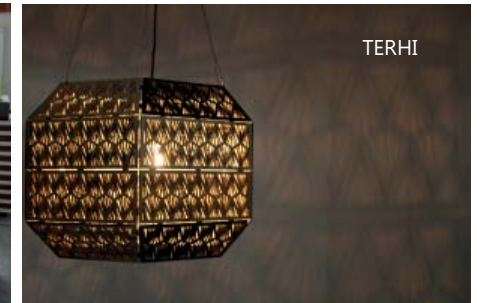
SUSSU

ZHELI

YI

TERHI

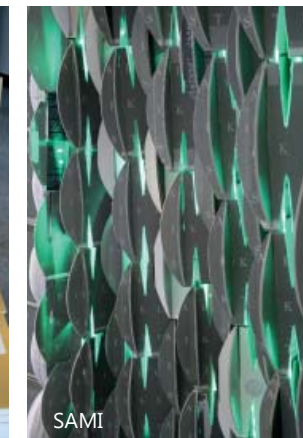
KIKI

NAN

TONY

SAMI

MARI