

HELENA RAJALINNA

PORTFOLIO

2025

BIO

Helena Rajalinna on Kråkön saarella asuva ja työskentelevä taiteilija sekä kulttuurintutkija.

Ilmaisussaan hän on runsaan rönstyilevä ja kantaa ottava. Teoksissa näkyy kulttuurintutkijan ja maailmanmatkaajan uteliaisuus, olipa kohteena yhteiskunnallinen ilmiö tai ihmisen aiheuttama luontokato. Tekniikoista mieluisimpia ovat öljy- ja akryyli, akvarelli sekä keramiikka ja puupiirros.

Tavoitteena on herättää katsoja ajattelemaan ja oivaltamaan kulloinkin teoksissa esille nostettuja teemoja. Teosten avulla houkutellaan katsoja pohtimaan antiikin ajoilta tuttuja hyveitä: oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, harkitsevuutta ja urheutta.

Vallankäytön symbolit ja meille tarjoillut uskomukset ovat erityisen herkullisia tarkastelun kohteita ja juuri niitä hän on viimeisimmissä teoskokonaisuuksissaan tuonut esille.

Taide on taikaa hyvinvointiin, hyväksymiseen ja maailman näkemiseen toisin. Tätä kokemusta hän hyödyntää toimiessaan taidepainotteisena työnohjaajana, yhteisö- ja ympäristötaideohjaajana sekä galleristina ja taiteilijana. Yksityisnäyttelyiden lisäksi hän on osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin.

Teoskokonaisuudesta Agnostikon unikuvat, Ouroboros ja keskiajan hirviöt, 2025, öljy, cold wax, paperi, 100 x 120cm

STATEMENT

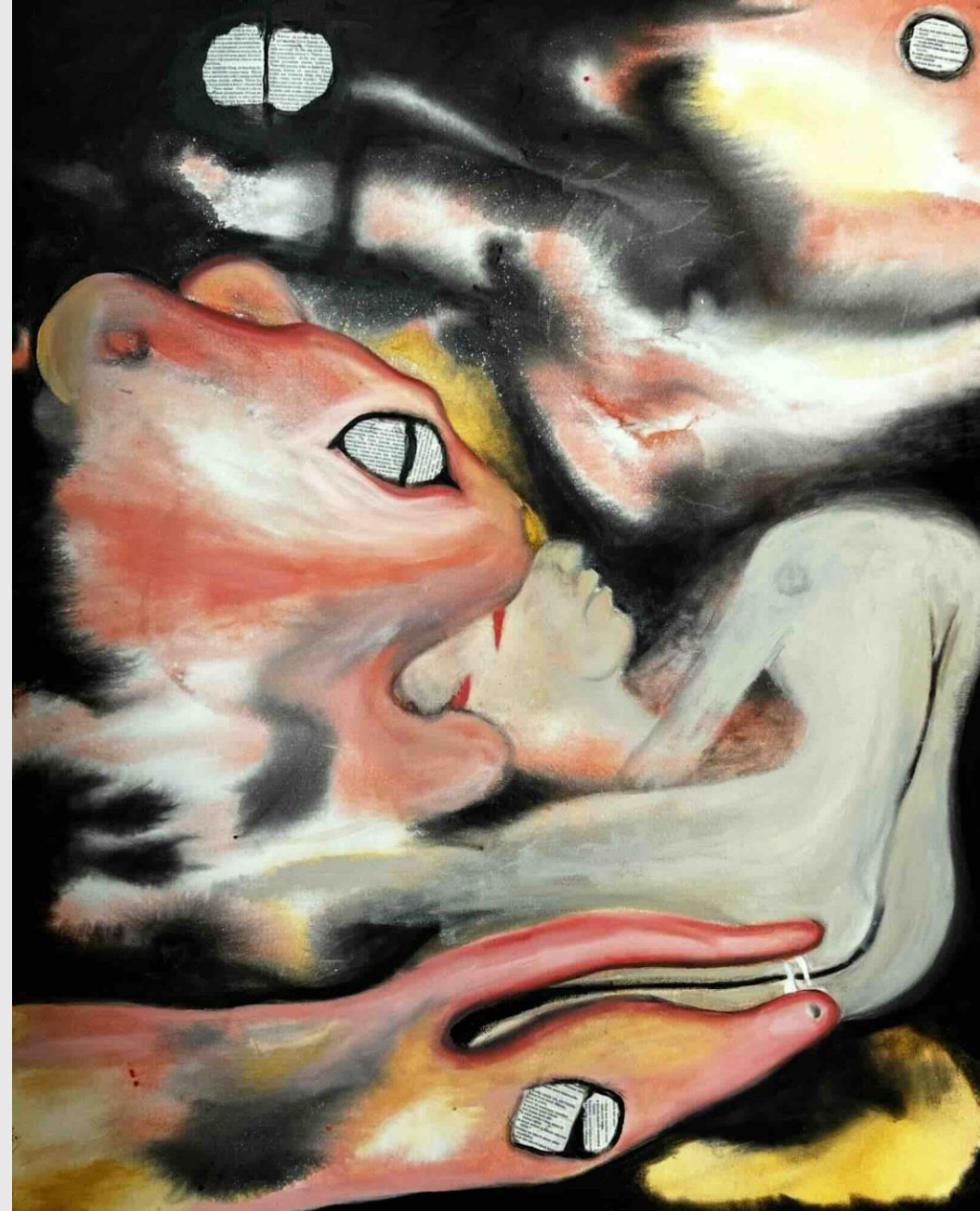
Taiteessa on onnen siemen.

Taide on taikaa hyvinvointiin, hyväksymiseen ja maailman näkemiseen toisin.

Ajattelu ilman toimintaa on tyhjää, toimita ilman ajattelua vaarallista.

Passiivisuuskin on päätös. Päätös antaa valta toisten käsiin.

Kyky ajatella ja pohtia laaja-alaisemmin saa meidät voimaan paremmin.

Teoskokonaisuudesta Agnostikon unikuvat, Yön hirviöt, 2025, paperi, 100 x80cm

CV

Koulutus

2025	Kuvataiteilija, Pekka Halosen Akatemia, Tuusula
2019	Kuvataiteen Perusopinnot, Lapin Yliopisto
2014	Taidepainotteinen työnohjaaja, Inartes
2005	FM, Kulttuurintutkimus, Helsingin Yliopisto
1982	KK, Turun Yliopisto

Muu Koulutus

2024	Japanilainen puupiirros, Tuula Moilanen, Helsingin Taiteilijaseura
2024	Keramiikkaveistokset, Rozalie Janovic, Helsingin Taiteilijaseura
2024	Painting Workshop, Tero Annanolli, Nizza
2023	Japanilainen puupiirros, Tuula Moilanen, Helsingin Taiteilijaseura
2023	Keramiikkaveistokset, Rozalie Janovic, Helsingin Taiteilijaseura
2023	Painting Workshop, Tero Annanolli, Sorrento
2023	Vedic Art, jatkokurssi, Riikka Pikkuvirta, Helsinki
2019–2023	Kuvataideopintoja, Pekka Halosen Akatemia
2022	Vedic Art peruskurssi, Riikka Pikkuvirta, Helsinki
2018	Akvarellimaalaus, Pävi Eskelinen, Helsingin Taiteilijaseura
2013	Ekpressiivinen ryhmätaideterapia, Aalto Yliopisto
1990–2013	Öljyvärimaalauksen perusteet, Maiju Talvitie, Vapaa Sivistystyö
2013–2023	Luova Öljymaalauk, Matti Sääski, Vapaa Sivistystyö

Työtehtävät

2021–	Galleristi
2014–	Taidepainotteinen työnohjaaja (EAT)
2006–2017	Aikuiskouluttaja, Omnia, Stadin AO

Näyttelyt

Tulevat näyttelyt

2025/04 Pekka Halosen Akatemian kevätnäyttely,
kaapelitehdas, Helsinki

Yksityisnäyttelyt

2025 *Ocean Rhapsody*, acrylic paintings, Cafe Gabriole
2024 *Ajatusten polut* acrylic and oil paintings, Bistro Kronan
2024 *Hippocampus*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2023 *Ocean Rhapsody* Acrylic paintings, Bistro Kronan, Loviisa
2021–2024 *Konstrundan*
2022 *Ocean Rhapsody*, Galleria Skolan, Kråkö
2021 *Abstrakteja ajatuksia*, Galleria Skolan, Kråkö
2021 *Matkamuistoja ja kaukokaipuuta*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2021 *Puun taika*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2020 *Kukkaloistoa ja suhteita*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2020 *Värileikki ja Gytaku*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2020 *Buddhahöpsismiä ja mielikuvia*, Galleria Bryggeri, Kråkö
2020 *Taivastelua ja sinisiä hetkiä*, Galleria Bryggeri, Kråkö

Muu taiteellinen toiminta

Yhteisötaiteellinen toiminta, taidepainotteinen työnohjaus,
taidepainotteinen vuorovaikutuskoulutus
2023– Yhteismaalaus, metsäreliefit, artjooga
2025 Tilaustyöt Cafe Cabriolet

Töitä yksityisissä kokoelmissa

Residenssit

03/2026 Matera, Italia

Ryhmänäyttelyt

2025 *Väriharmoniaa*, Suomen Taiteilijat Ry, Kaapelitehdas, Helsinki*
2025 *Kevättä ilmassa*, Loviisan taiteilijayhdistyksen näyttely, Galleria Theodor,
Loviisa*
2024 *UKJ:n 20-v Juhlanäyttely*, Gumbostrand Konst och Form, Sipoo*
2024 *Syyskimara*, Galleria Alli , Silaus ry, Kerava
2024 *Kalassa*, Porvoolaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely, Galleri Skolan, Kråkö
2023 *Metsän siimeksessä*, Bistro Bronan, Loviisa
2022–2024 *Uudet Maan Kuvat*, UKJ:n näyttely Kaapelitehdas, Helsinki *
2021–2024 *Suomen taitelijat Ry:n vuosinäyttely*, Kaapelitehdas, Helsinki*
2021 *Buddhan 2 elämää?*, Galleria Skolan, Kråkö
2021 *Tunnelmia miljöössä*, Suomen Taiteilijat Ry:n näyttely, Galleria Pato, Kouvola*
2020 *Oppilasnäyttely*, Pekka Halosen akatemia, Järvenpää
2021 *Oppilasnäyttely*, Pekka Halosen akatemia, Järvenpää
2020 *Talven haiku, lumen kaiho*, Galleria Bryggeri, Kråkö

*Jurytetty näyttely

Jäsenyydet

Suomen Taiteilijat ry.
Loviisan Taideyhdistys
Italian Artists Assosiation
Silaus ry.

Agnostikon unikuvat

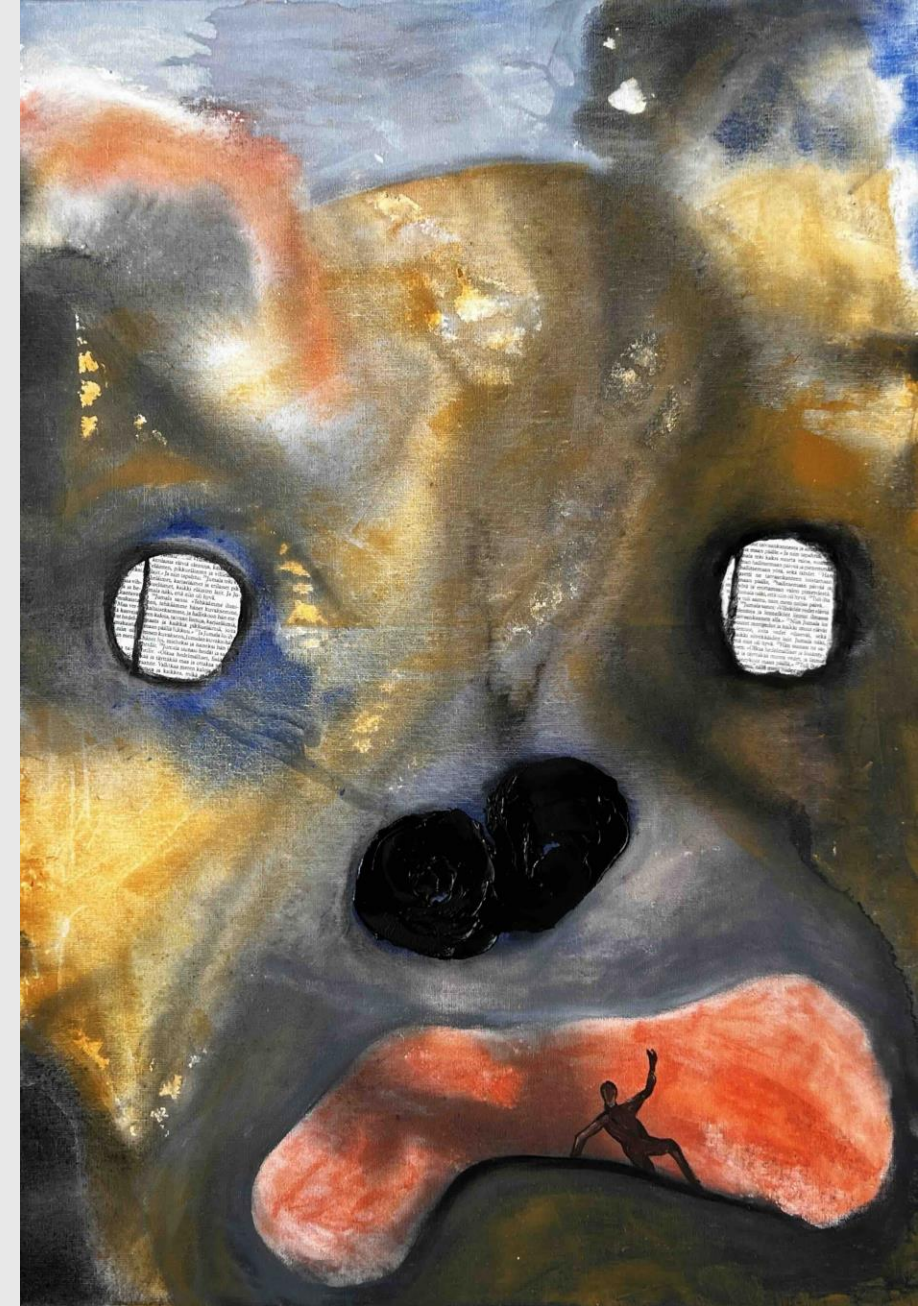
Lähestyn Agnostikon unikuvat –sarjassani Raamatun tekstejä Historiallis-kriittisen Raamatun tulkinnan näkökulmasta. Tämän tulkinnan mukaan Raamattua pitää ymmärtää tietyinä aikana ja tiettyihin olosuhteisiin kirjoitettuna kokoelmana. Raamattua siis tulkitaan kuten mitä tahansa antiikin ajan tekstiä. Outi Lehtipuun mukaan Raamattua käytetään usein vallankäytön välineenä, jolloin tulkintaa ohjaa pyrkimys oman arvovallan lisäämiseksi. Tulkinnat eivät ole koskaan puolueettomia, sillä niillä on vaikutusta käytännön elämään (Outi Lehtipuu 2014). Raamatun teksteillä on pyhä painoarvo, ne toimivat vallan välikappaleena sekä lujittajana -ja niiden koskemattomuus on suorastaan tabu. Tunnenkin pelonsekaista syyllisyyttä repiessäni Raamatun sivuja niistä kohdista, joiden kirjoitukset koen absurdeina tai alistavina.

Agnostikon unikuvssai tutkin erityisesti alitajuntaisten unikuvien juurisyitä. Millaiset tunteet tai tarpeet piilottelevat niiden takana? Etsin tulkintoihin tukea NVC:n (Non violent communication – teoria) työkaluja hyödyntäen. NVC:n mukaan pelon tai syyllisyyden tunteiden takana on aina jokin tarve. Pohdin omia tarpeitani: tarve oikeudenmukaiseen kohteluun, tarve totuuteen, tarve tulla hyväksytyksi omana itsenään. Ei siis tarve olla vähempiarvoinen, jolle voi syöttää mitä tahansa vallan välineeksi keksittyjä satuja – olkoonkin Jeesus historiallinen henkilö tai ei.

Luomiskertomus, Nooan arkki tai neitsyen raskaus – nämä tarinat nykytieteen valossa kuulostavat yhtä myyttisiltä kuin meidän Kalevalamme, ja sellaisina niitä pidänkin. Arvokkaina sinänsä, mutta en hyväksy niitä vallan ja alistamisen työkaluina. Ouriboros teoksessani tuon esiin keskiajalla kirkon hyödyntämiä hirviöitä. Kansaa on peloteltu kuuliaisuuteen mm. kurkimiehillä, Maritimi–rodun nelisilmäisillä typeillä, suurilla korvillaan lentävillä Panoti-hirviöillä, päättömällä Blemmyea –oloiolla, Käärmenaisilla ja Piispakaloilla. En halua kiistää Raamatussa olevia hyviä elämisen ohjeita tai sanalaskuja, mutta samalla haluan muistuttaa, että jo antiikin **filosofit kuten Platon tarjosivat meille hyveinä kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta, harkitsevuutta ja urheutta.**

Raamatun tekstien pohtiminen taiteen keinoin tuntui tärkeältä ja vaaralliselta prosessilta – enkä oleta saavani tähän kaikkien ymmärrystä.

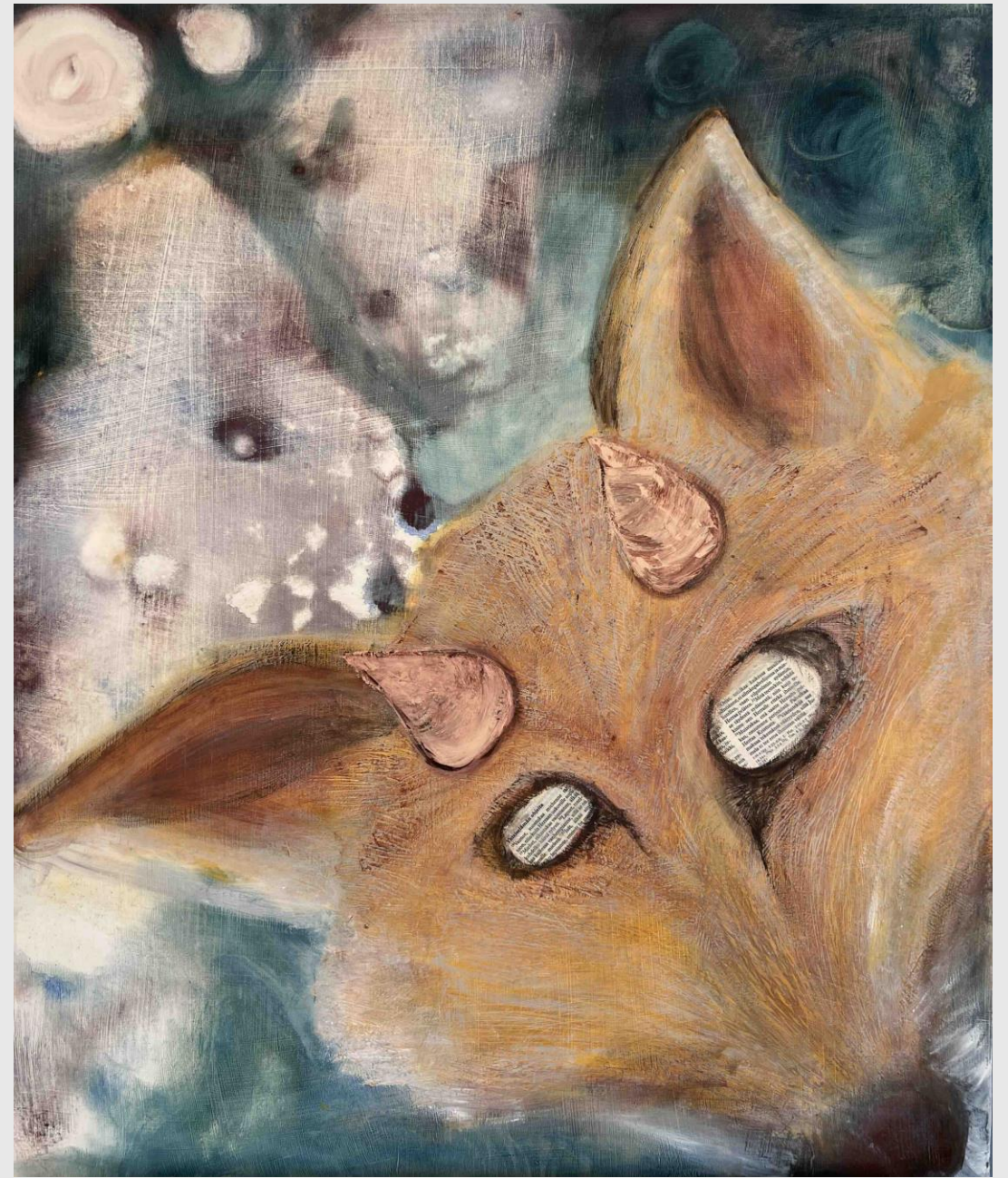
Minun näkemykseni agnostikkona on, ettei ole mahdollista tietää, onko olemassa yliluonnollisia olentoja ja onko universumin olemassaolo seurausta heidän hyväntahtoisista tai pahantahtoisista teoistaan, mutta todennäköisesti on jotain sellaista, mitä ihmisjärjellä emme kykene selittämään tai todistamaan.

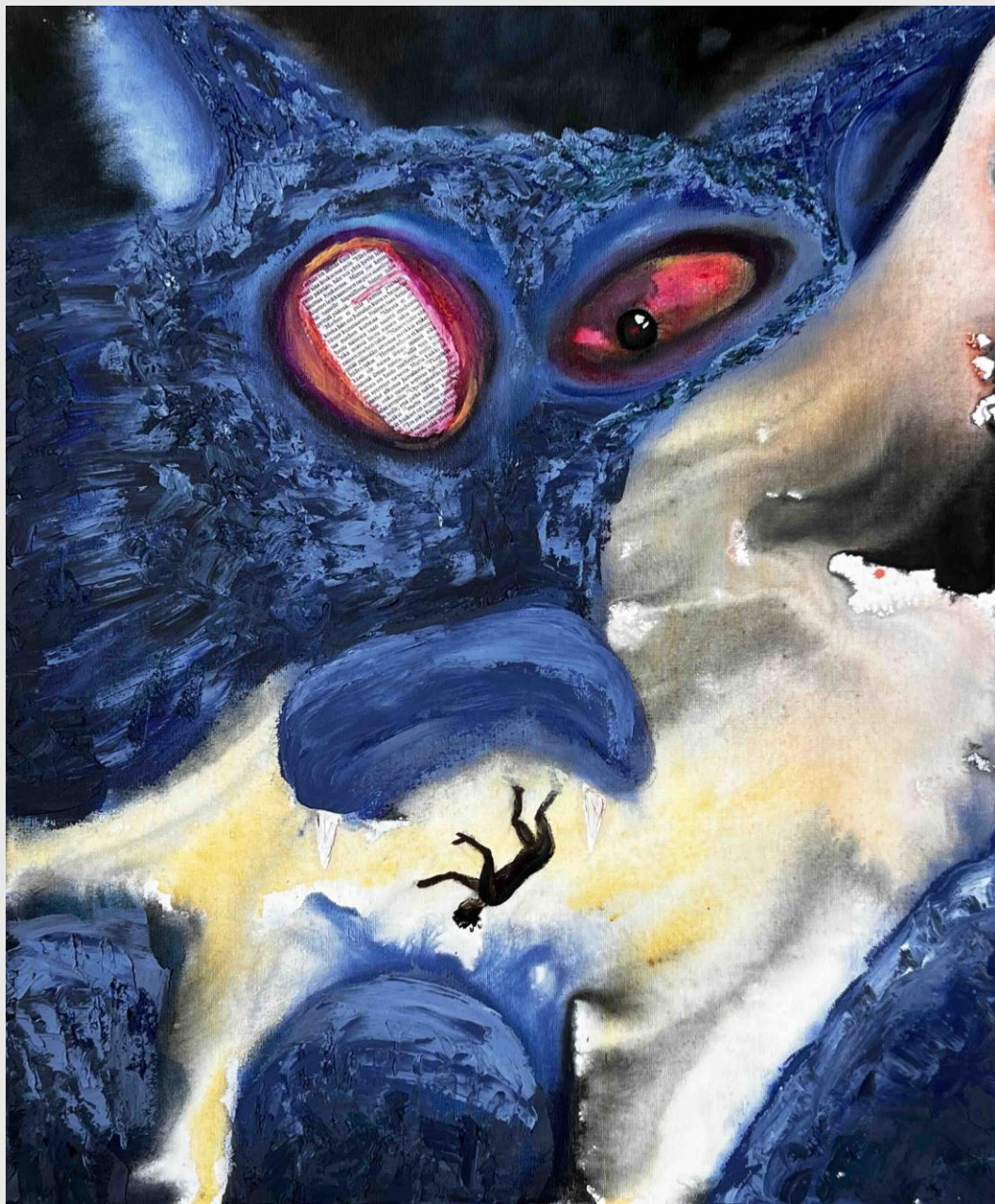
Karhupiru, 2025, öljy, paperi, 70 x 50 cm

Kissapiru, 2025, öljy, paperi, 68 x 60 cm

Kettupiru, 2025, öljy, paperi, 68 x 60 cm

Sininen hirviö, 2025, öljy, paperi, 68 x 60 cm

Saatanan sanat, 2025, öljy, paperi, 68 x 60 cm

Teosesittely

Amen

Amen on saljallinen teos, joka koostuu useista puupiirros – fragmenteista..Onko kättä raamatulla pitävä vallankäyttäjä piru, enkeli vai jotain siltä väliltä? Entä perisynti, onko syypää Eva, Aatami vai käärme? Tunnistatko omat pirun tai enkelin siipesi? Kannatko Evan tai Aatamin taakkaa?

Symbolit ja vastakkainasettelu ovat tehokkaita vallankäytön keinoja. Valhe, valta ja ikiaikaiset symbolit muodostavat kolmiyhteyden, jolla meitä on kautta maailman sivun manipuloitu. Symbolit kuvissa kertovat uskomuksista ja asenteista, emmekä aina kiinnitä huomiota tähän. Monet kristinuskon symbolit on lainattu muinaisilta kulttuureilta.

Haluan pysäyttää katsojan pohtimaan kristinuskon totuuksia ja niistä syntyneitä taakkoja. Voit tiedostaa taakkasi, päästää irti ja vapautua elämään!

Piru vai enkeli, 2025, puupiirros japaninpaperille, paperi , pinkopohja, 80x 60cm

Aatami vai Eeva?, 2025, puupiirros japaninpaperille, pinkopohja, 80 x 60cm

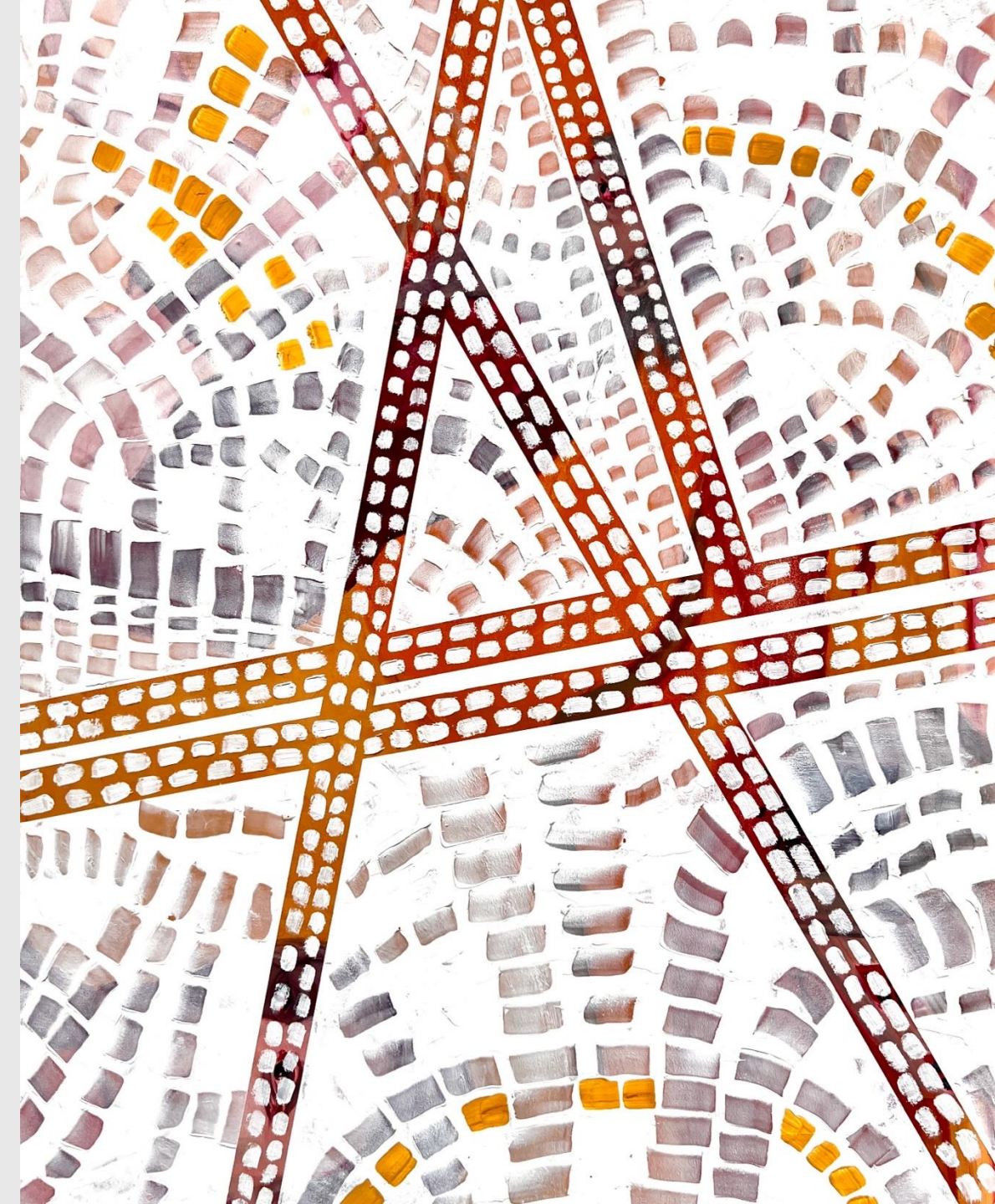
Teoskokonaisuudesta Amen, Sylliset, 2025
puupiiirros japaninpaperille, paperi, pinkopohja, 40 x 100cm

Teoskokonaisuudesta Amen, Piru meissä, 2025,
puupiiirros japaninpaperille, paperi, pinkopohja, 40 x 100cm

Teoskokonaisuudesta Amen, Mitä näemme?, 2025, puupiiirros pinkopohja, 80 x 80cm

Ajatusten polut

Käymme sisäistä puhetta itsemme kanssa jopa 150–300 sanaa minuutissa – eli parhaimmillaan 50 000 ajatusta päivässä.

Maalausten inspiraationa ovat olleet ajatusten polut. Ajatukset risteilevät ja polut kietoutuvat toisiinsa, mutta joskus ne lokeroituvat laatikkoihin, joista ei näy ulospääsyä.

Sisäinen puheemme vaikuttaa siihen, millaiseksi itsemme koemme ja siihen millaisen kuvan annamme itsestämme muille. Pahimmillaan sisäinen puhe vahingoittaa itsetuntoamme, estää meitä toimimasta tai haittaa kykyämme nähdä potentiaalimme. Sisäinen puhe luo kehykset ajattelullemme, siitä kehkeytyy elämänasenteemme. Jos sisäinen puhe on hyvin negatiivista, saattaa olla vaikeaa suhtautua asioihin positiivisesti. Sanotaan, että ihminen ei saavuta elämässään sitä, mitä haluaa, vaan sen, mitä odottaa saavuttavansa. Tästä syystä olisinkin tärkeää asennoitua elämään positiivisemmin ja aika ajoin pysähtyä tarkkailemaan ajatustensa polkuja, jottei tule itse asettaneeksi rajoja omille saavutuksilleen.

Hippocampus

Mytologian mukaan Poseidon ratsastaa joka päivä meren poikki merihevesten vetämillä vaunuillaan, kolmikärki kädessään, ja simpukoista ja merikasveista tehty kruunu päässään.

Merihevoset ovat kaloja, mutta ne ovat saaneet niin suomenkielisen kuin tieteellisenkin nimensä siitä, että niiden pää ja kaula muistuttavat hevosen vastaavia. Lisäksi niiden silmät ovat kuin kameleontilla, pussi kuin kengurulla ”häntä” kuin apinoilla ja laattamainen iho kuin vyötiäisillä (Wikipedia).

Teoskokonaisuudella otetaan kantaa merihevesten uhanalaisuuteen. Valitettavasti Japanissa, Kiinassa ja Koreassa käytetään kuivatuista merihevosista tehtyä jauhetta parantavana lääkeaineena. Sillä koetetaan lääkittää muun muassa astmaa, kaljuuntumista ja erektiohäiriöitä. Akvaarioharrastajille merihevon on vaativa kohde, vain 1% merihevosista selviytyy akvaariossa – silti ne ovat haluttuja akvaarioiden asukkeja.

Teokset on tehty sekatekniikalla yhdistämällä akryylimaalaukseen japaninpaperilla tehtyjä puupiiroksia.

