

Girl with Balloon

2004

Serigrafia paperille / Serigrafi på papper / Screenprint on paper
Deodato Arte, Italia / Italien / Italy

Äkillinen tuulenpuuska tarttuu tytön mekkoon ja pelmuttaa hiuksia. Ilmapallon perään kurottava kämmen on auki aivan kuin tyttö olisi päästänyt irti ja jättänyt sydämenmuotoisen ilmapallon tuulen ja kohtalon huomaan. Kuva näyttää esittävän tunteiden ja kiintymyssuhteiden haurautta. Pieni tyttö kokee suuren menetyksen, mutta kuvasta uhkuu syvä hellyys ja ajatus toivon välttämättömyydestä, sillä juuri toivo antaa meille voimaa jatkaa elämää lohduttomiltakin näyttävissä olosuhteissa.

Bristolista lähtöisin olevan Banksyn kiistatta tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin töihin kuuluva *Girl with Balloon* (tyttö ja ilmapallo) kuuluu lapsihahmoihin ja lapsuusaiheisiin keskittyvien teosten rönsyilevään sarjaan, jossa lapsuus näyttäytyy ajattomana. Ilmapallotyttö kytkeytyy aivan yhtä kuuluisaan, Länsirannan muuriin Palestiinan puolelle maalattuun sapluunatyöhön, jossa tyttö nousee ilmapallojen mukana taivaalle. Siinä missä jälkimmäinen teos on täynnä optimismia ja toivoa, kun lapset pääsevät väkivaltaa ja sortoa edustavan muurin ylitse tuulen ja – metaforisesti – unelmiensa kannattelemana, *Girl with Balloon* -teosta sävyttää suru.

En plötslig vindfläkt sveper in över scenen, blåser upp klänningen och rufsar om den lilla flickans hår. Med handen öppen mot metalltråden, ser hon ut att ha lösgjort sitt grepp för att följa med vinden, lämnar ballongen – som har formen av ett hjärta – åt dess öde. Verket verkar representera känslornas, affekternas bräcklighet. Just det faktum att det är ett barn som förlorar något, gör att bilden laddas med en djup ömhet, och ändå frammanas idén om att hoppet är essentiellt, för att det ger människor motivation att fortsätta leva även om villkoren ser ut att vara sorgliga.

Girl with Balloon (flicka med ballong), som utan tvekan kan sägas vara en av Banksys kändaste och mest uppskattade bilder, fogar in sig i en bred fåra av verk av honom som fokuserar på teman och karaktärer ur barndomen. I verken som konstnären från Bristol skapar är barndomen synbarligen en tidlös ålder. Flicka med ballong kan i någon mån jämföras med den lika kända, schablonritade homologa flicka som flygande bärs upp av ballonger, målad av Banksy på den palestinska sidan av muren på Västbanken: om den sistnämnda är en bild av barns hopp och räddning, genom att de med kraften i vinden kan korsa muren som är en källa till våld och förtryck och om den – metaforiskt – också är en bild av barnens egna drömmar, visar atmosfären i *Girl with Balloon* på en mycket mer melankolisk inspiration.

A sudden gust of wind sweeps the scene, inflating the little girl's dress and ruffling her hair. Her hand open in the direction of the wire, she seems to have released her grip to follow the wind, abandoning the balloon – in the shape of a heart – to its fate. The work seems to represent the fragility of feelings, affections. It is precisely the fact that it is a child who is losing these that fills the image with a deep sense of tenderness, and yet it invokes the idea that hope is essential, as it gives people the motivation to go on living despite seemingly sad circumstances.

This *Girl with Balloon*, which without any doubt is one of Banksy's most well-known and appreciated images, fits into the broad vein of his works focusing on childhood themes and characters. In the Bristol artist's work, childhood is apparently a timeless age. *Girl with Balloon* can in some ways be compared to the equally famous stencil depicting an homologous girl flying away carried by balloons, painted by Banksy on the Palestinian side of the wall in the West Bank: If the latter is an image of the hope and redemption of children, capable with the force of the wind of crossing the wall that is a source of violence and oppression, and if it is – metaphorically – an image of their own dreams, in *Girl with Balloon* the atmosphere takes on a much more melancholy inspiration.