FI

Haegue Yang

Kerroksellisia uudelleentulkintoja

Haegue Yang: Kerroksellisia uudelleentulkintoja

HAM Helsingin taidemuseo
24. marraskuuta 2023 – 7. huhtikuuta 2024

HAM

Arja Miller
taidemuseon johtaja

Kati Kivinen
näyttelypäällikkö

Sanna Tuulikangas
kuraattori

Nils-Heikki Hyvärinen
vastaava museomestari

Kalle Jokinen
vastaava museomestari

Dan Beard
Clément Beraud
Sini Havukainen
Mirka Hämäläinen
Kimmo Kumela
Heidi Lahtinen
Nelly Toussaint
museomestarit

Barbara Radaelli-Muuronen
konservaattori

Sonja Hyytiäinen
Kirsi Halkola
valokuvaajat

Tuija Kuutti
pääregistraattori

Maria Ojanen
registraattori

Hanna Nikander
tiimiesihenkilö,
yleisöt ja yhteisöt

Aino Mäntyvaara
Sonja Taimiaho
Lotta Kjellberg
Elina Lipasti
yleisötyö

Mikko Oranen
tiimiesihenkilö,
asiakkaan kohtaaminen

Iisa Johansson
tiimiesihenkilö, myynti ja
museokauppa

Jonna Hurskainen
päällikkö, myynti ja yleisöt

Maarit Kivistö
tiimiesihenkilö, mediaviestintä

Reetta Haarajoki
Anna Vihanta
viestintäasiantuntijat

Antti Kauppinen
tuottaja

Sun Effects
valaisu

Marleena Lampinen
graafinen suunnittelu

Tuija Huovinen
Aino Mäntyvaara
Inka Weine
oikoluku ja editointi

Livonia Print, Riika, 2023

Studio Haegue Yang

Studio Haegue Yang, Berliini

Isak Han
Liene Harms
Atsuko Ichikawa
Chieko Idetsuki
Cheongjin Keem
Nicolas Pelzer
Marie Rieme
Katharina Schwerendt
Emmy Skensved
Tsukasa Yamamoto

Studio Haegue Yang, Soul

Hwiwon Chun
Heeyun Im
Insun Kim
Myoungjung Kim
Seungnam Kim
Jiyoung Noh
Sihyun Ryu
Solkyu Yang
Heejung Ye

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Belgian Gentissä sijaitsevan S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunstin kanssa.
Näyttelyä tukee Museovirasto.

Kiitämme ystävällisestä tuesta gallerioita
Galerie Chantal Crousel, dépendance,
Galerie Barbara Wien ja Kukje Gallery.

Kansikuvat:
Soiva parantajamies – Tahditon toinen maailma, 2023 (etukansi)
Soiva mäntyloitsu – Hiiltynyt kesä, 2023 (takakansi)
Seuraavan sivun kuva: *Jahnstraße 5* (yksityiskohta), 2017

Soiva alkuperäisnainen – Kaunopuheiset (yksityiskohta), 2023

Haegue Yang: Kerroksellisia uudelleentulkintoja

Haegue Yang (s. 1971, Soul) tunnetaan kuvataiteen tyylilajeja sekoittavista, paikkasidonnaisista ja moniaistisista installaatioistaan. Installaatiot koostuvat veistoksista, paperipohjaisista teoksista, valosta ja äänestä. Yang on jatkuvasti liikkeessä, sekä fyysisesti että henkisesti. Hän ammentaa innoitusta niin sosiaalipolitiikasta, tieteellisistä ilmiöistä, taidehistoriasta kuin ihmistutkimuksesta eli antropologiasta. Teoksissaan hän yhdistelee tehdasvalmisteisia ja luonnosta peräisin olevia materiaaleja. Hän työstää materiaaleja kansanperinteistä juontuvilla, työläillä käsityömenetelmillä. Tällä tavoin Yang kyseenalaistaa taiteen ja käsityön vanhanaikaista erottelua.

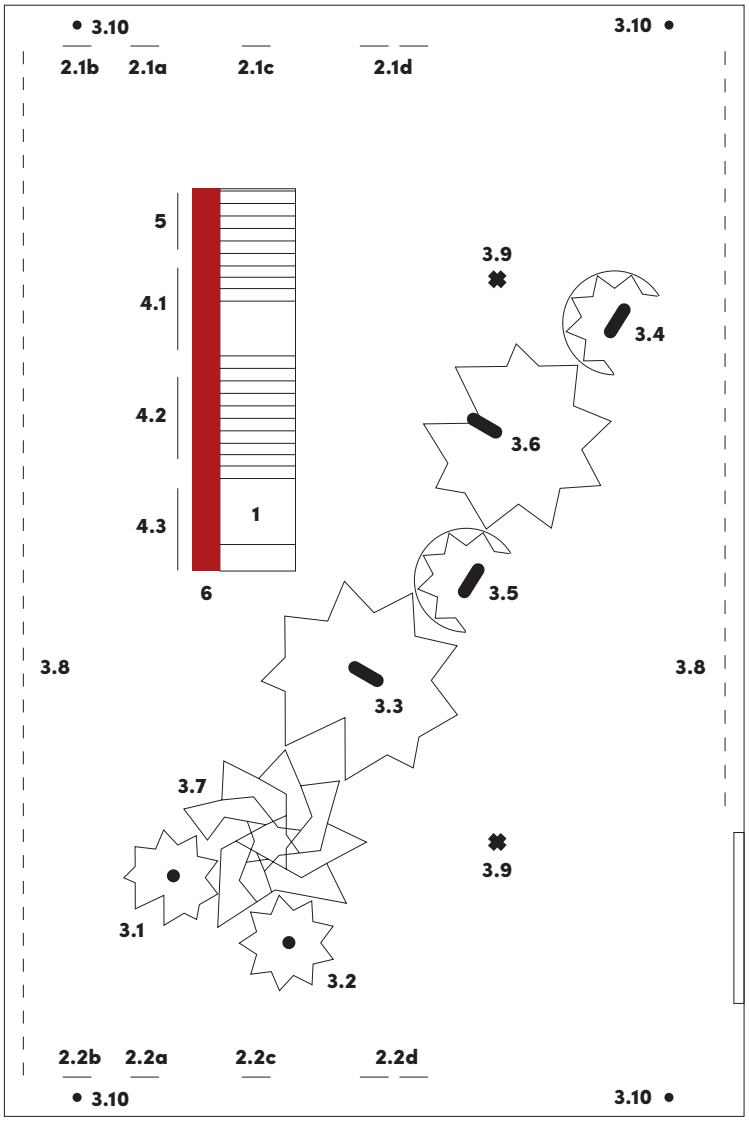
HAMin kaarihallit valtaa Yangin ensimmäinen Suomessa nähtävä yksityisnäyttely, joka käsittelee toistumisen ja uudelleen esittämisen teemoja. Rinnastamalla vastakohtaisuuksia, kuten esittävä ja ei-esittävä tai julkinen ja yksityinen, Yang osoittaa niiden keskinäisen riippuvaisuuden. Peilaamalla ja toistamalla Yang esittää ja varioi aikaisempia sekä hiljattain syntyneitä teoksiaan. Näin teoskokonaisuudet limittyvät toisiinsa ajallisesti ja käsitteellisesti. Aiempien teosten uudelleentulkinnoissa on mukana ääntä ja performatiivisuutta, mikä tekee näyttelystä monia aisteja ruokkivan elämyksen.

Eteläistä näyttelyhallia elävöittävät punaisen sävyt, jotka toistuvat seinille asennetuissa kahvoissa, lattiateippauksessa ja *Kvasi-rautaoksidinpunaisessa** seinämaalissa. Maaperän rautaoksidista valmistettu sävy on tuttu ja kauan käytetty lukuisissa kulttuureissa, vaikka se usein mielletään paikalliseksi erityispiirteeksi. Suomessa vastaava maali on punamulta. Massiivinen, kuudesta veistoksesta koostuva *Kahvat*-installaatio lainaa muotokieltään niin länsimaisesta avantgardetaiteesta kuin arkisista vetimistä ja henkisestä geometriasta. Vastakkaisille seinille ripustettu *Jahnstrasse 5* -teoskokonaisuus on nimetty Yangin entisen kotiosoitteen mukaan ja viittaa siellä käytettyihin kodinkoneisiin. Teoskokonaisuudessa koti on henkilökohtainen ja yksityinen paikka. Mutta se on myös tila, jossa uudet ajatukset voivat syntyä.

Pohjoista näyttelyhallia määrittää intensiivinen *Kvasi-Yves Kleinin sininen**, viittaus länsimaisen modernin taiteen perintöön. Sinisille seinille ripustetuissa Luotettavat -paperikollaaseissa yhdistyvät geometriset, abstraktit ja orgaaniset kuviot. *Soturi Uskova Rakastaja* -veistoskokonaisuuden (2011) uudelleentulkinta, *Soiva versio* esittelee monipuolisesti kulttuurisia hahmoja. Tilaan vaakatasossa levittäytyvä, matala veistosjoukkio rinnastuu pystysuuntaiseen ja arkkitehtoniseen *Pinotut nurkat* -veistospariin. Hallia jakaa *Soivat pisarat – Teräsnuput* -kulkusverho. Verho kilisee, kun yleisö kulkee sen läpi. Kulkusten äänellä on ollut tärkeä henkinen merkitys monissa kulttuureissa, kautta aikojen.

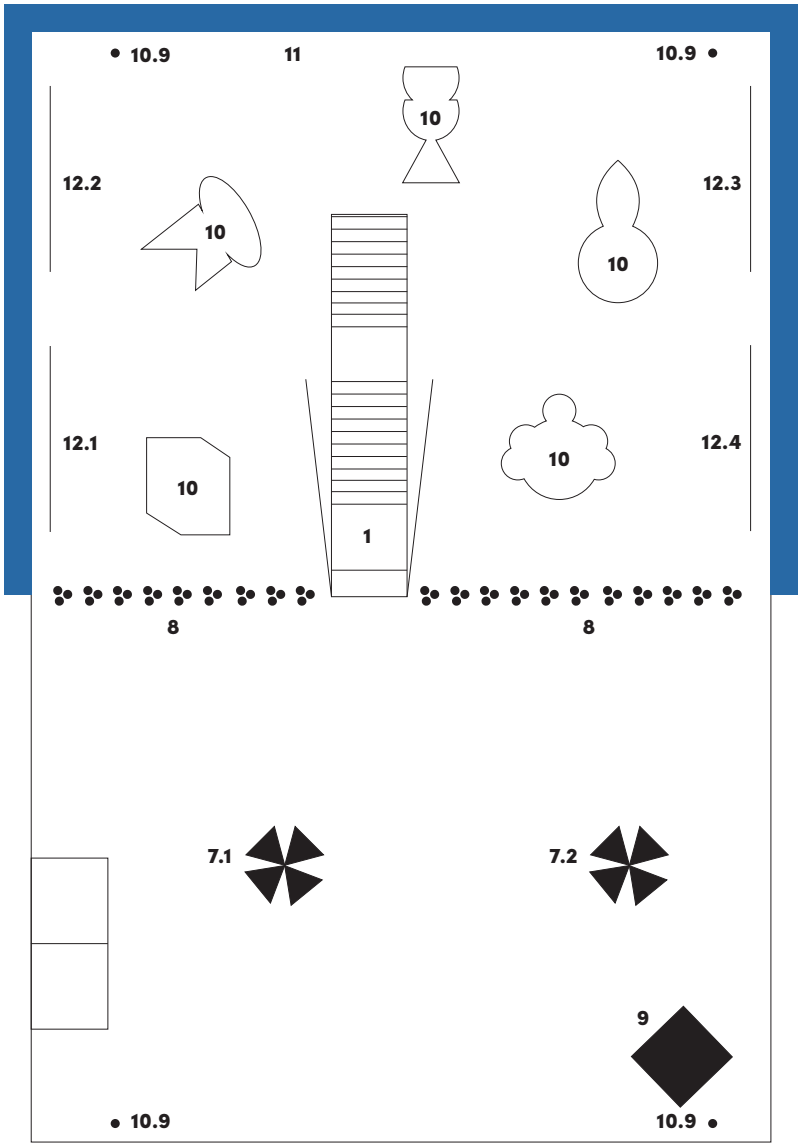
* Kvasi tarkoittaa jäljitelmää tai näennäistä.

Eteläinen halli



1 Hapettava suuri iloitseva sielumerkki – Lumoava verkko #185, 2023
2.1a–2.2d Jahnstrasse 5, 2017
3.1–3.10 Kahvat, 2019
4.1–4.3 Luotettavat, 2015
5 Kevään lähde on liikkeen jäljessä, 2021
6 Kvasi-rautaoksidinpunainen, 2023

Pohjoinen halli



7.1–7.2 Pinotut nurkat, 2022
8 Soivat pisarat – Teräsnuput, 2022
9 Soiva vartija kotoisen sommitelman yllä – Karmiininpunainen, 2022
10.1a–10.9 Soturi Uskova Rakastaja – Soiva versio, 2023
11 Kvasi-Yves Kleinin sininen, 2023
12.1–12.4 Luotettavat, 2015
1 Hapettava suuri iloitseva sielumerkki – Lumoava verkko #185, 2023

Eteläinen halli

1 Hapettava suuri iloitseva sielumerkki – Lumoava verkko #185, 2023

Hanji-paperi, pohjustettu alumiinille, kehystetty

2 Jahnstrasse 5, 2017

2.1 Jahnstrasse 5, 2017
2.1a Keittiön lämpöpatteri
2.1b Keittiön vedenlämmitin
2.1c Kylpyhuoneen lämpöpatteri
2.1d Olohuoneen lämpöpatterit, vasen ja oikea

alumiinisälekaihtimet, jauhemaalattu alumiinikehys, hehkulamput, kaapelit, nippusiteet, valaisinliittimet
A.P. II editiosta 5/II A.P.

2.2 Jahnstrasse 5, 2017
2.2a Keittiön lämpöpatteri
2.2b Keittiön vedenlämmitin
2.2c Kylpyhuoneen lämpöpatteri
2.2d Olohuoneen lämpöpatterit, vasen ja oikea

alumiinisälekaihtimet, jauhemaalattu alumiinikehys, hehkulamput, kaapelit, nippusiteet, valaisinliittimet
2/5 editiosta 5/II A.P.

Courtesy of Galerie Barbara Wien, Berlin

3 Kahvat, 2019

3.1 Soiva kupari-coupe – Suljettu ykseys
3.2 Soiva nikkeli-coupe – Suljettu ykseys
3.3 Soiva portti – Yhdeksän laki
3.4 Soivat kahvat – Päälle ja sydämelle
3.5 Soivat kahvat – Kolmen kehon laki
3.6 Soivat kahvat – Neljäs voima

jauhemaalattu teräskehikko, verkko ja kahvat, kuulalaakerit, pyörät, kupari- ja nikkelipinnoitetut kulkuset, avainrenkaat

6 osaa

3.7 Lattiaelementti

vinyylitarra

3.8 Seinäelementti

jauhemaalatut teräskahvat

Äänielementit:

3.9 DMZ linnunlaulu

digitaalinen äänitiedosto, 29:55 min, loop

Koreoiden välisen huippukokouksen aikana 27.4.2018 Korean demilitarisoidulla vyöhykkeellä nauhoitettu äänite esitetään Korean tasavallan presidentin kanslian luvalla.

3.10 Isang Yun: Images, 1968

digitaalinen äänitiedosto, 20:27 min. Roswitha Staege (huilu), Burkhard Glaetzner (oboe), Kolja Lessing (viulu), ja Walter Grimmer (sello). Julkaisija: Boosey & Hawkes, Inc.

Courtesy Internationale Isang Yun Gesellschaft e. V.

4 Luotettavat, 2015

4.1 Ketjutettu puolikuu – Luotettava #258
4.2 Puristettu lootus – Luotettava #256
4.3 Pala täysikuuta – Luotettava #255

turvakirjekuoret ja ruutupaperi kartongille, kehystetty, vinyylitarra

5 Kevään lähde on liikkeen jäljessä, 2021

silkkipaino ja kohokuviointi paperille
A.P. XII editiosta 45/XII A.P.

6 Kvasi-rautaoksidinpunainen, 2023

punainen maali

Pohjoinen halli

7 Pinotut nurkat, 2022

7.1 Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava viisikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio
7.2 Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava nelikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio,

alumiinisälekaihtimet, jauhemaalattu alumiininen ripustusrakenne, teräsvaijeri, LED-putket, kaapeli

8 Soivat pisarat – Teräsnuput, 2022

alumiinisälekaihtimet, jauhemaalattu alumiininen ripustusrakenne, teräskulkuset, teräsketjut, karabiinit, avainrenkaat

Courtesy of Kukje Gallery

9 Soiva vartija kotoisen sommitelman yllä – Karmiininpunainen, 2022

jauhemaalatut teräskulkuset, avainrenkaat, kulhoja, keittiövälineitä, ruoan säilytysastioita, vedenkeittimiä ja teekannu

Courtesy of Galerie Barbara Wien, Berlin

10 Soturi Uskova Rakastaja – Soiva versio, 2023

10.1 Soivat parantajamiehet, 2023
10.1a Soiva parantajamies – Karvainen verinen
10.1b Soiva parantajamies – Karvainen jalo
10.1c Soiva parantajamies – Karvainen hullu nivel
10.1d Soiva parantajamies – Tahditon toinen maailma
10.1e Soiva parantajamies – Kunnon kimpale turvaa
10.1f Soiva parantajamies – Ulos luolasta

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, teräskulkuset, jauhemaalatut teräskulkuset, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, peruukit, pingispallot, hiuslenkit, chili, ristipistokangas, nepparit, kukkalanka, papiljotit, viskoosiniini, vaahtomuovinauha, pyöreä kuminauha, climax-siima, polyeteeniverkkoletku, ruostumaton teräsketju, villalanka, synteettinen lanka, juuttilanka, lintuverkko

6 osaa

10.2 Soivat alkuperäisnaiset, 2023
10.2a Soiva alkuperäisnainen – Kaunopuheiset
10.2b Soiva alkuperäisnainen – Riivattu juntti
10.2c Soiva alkuperäisnainen – Kylläisyys sesongin ulkopuolella
10.2d Soiva alkuperäisnainen – Kuukalenteri
10.2e Soiva alkuperäisnainen – Kypsyminen
10.2f Soiva alkuperäisnainen – Hedelmällinen hehku

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, teräskulkuset, jauhemaalatut teräskulkuset, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, tekokasvit, kuivattu inkivääri, kuivattu puukorvasieni, kävyt, luudat, muoviköysi, hankausharja, kukkateippi, kukkalanka, joustava alumiinilanka, läpinäkyvä nailonlanka, puutarhalanka

6 osaa

10.3 Soivat mäntyloitsut, 2023
10.3a Soiva mäntyloitsu – Tuhkatalvi
10.3b Soiva mäntyloitsu – Hiiltynyt kesä

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, teräskulkuset, jauhemaalatut teräskulkuset, avainrenkaat, kävyt, akryylimaali, merseroitu puuvillalanka

2 osaa

Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris

10.4 Soiva kivitanssi – Kulmikas pyöreä, 2023

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, teräslanka

Courtesy of Galerie Barbara Wien, Berlin

10.5 Soiva kivitanssi – Varjostettu, 2023

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat

10.6 Soiva kivitanssi – Litteä musta, 2023

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, teräslanka

Courtesy of Galerie Barbara Wien, Berlin

10.7 Soiva kivitanssi – Litteä etumus, 2023

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, teräslanka

10.8 Soivat toteemirobotit, 2023
10.8a Soiva toteemirobotti – Eteenpäin
10.8b Soiva toteemirobotti – Vinossa
10.8c Soiva toteemirobotti – Sivuttain

jauhemaalattu teräsrunko, jauhemaalattu verkko, kuulalaakerit, pyörät, PVD-pinnoitetut teräskulkuset, avainrenkaat, aurinko-LED-valot, aurinkopaneeli, tuuletin, kannettavat virtalähteet, teräslanka

3 osaa

Courtesy of dépendance, Brussels

Äänielementti:

10.9 Igor Stravinsky: Kevätuhri, 1913

Helsingin kaupunginorkesteri
kapellimestari Susanna Mälkki
Konserttitaltiointi Helsingin Musiikkitalossa 11.10.2018

11 Kvasi-Yves Kleinin sininen, 2023

sininen maali

12 Luotettavat, 2015

12.1 Suurisiipinen leija – Luotettava #257
12.2 Kalastusneliöt – Luotettava #259
12.3 Hehkupöllö – Luotettava #254
12.4 Hehkuva linnunpesä – Luotettava #252

turvakirjekuoret ja ruutupaperi kartongille, kehystetty, vinyylitarra

1 Hapettava suuri iloitseva sielumerkki – Lumoava verkko #185, 2023

Hanji-paperi, pohjustettu alumiinille, kehystetty

Kaikki teokset julkaistu taiteilijan luvalla, ellei toisin mainita. Kuvaoikeudet: Studio Haegue Yang, ellei toisin mainita.

1. Hapettava suuri iloitseva sielumerkki – Lumoava verkko #185

2023

Yang on tutkinut vuosien ajan mulperipuun kaarnasta valmistetun *hanji*-paperin käyttöä korealaisessa, shamanistisessa perinteessä. Monissa kulttuureissa vastaava paperin taittelu ja leikkaaminen on merkityksellinen ja yleinen osa henkisiä rituaaleja. Koska käsintehty *hanji*-arkki on kooltaan rajallinen, ovat *Yangin* kollaasiteokset varsin pieniä. Koostaan huolimatta teokset ovat yksityiskohtaisia ja kerroksellisia. Koristeellisessa kuvioinnissa yhdistyvät esittävät ja geometriset muodot sekä symmetria ja kaleidoskooppimaiset kuviot.

Lumoava verkko -teossarjaan kuuluu lähes toistasataa kollaasia ja näyttelyssä on esillä sarjan kaksi uusinta teosta. Niissä sommittelu rakentuu kiinalaisen 喜 heuni -merkin ympärille, joka viittaa ”ilolla siunaamiseen”. Kun merkki tuplataan, se muuttuu 囍 heui -muotoon. Heui merkitsee ”suurta iloista juhlaa”. Teoksissa yhdistyvät kuvalliset aiheet ja 3000 vuotta vanhat hanzi-kirjoitusmerkit. Ne viittaavat korealaiseen kansanmaalauksen perinteeseen, jossa kiinalainen kirjainmerkki koristellaan runsaasti symboleilla. Aiheen ja muodon rajat ovat teoksissa häilyviä. Kasvi- ja eläinaiheiden myötä ne ovat kokonaisvaltaisten shamanististen esineiden tapaan yhteydessä maahan ja ihmisiin, toisin kuin etääntyneessä ja älyä korostavassa aristokraattien taiteessa.

Jahnstrasse 5 – Keittiön vedenlämmitin, 2017, näkymä näyttelystä H*aegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K., Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

2. Jahnstrasse 5

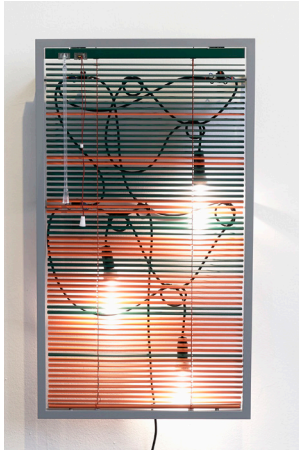
2017

2.1 Jahnstrasse 5, 2017
2.1a Keittiön lämpöpatteri
2.1b Keittiön vedenlämmitin
2.1c Kylpyhuoneen lämpöpatteri
2.1d Olohuoneen lämpöpatterit, vasen ja oikea

2.2 Jahnstrasse 5, 2017
2.2a Keittiön lämpöpatteri
2.2b Keittiön vedenlämmitin
2.2c Kylpyhuoneen lämpöpatteri
2.2d Olohuoneen lämpöpatterit, vasen ja oikea

Yangin taiteen yksi alaryhmä, kodinkoneveistokset, muistuttavat taiteilijan aiempien asuntojen teknisiä laitteita niin muotojensa, mittasuhteidensa kuin sijoittelunsa puolesta. Teosten nimissä on usein osoite tai postinumero, joka viittaa Yangin aiempien asuntojen todelliseen sijaintiin. Veistoksissa arkipäivän esineet, kuten vedenlämmitin tai lämpöpatteri, on pelkistetty suorakulmaisiksi metallikehikoiksi. Etupuolen peittävät alumiiniset sälekaihtimet, jotka sekä paljastavat että peittävät niiden takana olevat lamput ja johtovyyhdit. Hehkuva valo viittaa lämpöä tuottaviin kodinkoneisiin.

Taiteilijan aiemman Berliinin asunnon mukaan nimetty teoskokonaisuus on esillä kahdessa eri värisävyssä. Kokonaisuus vihjaa äärimmilleen pelkistettyyn kotiin, joka ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, vaan on liikuteltavissa. Vastakkaisille seinille peilautuvassa veistossarjassa pohditaan kodin käsitettä. Koti ei ole taiteilijalle vain intiimi paikka, johon kuulua, vaan myös uusien ideoiden syntysija.



Jahnstrasse 5 – Keittiön lämpöpatteri, 2017, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K., Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

Kahvat, 2019, näkymä näyttelystä *Moved by Schlemmer. 100 Years of Triadic Ballet*, Staatsgalerie Stuttgart, 2022

3. Kahvat

2019

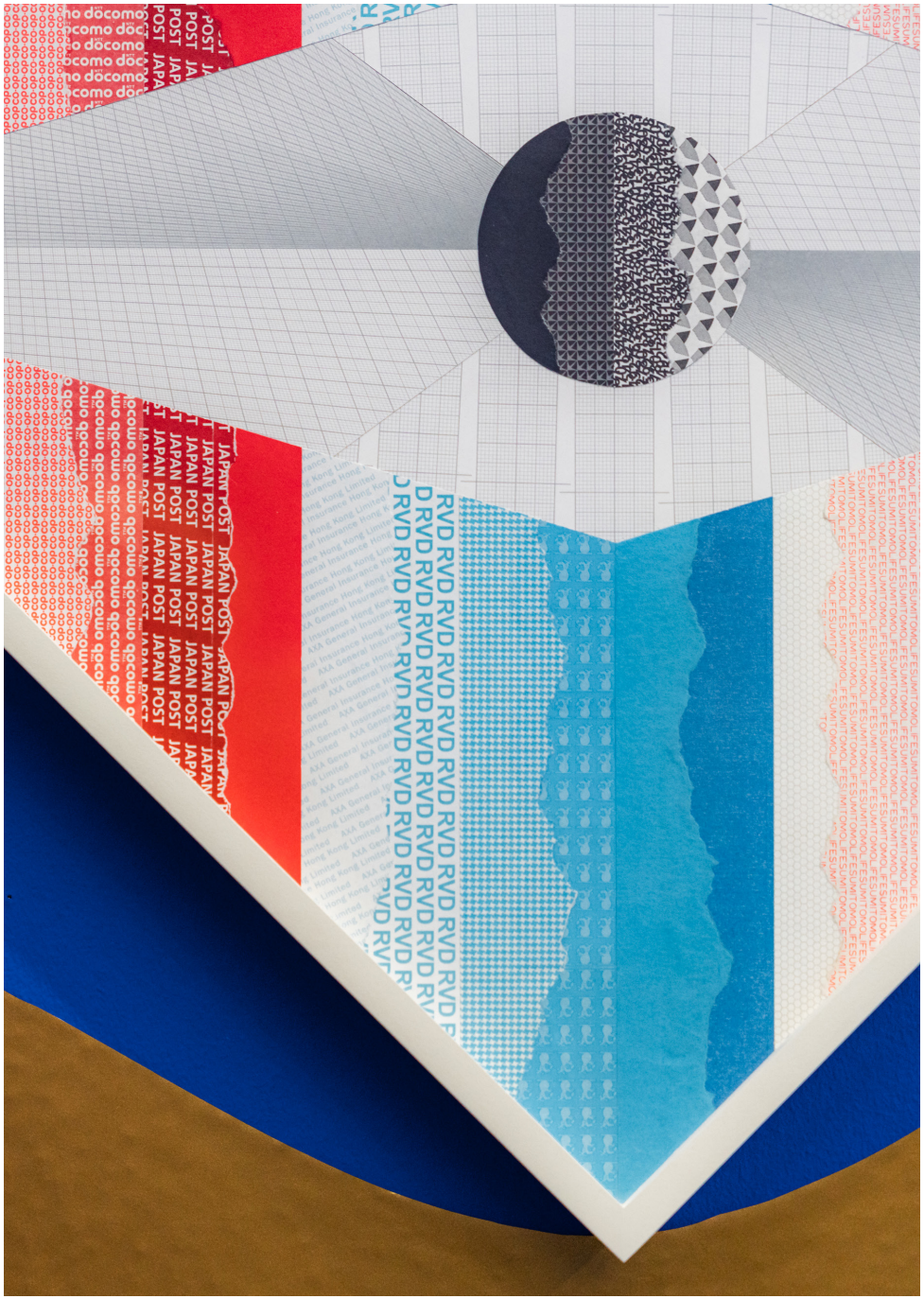
3.1 Soiva kupari-coupe – Suljettu ykseys
3.2 Soiva nikkeli-coupe – Suljettu ykseys
3.3 Soiva portti – Yhdeksän laki
3.4 Soivat kahvat – Päälle ja sydämelle
3.5 Soivat kahvat – Kolmen kehon laki
3.6 Soivat kahvat – Neljäs voima
3.7 Lattiaelementti
3.8 Seinäelementti
3.9 Äänielementti: DMZ linnunlaulu
3.10 Äänielementti: Isang Yun: Images, 1968

Moniaistinen installaatio koostuu kuudesta veistoksesta, seinille ripustetuista teososista ja äänielementeistä. Veistokset on päällystetty kulkusilla ja asetettu pyörien päälle. Nämä inhimillisen ja mekaanisen olennon yhdistelmät tuottavat liikuteltaessa hienovaraista, kilisevää ääntä, muistutuksena shamanistisista rituaaleista. *Kahvat*-installaatio kohdistaa huomiomme tavanomaiseen esineeseen, johon tartumme, kun avaamme tai suljemme jotain. Veistosten nimien ja muotojen inspiraationa ovat eurooppalaiset avantgardetaiteilijat, kuten **Sophie Taeuber-Arp** (1889–1943) ja mystikkofilosofi **G. I. Gurdjieff** (1866–1949), sekä vapaasti hyödynnettävät, yleisluonteiset kahvamallit. Veistosten alle lattialle levittäytyy kulmikas, kaleidoskooppimainen kuvio ja seinät on koristeltu lukuisilla punaisilla kahvoilla.

Installaation yhteydessä soi äänitaltiointi Etelä- ja Pohjois-Korean väliseltä, demilitarisoidulta vyöhykkeeltä. Se nauhoitettiin kolmannen Koreoiden välisen huippukokouksen aikaan vuonna 2018. Tallenteeseen ei tarttunut johtajien puhetta, vaan ainoastaan lintujen sirkutusta ja kameran suljinten naksahduksia. Kun installaation veistoksia aktivoidaan* eli liikutellaan, hallin täyttää eteläkorealaisen säveltäjä **Isang Yunin** (1917–95) musiikkiteos *Images*, 1968.

Kahvat-teos aktivoituu lauantaisin kaksi kertaa kuussa. Tarkat ajat löytyvät näyttelyvihon lopusta ja nettisivuiltamme. Nettisivuillamme on tieto myös mahdollisista muutoksista.

Kahvat, näkymiä näyttelystä *Haegue Yang: Handles*, The Museum of Modern Art, New York, 2019.
Tilausteos, the Marron Atrium by The Museum of Modern Art, New York. Kuva: Dawn Blackman



Pala täysikuuta – Luotettava #255 (yksityiskohta), 2015, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K, Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

4. & 12. Luotettavat

2015

4.1 Ketjutettu puolikuu – Luotettava #258
4.2 Puristettu lootus – Luotettava #256
4.3 Pala täysikuuta – Luotettava #255

12.1 Suurisiipinen leija – Luotettava #257
12.2 Kalastusneliöt – Luotettava #259
12.3 Hehkupöllö – Luotettava #254
12.4 Hehkuva linnunpesä – Luotettava #252

Vuonna 2010 Yang aloitti geometristen paperikollaasien luomisen. Projekti taukosi vuonna 2020. Materiaalina ovat turvakuorten kuvioidut sisäpuolet, joiden alkuperäinen tarkoitus on suojata niiden sisältämää tietoa. Yang käänsi tavallisesti piilossa olevat kuvioinnit kollaasien etupuolelle ja laati niistä moniulotteisia, abstrakteja sommitelmia.

Kummassakin näyttelyhallissa on esillä suuret, seinämaalauksia muistuttavat teoskokonaisuudet vuodelta 2015. Ne muodostuvat kehystetyistä paperikollaaseista ja kuviointiteippauksista. Kokonaisuuksissa yhdistyvät esittävä ja abstrakti ilmaisumuoto Bauhausista ja futurismista tutulla tavalla. Tähän viittaavat myös teosnimet *Suurisiipinen leija*, *Hehkupöllö*, *Kalastusneliöt*, *Puristettu lootus* ja *Ketjutettu puolikuu*. Kollaasien abstraktit, kehystetyt sommitelmat yhdistyvät yksiväristä seinää vasten kultaisiin ja hopeisiin, liikevaikutelmaa ja esittävyyttä henkiviin teippauksiin. Esittävän ja abstraktin rajat hämärtyvät ja sulautuvat yhteen.

Hehkuva linnunpesä – Luotettava #252, 2015, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K, Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

5. Kevään lähde on liikkeen jäljessä

2021

Vuonna 2019 South London -galleria järjesti Yangin yksityisnäyttelyn ja kaksi vuotta myöhemmin tilasi häneltä grafiikan vedossarjan gallerian 130-vuotispäivän kunniaksi. Syntyi silkkipainoteos, joka on kunnian-osoitus gallerian historiasta kummunneelle motolle ”Taiteen lähde on kansan elämässä”. Ajatus on peräisin englantilaiselta taiteilijalta, kuvittajalta ja sosialistiaktivistilta, **Walter Cranelta** (1845–1915). Crane suunnitteli aikoinaan gallerian parkettilattian, jonka osana lause on. Nykyisin alkuperäinen parketti on piilossa uuden puulattian alla, katseilta piilossa. Tämä kätketty perintö ilmentää Cranen halua omistautua taiteen voimalle, tasa-arvolle ja yhteiskunnallisille uudistuksille.

Yangin teoksessa on Cranen sitaattia henkivä, burmankielinen motto. Se kommentoi Myanmarin viimeaikaisia laajoja protesteja, jotka tunnetaan myös Kevätvallankumouksena. Tulkintansa myötä Yang suuntaa empatiansa ja kunnioituksensa sorrettuja väestöryhmiä, kuten työläisiä, siirtomaavallan alla eläviä ja maahanmuuttajia kohtaan – aikakaudesta riippumatta. Yangin versiossa Kaakkois-Aasian lääkekasvit korvaavat Cranen alkuperäisen teoksen viktoriaaniset luontoaiheet. Kolmen sormen tervehdysmerkit symboloivat vastarintaa Myanmarin diktatuuria kohtaan ja samalla muistuttavat valtion siirtomaa-ajoista.

Kvasi-rautaoksidinpunainen, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Quasi-Colloquial*, Pinacoteca de São Paulo, 2023. Kuva: Isabella Matheus

6. Kvasi-rautaoksidinpunainen

2023

Yang haastaa perinteisiä värinkäytön tapoja (*Kvasi-rautaoksidinpunainen* ja *Kvasi-Yves Kleinin sininen*) ja hyödyntää yksivärisiä seinämaaleja käsitteellisesti. Tähän liittyvät värien valintaprosessit ja ponnistelut löytää haluttu sävy. Valinta sisältää väistämättä epäonnistumisen, koska täsmällisen, halutun sävyn tavoittaminen on mahdotonta. Yang tutkii tätä ja siitä seuraavaa vieraantumista. Hän käyttää kvasi -käsitettä, joka viittaa jäljitelmään tai näennäiseen sekä kysymykseen alkuperäisyydestä ja omistajuudesta. Näkemyksemme siitä, että esimerkiksi värisävy on vain tietyn ryhmän omaisuutta tai identiteetin osa, voidaan jatkuvasti haastaa. Lopulta on ilmeistä, että monet värikokemuksiin liittyvät asiat ovat yhteisiä ja universaalisti jaettuja.

Kvasi-rautaoksidinpunainen muotoutui, kun Yang ryhtyi etsimään monissa kulttuureissa tunnettua värisävyä. Sävy koetaan usein omaksi ja osaksi paikallista kulttuuria, koska väripigmentit saadaan ympäröivästä luonnosta. Havaintojensa pohjalta Yang valitsi hapettunutta maata muistuttavan punaisen sävyn, joka sisältää runsaasti rautaa. Eri maissa tällaista maalia käytetään yleisesti talojen julkisivujen maalaamiseen. Tunnettuja esimerkkejä ovat muun muassa persianlahdenpunainen, espanjanpunainen, toscananpunainen, intianpunainen ja venetsianpunainen. Nimet heijastavat yhä sävyjen maantieteellistä alkuperää, vaikka tänä päivänä punaisen sävyt tuotetaan pääosin teollisesti: 1900-luvulta lähtien, kemiallisten prosessien myötä, maalien sävyjä on voitu tuottaa myös keinotekoisesti.

Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava nelikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio, 2022, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Quasi-Colloquial*, Pinacoteca de São Paulo, 2023. Kuva: Isabella Matheus

7. Pinotut nurkat

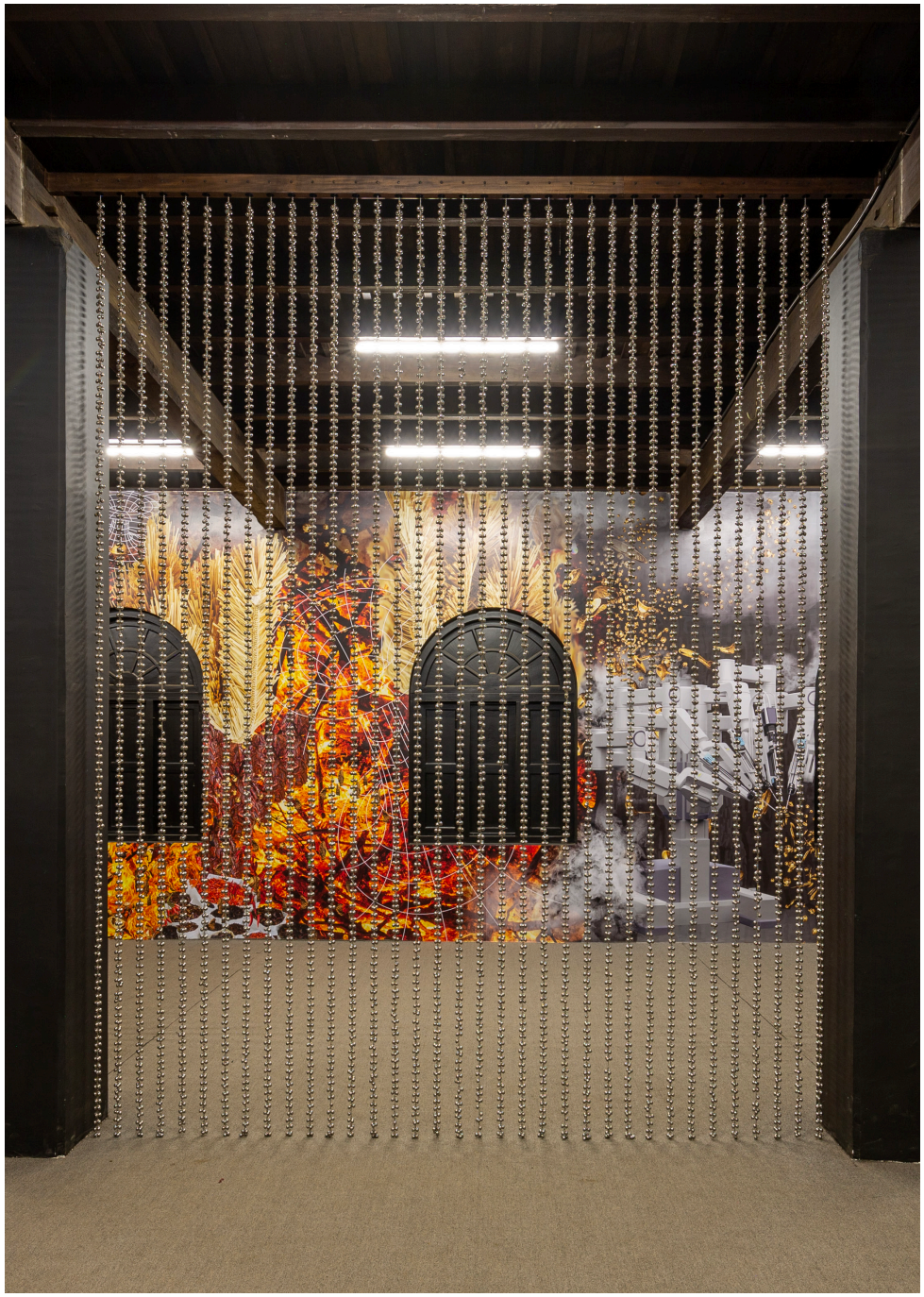
2022

7.1 Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava viisikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio
7.2 Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava nelikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio

Pinotut nurkat -teospari viittaa brasilialaistaiteilija **Cildo Meireleksen** (1948–) teossarjaan *Espaços Virtuais: Cantos* (Virtuaalitilat: Nurkat, 1967–68). Meireleksen käsitteellisessä teossarjassa teokset muodostuvat todellisen kokoisista huoneen nurkista, jotka näyttävät osin maalauksilta ja osin veistoksilta. Teosten väreillä ja muodoilla Meireles viittaa oikeaan tilaan ja muistoihin kotiympäristöstä.

Matka Brasilian São Pauloon ja Rio de Janeiroon vuonna 2006 oli Yangille merkittävä käännekohta taidehistorian ja -maailman hahmottamisessa. Vaikka hän oli ollut tietoinen brasilialaisista taiteilijoista ja taidesuuntauksista, hän ymmärsi paremmin niiden tärkeyden modernismissa sekä nykytaiteessa. Samoihin aikoihin hän ryhtyi käyttämään teostensa materiaalina sälekaihtimia, joista tuli Yangin teosten tunnusomainen piirre ja tärkeä osa hänen taiteellista ilmaisuaan. Yksityiseen tilaan viittaavat sälekaihtimet eivät ole taiteessa perinteinen tai tyypillinen materiaali. Ne ovat tuttuja ja käytännöllisiä esineitä, joilla rajataan tilaa ja rajoitetaan liikkumista, peitetään näkymiä ja suojataan yksityisyyttä rakennetuissa ympäristöissä. Irrottamalla sälekaihtimet niiden tavanomaisesta tarkoituksesta Yang käsittelee läpäisevyyden teemoja ja yksilöiden suhdetta toisiinsa. Sälekaihdinten monet sommitelmat ja yhdistelmät viittaavat moniin (taide)historiallisiin vaikutteisiin, kuten minimalismiin, sekä hallitsevaan länsimaiseen taidekäsitykseen.

Pinotut nurkat – Korkeuksiin kohoava viisikerroksinen vihreä ja violetti kahdeksankulmio, 2022, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Quasi-Colloquial*, Pinacoteca de São Paulo, 2023. Kuva: Isabella Matheus



Soivat pisarat - Teräsnuput, tilaustyö: Kochi-Muziris Biennale 2022.
Kuva: Kochi Biennale Foundation

8. Soivat pisarat - Teräsnuput

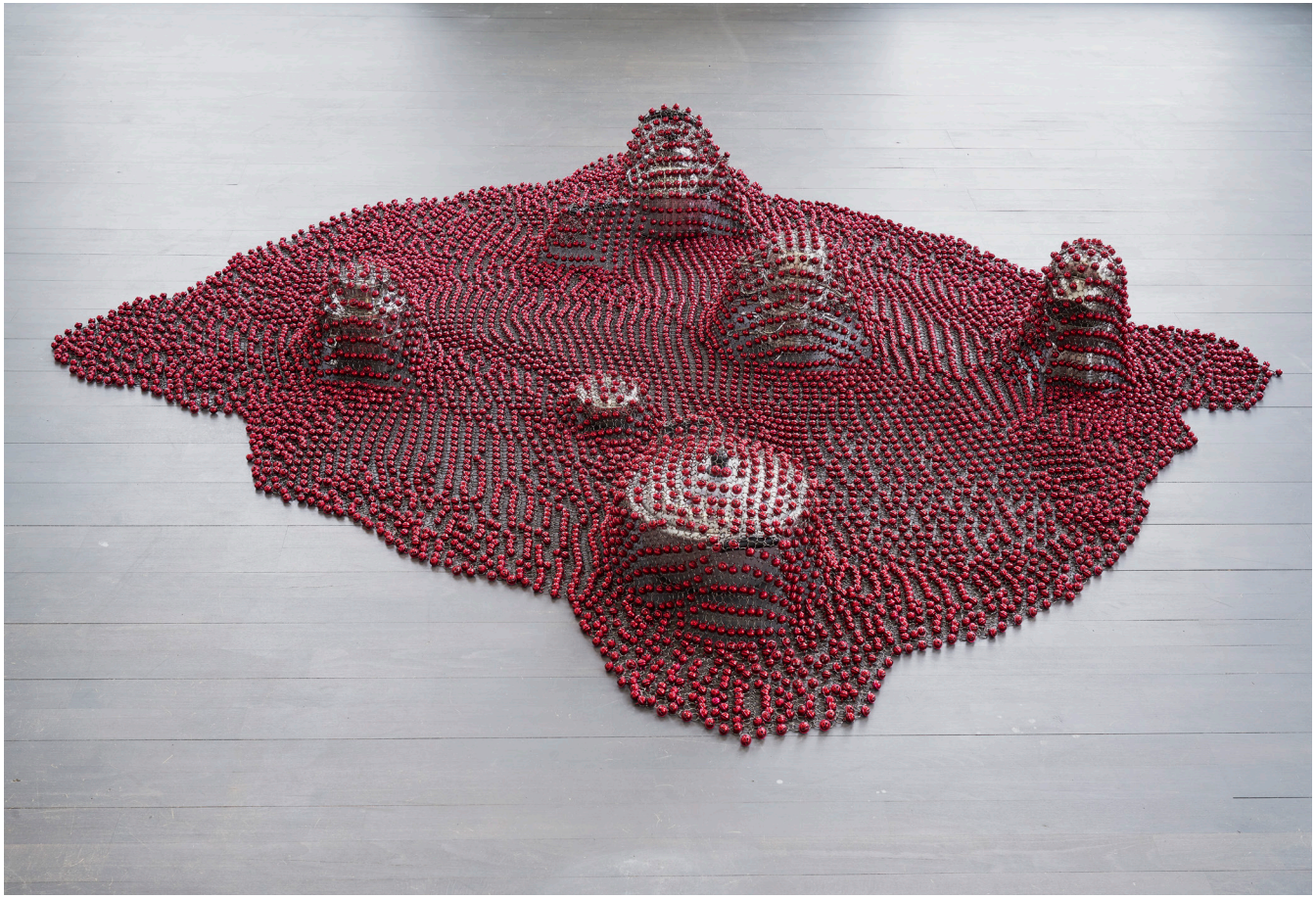
2022

Yang on käyttänyt jo yli vuosikymmenen ajan teostensa materiaalina kulkusia. Niillä on tärkeitä symbolisia merkityksiä useissa kulttuurisissa, uskonnollisissa ja hengellisissä perinteissä. Kulkusia on käytetty niin korealaisessa shamanismissa kuin eurooppalaisissa pakanallisissa tavoissa. Kilinän on uskottu toimivan välittäjänä arkitodellisuuden ja henkimaailman välillä. Yang on toteuttanut lukuisia kulkusia sisältäviä teoksia, monenlaisissa muodoissa. Teokset ovat joko seinälle ripustettavia, itsenäisesti seisovia tai katosta roikkuvia. Olemukseltaan ne ovat esimerkiksi ihmismäisiä tai köysimäisiä. Soivia veistoksia yhdistää sekä aineellinen ulkomuoto että aineeton, soiva ulottuvuus.

Yli 100 000 teräskulkusesta kootut verhot toimivat läpinäkyvinä tilanjakajina. Kulkuset muistuttavat viisiterälehtisiä kukkien nuppuja ja asettuvat pieniksi rykelmiksi. Kun yleisö kulkee verhon läpi, vapautuu näyttely-saliin kilisevää ääntä ja rituaalin-omaista tunnelmaa.

9. Soiva vartija kotoisen sommitelman yllä – Karmiininpunainen

2022



Soiva vartija kotoisen sommitelman yllä – Karmiininpunainen, 2022, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K, Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

Viime vuosina Yang on ollut kiinnostunut mukautuvista ja joustavista veistoksista, jotka koostuvat metallirenkaisiin kudotuista kulkusista. Peittoa muistuttavat veistokset syntyivät jatkumona köysimäisille teoksille, joissa hän hyödynsi samaa kudontatekniikkaa. Köysiteosten roikkuessa pystysuunnassa katosta alaspäin, kangasmaiset teokset lepäävät vaakasuunnassa lattialla. Toisin kuin köysiteoksia, peittomaisia teoksia ei ole tarkoitus liikutella. Näin ollen ne pysyvät vaiti ja painautuvat alla olevien muotojen mukaisesti. Teoksessa korostuu pysähtyneisyys ja kulkuspeiton paino esineiden yllä.

Punaisista kulkusista kudottu, haarniskamainen verkko peittää perinteisiä korealaisia ruokasäiliöitä ikään kuin suojellen niitä. Teoksen yhtenä tausta-ajatuksena on buddhalaisen filosofian ajatus niin kutsutusta Indran äärettömästä verkosta. Verkko symboloi tyhjyyden käsitettä, syy-seuraussuhteita ja kaikkialle ulottuvaa limittymisen sekä vuorovaikutusten rihmastoa. Rauhallinen metallihuntu luo yhteyksiä sekä maallisten että pyhien asioiden välille, jotka ovat toisistaan erottamattomia. Arkiset asiat ja rituaalit lomittuvat teoksessa toisiinsa.

Soiva parantajamies – Kunnon kimpale turvaa (yksityiskohta), 2023

10. Soturi Uskova Rakastaja – Soiva versio

2023

10.1 Soivat parantajamiehet, 2023
10.1a Soiva parantajamies – Karvainen verinen
10.1b Soiva parantajamies – Karvainen jalo
10.1c Soiva parantajamies – Karvainen hullu nivel
10.1d Soiva parantajamies – Tahditon toinen maailma
10.1e Soiva parantajamies – Kunnon kimpale turvaa
10.1f Soiva parantajamies – Ulos luolasta

10.2 Soivat alkuperäisnaiset, 2023
10.2a Soiva alkuperäisnainen – Kaunopuheiset
10.2b Soiva alkuperäisnainen – Riivattu juntti
10.2c Soiva alkuperäisnainen – Kylläisyys sesongin ulkopuolella
10.2d Soiva alkuperäisnainen – Kuukalenteri
10.2e Soiva alkuperäisnainen – Kypsyminen
10.2f Soiva alkuperäisnainen – Hedelmällinen hehku

10.3 Soivat mäntyloitsut, 2023
10.3a Soiva mäntyloitsu – Tuhkatalvi
10.3b Soiva mäntyloitsu – Hiiltynyt kesä

10.4 Soiva kivitanssi – Kulmikas pyöreä, 2023

10.5 Soiva kivitanssi – Varjostettu, 2023

10.6 Soiva kivitanssi – Litteä selkä, 2023

10.7 Soiva kivitanssi – Litteä etumus, 2023

10.8 Soivat toteemirobotit, 2023
10.8a Soiva toteemirobotti – Eteenpäin
10.8b Soiva toteemirobotti – Vinossa
10.8c Soiva toteemirobotti – Sivuttain

10.9 Igor Stravinsky: Kevätuhri, 1913

Soturi Uskova Rakastaja -veistoskokonaisuuden ensimmäinen versio vuodelta 2011 koostui 33 veistoksesta. Veistokset oli rakennettu pyörillä kulkevista vaaterekeistä, joihin oli ripustettu sähköjohtoja ja hehkulamppuja. Lisäksi niihin oli kiinnitetty valikoima teollisesti valmistettuja materiaaleja, kuten muovikasveja ja peruukkeja. Keinotekoiset, mutta samalla todentuntuiset materiaalit yhdistyivät veistoksissa luonnosta kerättyihin käpyihin. Kokonaisuus korosti luonnollisen ja keinotekoisen jatkuvasti hämärtyviä rajoja. Veistossarja tunnetaan Yangin valoveistosten merkittävimpänä kokonaisuutena. Versioimalla tätä aiempaa veistoskokonaisuutta vuosina 2022–23 (*Soiva versio*), Yang muistelee ja juhlistaa taiteensa vuorovaikutteisuutta.

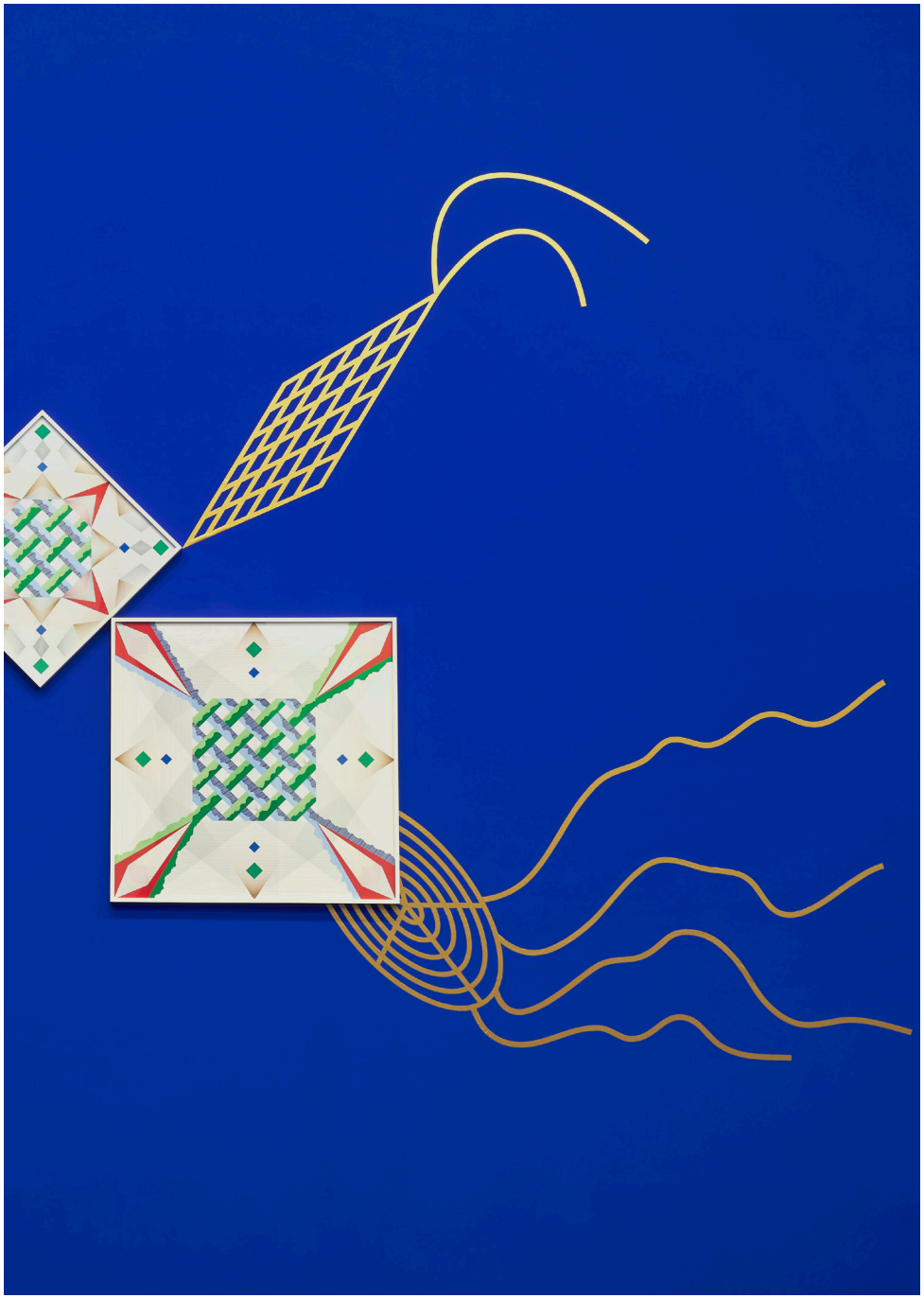
Soturi Uskova Rakastaja – Soiva versio jakautuu nimettyihin alaryhmiin, minkä lisäksi jokaisella yksittäisellä veistoksella on oma nimensä. Alaryhmät ovat: *Soivat alkuperäisnaiset*, *Soivat parantajamiehet*, *Soivat toteemirobotit*, *Soivat mäntyloitsut* ja *Soiva kivitanssi*. Nimet kuvastavat hahmoja ja niiden ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten kykyä omistautua asialleen ja kulttuurisille arvoille. Soivassa versiossa teokset koostuvat teräsrakenteista ja niitä päällystävästä verkosta. Verkkoon on kiinnitetty metallisia kulkusia, ja kulkusverkko muodostaa ikään kuin veistosten ihon. Verrattuna vuoden 2011 veistossarjaan *Soiva versio* on korkeudeltaan matalampi. Yang kuvailee veistosten kehitystä näin: ”Mikä ennen oli korkea maissipelto, on nyt muuttunut matalaksi ruohokentäksi”.

Soiva toteemirobotti – Sivuttain (yksityiskohta), 2023

Soiva kivitanssi – Kulmikas pyöreä, 2023

Teoskokonaisuuden yhteydessä näyttelysalissa soi islamilaisten rukousaikojen mukaan **Igor Stravinskyn** (1882–1971) modernin balettimusiikin merkkiteos *Kevätuhri* (1913), jossa limittyvät toisiinsa pakanalliset, slaavilaiset kevätrituaalit ja venäläinen avantgarde.

Soiva alkuperäisnainen – Riivattu juntti (yksityiskohta), 2023



Kvasi-Yves Kleinin sininen, näkymä näyttelystä *Haegue Yang: Several Reenactments*, S.M.A.K, Gent, 2023. Kuva: Dirk Pauwels

11. Kvasi-Yves Kleinin sininen

2023

Kvasi-Yves Kleinin sininen on keinotekoinen tulkinta ranskalaisen taiteilijan **Yves Kleinin** (1928–62), tunnetusta International Klein Blue (IKB) -sävystä. Kleinin tunnusomainen väri jäljitteli lapis lazuli -kivestä saatavaa, ultramariininsinistä pigmenttiä, ja hän patentoi sävyn nimiinsä vuonna 1960. Kvasi-etuliite viittaa jäljitelmään tai näennäiseen. Teokseen kuuluu, että Yang teettää museoiden ja gallerioiden henkilökunnalle epävirallisen äänestyksen, jossa he valitsevat lähimmän IKB-sävyn paikallisten maalintoimittajien värikartoista. Tietoinen epäonnistuminen aidon sävyn tavoittamisessa on piilotettu suunniteltuun ja näennäisesti demokraattiseen valintaprosessiin. Prosessi herättää kysymyksiä länsimaisen taiteen perinteisestä kaanonista ja kehottaa pohtimaan aitouden käsitettä kriittisesti.

Soiva parantajamies – Karvainen hullu nivel, 2023

Biografia

Haegue Yang (s. 1971, Soul) asuu ja työskentelee Berliinissä ja Soulissa, ja on kiistatta yksi aikamme tunnustetuimmista nykytaiteilijoista. Hänen ainutlaatuinen visuaalinen ilmaisunsa tuo yhteen erilaisia historioita ja perinteitä muun muassa kollaasien, performatiivisten veistosten ja suurien installaatioiden muodossa. Yang on kiinnostunut moninaisista teemoista ja hän visualisoi ilmiöitä lukuisilla tavoilla, mikä saa hänen taiteensa karttamaan määrittelyjä.

Haegue Yang hyödyntää kulttuurisia merkityksiä kantavia käsityötekniikoita ja materiaaleja: pyykkitelineitä, sälekaihtimia, *hanji*-paperia (perinteinen, korealainen mulperipuusta valmistettu paperi), keinotekoista olkea. Yangin teokset ovat moniaistillisia ja kokonaisvaltaisia. Hän käsittelee niissä epäsuoran estetiikan läpi muun muassa työvoimaa, muuttoliikettä ja pakolaisuutta. Yang arvostaa yhtenäisten kertomusten sijaan joustavuutta ja varmistaa samalla, että hänen viittauksensa ovat paitsi yllättäviä myös henkilökohtaisia.

Yangille myönnettiin Gesellschaft für Moderne Kunstin Wolfgang Hahn -palkinto Kölnin Ludwig Museumissa vuonna 2018 ja 13. Benesse-palkinto Singaporen biennaalissa vuonna 2022. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt mm. seuraavissa instituutioissa: National Gallery of Australia (2023); S.M.A.K., Gent (2023); Pinacoteca de São Paulo (2023); SMK – National Gallery of Denmark, Kööpenhamina (2022); Tate St Ives (2020); MMCA, Soul (2020), MoMA, New York (2019); The Bass, Miami Beach (2019); Museum Ludwig, Köln (2018); Centre Pompidou, Pariisi (2016); Leeum Museum of Art, Soul (2015); Kunsthaus Bregenz (2011) ja Etelä-Korean Paviljonki, Venetsian biennaali (2009).

Haegue Yang jatkaa laajaa näyttelytoimintaansa seuraavaksi Thaimaan biennaalissa 2023 ja Lahoren biennaalissa 2024. Lontoon Hayward Gallery järjestää hänen tuotantoaan laajasti esittelevän näyttelyn lokakuussa 2024. Yangin taiteesta on julkaistu lukuisia esseitä ja monografioita, ja hänen teoksiaan on julkisissa kokoelmissa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Tapahtumat

Puheohjelma

Perjantai 24.11. 2023 klo 18.00

Karima Boudou ja Kati Kivinen keskustelevat Haegue Yangin taiteesta

Karima Boudou on kuraattori S.M.A.K.-museossa Gentissä, Belgiassa.

Kati Kivinen on kuraattori ja näyttelypäällikkö HAM Helsingin taidemuseossa.

Perjantai 19.1.2024 klo 18.00

Anders Kruegerin luento Haegue Yangin taiteesta

Anders Krueger on Helsingissä toimiva kuraattori ja kirjoittaja sekä Kohta Taidehallin johtaja.

Perjantai 15.3.2024 klo 18.00

Katve-Kaisa Kontturin luento Haegue Yangin taiteen materiaaleista ja materiaalisuudesta

Katve-Kaisa Kontturi on Turussa toimiva taidehistorioitsija. Tällä hetkellä hän on taidehistorian yliopistonlehtori Turun yliopistossa.

Lauantai 6.4.2024 klo 15.00

Haegue Yang puhuu näyttelystään Kerroksellisia uudelleentulkintoja

Videoteosten näytännöt

Perjantai 1.12.2023 klo 11.30–19.00 (koko päivän)

Haegue Yang

Videotrilogia I–III
(Video Trilogy I–III, 2004–2006)

Avautuvat paikat
(Unfolding Places, 2004), 18'15"

Hillitty rohkeus
(Restrained Courage, 2004), 19'07"

Negatiivisten tilojen haaskausta
(Squandering Negative Spaces, 2006), 27'57"

Perjantai 22.3.2024 klo 11.30–19.00 (koko päivän)

Haegue Yang

Tuplat ja puolikkaat – Tapahtumia nimettömien naapurien kanssa (Doubles and Halves – Events with Nameless Neighbors, 2009), ääni: 77'20", puhe: 21'55"

Kahvat-teoksen aktivointi

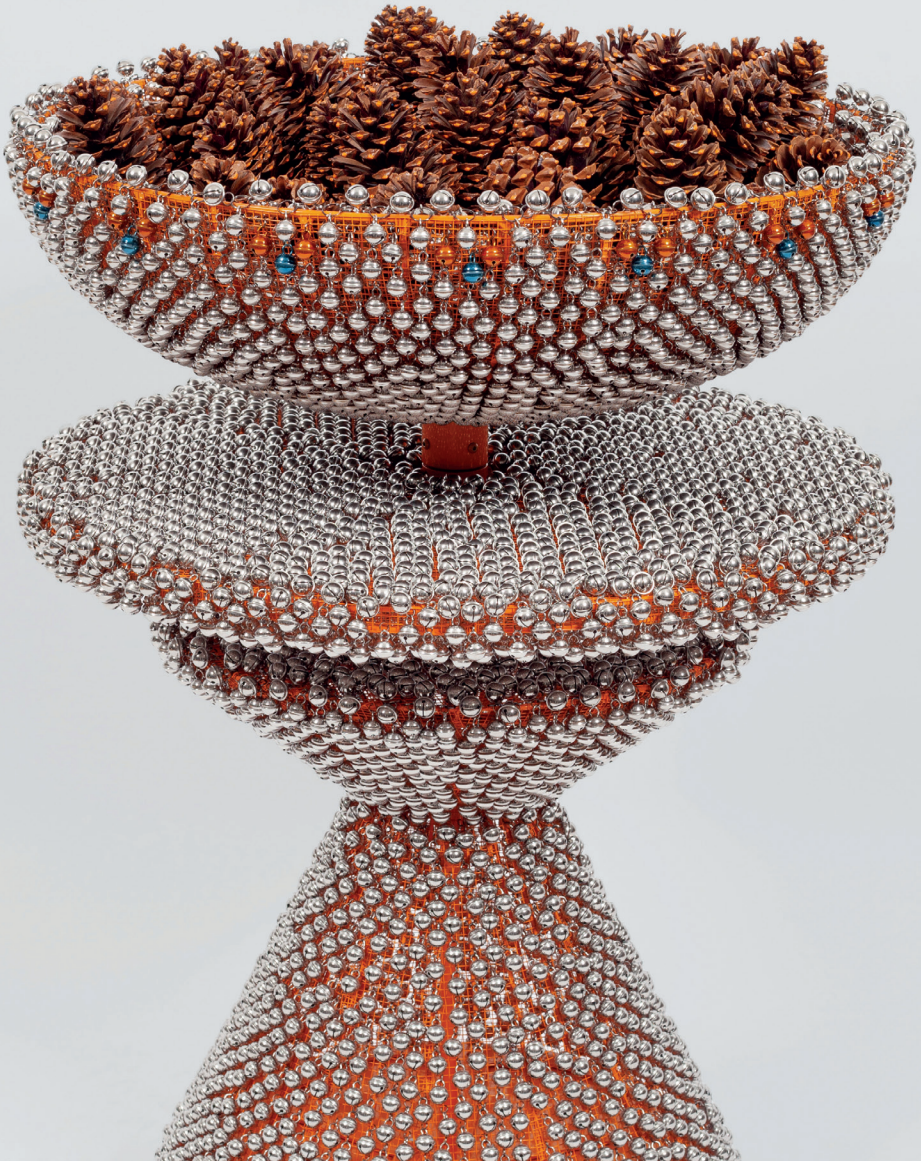
Torstai 23.11.2023
klo 18.30, 19.15, 20.15, 21.00

Lauantai 2.12. ja 9.12.2023 klo 14.00
Lauantai 13.1. ja 20.1.2024 klo 14.00
Lauantai 10.2. ja 17.2.2024 klo 15.00
Lauantai 2.3. ja 16.3.2024 klo 14.00
Lauantai 6.4.2024 klo 14.00

Koreografi Eeva Juutisen johdolla, kiitokset kaikille avustajille

Qr-koodilla pääset näyttelyvihkon verkkoversioon.

Katso mahdolliset päivitykset verkkosivuiltamme hamhelsinki.fi/tapahtumat
HAM pidättää oikeuden ohjelmistomuutoksiin.

Soiva alkuperäisnainen – Hedelmällinen hehku (yksityiskohta), 2023

HAM
Helsingin taidemuseo