

KALLE HAMM
Minor Civilization
13.8.–5.9.2021

Kalle Hamm on kuvataiteilija, joka toimii monipuolisesti taiteen kentällä tehden muun muassa kokeellista musiikkia ja yhteisötaideteoksia. Hänen edellinen yksityisnäyttelynsä Helsingissä nähtiin ARTag Galleryssa 2018. Vuonna 2014 hänen retrospektiivinsä oli esillä Keravan taidemuseo Sinkassa ja 2015 Mikkelin taidemuseossa.

Galleria Halmetojan Minor Civilization -näyttely on Hammin muuhun tuotantoon suhteutettuna klassinen. Hamm on käyttänyt nimenomaan kuvataiteen keinoja synnyttäessään kokoelman uusia piirroksia ja tussimaalauksia sekä paperille että puulle. Teosten tyyli viittaa vanhoihin kuvituksiin, arkkitehtuuripiirroksiin ja uskonnollisiin kuviin.

Näyttely on yhtenäinen kokonaisuus, vaikka teosten koko ja pohjamateriaali vaihtuvat aina sisällön tarpeen mukaan. Hamm on hyödyntänyt materiaalitekniistä osaamistaan ja perinteistä piirustus-taitoaan rennosti, mutta samalla siten, että lopputuloksessa näkyy kiintymys ja arvostus käytettyjä materiaaleja ja niiden alkuperäistä kauneutta kohtaan.

Hamm kuvaa uusissa teoksissaan länsimaisen kulttuurin ylimielisyyttä ja erilaisuuden pelkoa sekä kyvyttömyyttä ymmärtää omia kulttuurisia juuria. Erilaisuuden näkeminen auttaa meidät näkemään tarkemmin myös itsemme. Tämä saattaa olla joskus kivulias prosessi, koska tämä tuttu ja läheinen maailmamme ei aina olekaan sellainen, millaiseksi olemme sen kuvitelleet. Omaan kulttuuri-perintöön tutustuminen auttaakin ymmärtämään sitä arvokonfliktia, joka vallitsee sekä globaalisti että paikallistasolla.

Hamm nostaa uusissa teoksissaan ihmis- ja kasvikunnan väliset suhteet ihmis- ja eläinkunnan suhteiden rinnalle merkittävänä filosofisena kysymyksenä. Hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla eliölajeilla on yhteiset geneettiset juuret. Toinen vastakkainasettelu, joka esiintyy näyttelyssä, liittyy uskonnon ja seksuaalisuuden problematiikkaan. Itsensä homoseksuaaliksi identifioiva Kalle Hamm käsittelee kysymystä rakentavalla tavalla, nostamalla esiin vaiettuja tarinoita, lukemalla historiaa toisin ja antamalla vihdoinkin äänen vaietuille.

Samalla, kun Hamm tuo esiin historiasta tuttuja teemoja hän nostaa näkyviin yllättäviä ja unohdettuja yksityiskohtia. Tällöin oma kulttuurihistoria saattaakin tuntua yhtäkkiä vieraalta jopa oudolta. Koin tämän kokemuksen terveellisenä itselleni, uskon sen olevan sitä monelle muullekin.

Helsingissä 11.8.2021
Veikko Halmetoja

Hercynia Silva
2021
sekatekniikka
175 x 285 cm

16 000 €

HERCYNIA SILVA

Hercynia silva sijaitsi Reinistä itään nykyisen Saksan eteläosien alueella. Nykyinen Schwartzwald on sen läntisten osien jäännös. Antiikin lähteet mainitsevat siellä asuneen yksisarvisia ja muita tarueläimiä, kuten lintuja, joiden sulat loistavat yöllä kuin tuli. Metsän toisella puolella alkoivat germaani-alueet, ja se toimi eräänlaisena muurina, joka erotti Rooman alueet barbaarien maista.

Tarinan mukaan Romulus raivasi Palatinus-kukkulalle aukion, johon perusti oman kaupunkinsa. Aukkoiseksi hän otti alueella asuvia ihmisiä, jotka elivät erillään muista ihmisryhmistä. Aluksi Rooma toimi siinä eräänlaisena turvapaikkana metsien miehille. Myöhemmin Rooma kasvoi kaupungiksi, ja sitten muita kulttuureja valtaansa alistavaksi sivilisaatioksi.

Metsä ja kaupunki ovat, jos ei aivan toistensa vastakohtia, niin ainakin hyvin erilaisia mielentiloja. Kaupunkia hallitsee ihminen, metsää floora ja fauna. Kaupunkien ympärillä on yleensä jonkinlainen väli-tila ennen kuin varsinainen metsä-alue alkaa. Se pitää sisällään viljelyksiä, hedelmä- ja kasveja ja laidunmaita. Tämä *res nullius* on välimaa-alue, jossa metsä ja kaupunki sekoittuvat, ja johon molemmilla on taipumus laajeta. Kumpaankin voi myös eksyä.

Metsässä vallitsee bestiaalinen vapaus, jossa ihminen on vain yksi laji muiden joukossa. Kaupungissa vallitsee puolestaan juridinen vapaus, joka määrittyy ihmisen luomilla säännöillä ja hierarkioilla. Se mikä bestiaalisessa vapaudessa on hyväksyttyä ja jokapäiväistä, on usein juridisessa tabu. Mitä syvemmälle kaupungin keskustaan mennään, sitä kontrolloidumpaa koodisto on, ja mitä syvemmällä metsän siimeksessä ollaan, sitä vähäisempi sen vaikutus on.

Mutta alun perin ihminen tuli metsästä... ja perusti kaupungin.

Copulating Universes
2020
sekatekniikka
101x101 cm

6 000 €

COPULATING UNIVERSES

Kopuloida lat. copulare, ”liittää yhteen”

Universumi lat. uni- ’yksi’ + versus ’käännetty’, ”yhteen käännetty”

Giuseppe Arcimboldo työskenteli keisari Maksimilian II hovimuotokuvamaalarina. Keisarin wunderkammerissa oli mogulien komposiittieläinminiatyyreja ja pienoispatsaita. On todennäköistä, että ne inspiroivat Arcimboldoa maalaamaan omat komposiittiallegoriansa.

Varhaisimmat komposiittieläinpatsaat on löydetty nykyisen Iranin Luristanista, ja ne on tehty 1000–650 eaa. Intiassa puolestaan varhaisimmat säilyneet komposiittieläinkuvat löytyvät jainalaisesta 1400-luvulla tehdystä Kalpasutra-käsikirjoituksesta. Niitä esiintyy runsaasti myös hindulaisessa kuvanveistossa ja miniatyyritaiteessa, samoin persialaisissa miniatyyreissä.

Persian ja Hindustanin taiteen komposiittieläimet kertovat kaiken elollisen ykseydestä ja yhteisistä alkuperästä. Ne voi tulkita myös niin, että uudet lajit syntyvät aina toisista lajeista, ja kaikki elolliset ovat erottamattomassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kaikki on samaa materiaa, ja materia kiertää ikuisesti.

Länsimainen taidehistoria on puolestaan tulkinnut Arcimboldon allegorioita seuraavasti: ”Jumala luo luonnollisia, taiteilija taiteellisia asioita. Ihmisen mielikuvitus muodostaa – kuin unessa ja kuin Jumala – uusia lajeja ja uusia asioita”. Kuulostaa hyvin ihmiskeskeiseltä verrattuna itäiseen traditioon.

Teokseen piirretyt fantasiaolennot

Leukrokotti, khimaira, varjojen ahmija, kreikkalainen sfinksi, lamia, chamrosh, egyptiläinen sfinksi, Medusa, Shug-apina, hippokamppi, peryton, borametz, kiinalainen lohikäärme, hua, merilion, humbaba, iktyokentauri, hippogriippi, marthikoras, harpyija, minotaurus, garuda, aarnikotka, lohikäärme, satyyri, koirankuonolainen, kentauri, serpopard, tikbalang

Transflormation
2020
sekatekniikka
80 x 110 cm

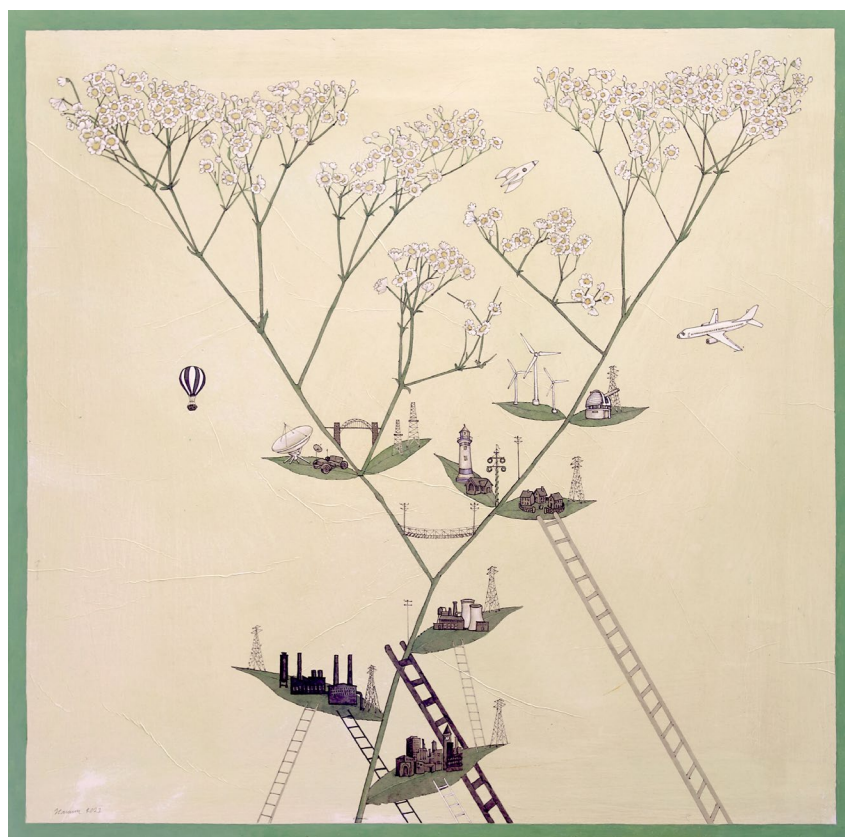
5 200 €

TRANSFLORMATION

Muodonmuutosmyyttejä löytyy kaikista kulttuureista, mutta eurooppalaisille tunnetuimpia ovat kreikkalais-roomalaiset metamorfoositarinat, joita Ovidius muokkasi runoudeksi Muodonmuutoksiinsa. Nämä tarinat kertovat ihmisen ja kasvien yhteisistä geneettisistä juurista ja siitä, kuinka molemmat ovat tehty samasta aineesta – ulkoiset muotoerot ovat näennäisiä. Piirustuksessa kasveiksi muuttuneet/muutetut ex-ihmiset ovat saaneet tarpeeksi ihmisinä säilyneiden kohtelusta ja päättäneet murtautua ulos kasvihuoneista takaisin luontoon.

Teokseen piirretyt ex-ihmiset

Auringonkukka, heliotrooppi, hyasintti, laakeripuu, krookus, lehmus, minttu, mirhapuu, narsissi, pinja, poppeli, ruoko, sypressi, viiniköynnös

A Minor Civilization
2020
sekateknikka
74 x 74,5 cm

4 200 €

A MINOR CIVILIZATION

Piirustus esittää suureksi ja kaikkivoivaksi kuvitellun ihmisen pienenä kirvan kaltaisena olentona, joka rakentaa sivilisaatiansa pieneksi ja hennoksi mielletyn kasvin (*Gypsophila paniculata*) lehdille. Tosiasiassa kasvit muodostavat 90 % planeettamme biomassasta, ja kaikki elämä täällä on niistä riippuvainen. Liikaa levittäytyessään nämä pikkuiset ihmiskirvat tosin saattavat tuhota sen, mistä ovat itse riippuvaisia.

Metrosexuals
2019
posliinimaalaus kaakelilaatoille
3 kpl, 61 x 41 cm

9 000 €

METROSEXUALS

Metroseksuaalit on Pariisin metron kaakelilaatoille piirretty sarjakuva. Se kertoo kahden homo-seksuaalin muslimimiehen metromatkasta, jonka aikana he pohtivat suhdettaan uskontoonsa ja seksuaalisuuteensa. Itse tarina – matka Pariisin Barbésista Marais’hen – on fiktiivinen, mutta dialogi pohjautuu aitoihin, oikeasti käytyihin keskusteluihin.

Islamin teologia kieltää homoseksuaalisuuden, mutta ei yksin määritä käsityksiä seksuaalisuudesta. Niihin vaikuttavat myös paikalliset perinnäistavat ja uskonoppineiden tulkinnat, jotka ovat aina henkilökohtaisia mielipiteitä. Suvaitsevamman islamin puolesta on tehty jo useita aloitteita, mutta ne eivät ole saaneet vielä laajempaa kannatusta.

SUCKLING -sarja

A Suckling Woman

Efeson kuuluisalla Artemis-patsaalla on monta rintaa, tai rinnoiksi ne on nykypäivään asti mielletty. Tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän tulkinnan. Heidän mukaansa ne eivät esitä naisen rintoja vaan sonnin kiveksiä. Artemiksen juhlapäivänä kastroidiin härkiä, ja niiden kiveksistä tehtiin seppeleitä, jotka ripustettiin jumalatarta esittävän patsaan kaulaan.

A Suckling Fig

Kaikki muistavat, kuinka naarassusi imetti Rooman perustajia Romulusta ja Remusta. Kaupungin perustamismyyttiä kerrottaessa unohdetaan usein episodi, jossa myös viikunapuu valutti, siis imetti, mahlaansa pienokaisille. Tämä *Ficus Ruminalis* kasvoi Palatinus-kukkulalla, ja sen alle pystytettiin ensimmäinen versio veljeksiä ja heitä imettäneestä naarassutta esittävästä patsaasta.

A Suckling Man

Yhden version mukaan Poseidonilla oli suhde toiseen miespuoliseen meren jumaluuteen Neritekseen. Suhteesta syntyi Anteros, vastavuoroisen rakkauden jumala. Myytti ei kerro miten lapsenhoito ja kasvatus järjestettiin, mutta tässä piirustuksessa imettäjän roolin on saanut Poseidon, koska hän on myös lähteiden jumala, joka saa ne pulpuamaan.

A Suckling Woman
2021
sekatekniikka
33 x 27,5 cm

1 600 €

A Suckling Fig
2021
sekatekniikka
33 x 27,5 cm

1 600 €

A Suckling Man
2021
sekatekniikka
33 x 27,5 cm

1 600 €

Fantasy Being Devoured by A She-tiger
2019
tussi paperille
46 x 45 cm

2 500 € (sis. kehys)

FANTASY BEING DEVoured BY A SHE-TIGER

Pier Paolo Pasolini suunnitteli Intiaan sijoittuvaa elokuvaa, jota hän ei koskaan tehnyt valmiiksi. Hän kuitenkin kävi Intiassa, ja työsti siellä keräämästään taustamateriaalista elokuvaesseen *Appunti per un film sull'India* (1968). Varsinainen elokuva olisi toteutuessaan kertonut maharadžan perheen kohtaamista vaikeuksista, joita se saa osakseen hänen päätettyä antaa ruumiinsa ruoaksi nälkää näkeville tiikerinpennuille.

Julkaisemattomissa muistikirjoissaan Pasolini kertoo, kuinka hän lapsena näki eräässä kirjassa kuvan miehestä, joka makasi tiikerin kypälien puristuksessa, puoliksi nieltynä kuin hiiri kissan suussa.

[Kuvan nähtyäni] aloin toivoa, että olisin tutkimusmatkailija, jonka villieläin syö elävältä. Siitä lähtien aina ennen nukahtamista fantasioin, että tulen itse niellyksi... ja totta kai, vaikka se olikin absurdia, keksin myös keinon selvittää tilanteesta ja onnistua tappamaan pedon.

Pasolini ei kuitenkaan mainitse elokuvaesseeassään, että hänen Intian elokuvansa avauskohtaus perustuu laajasti tunnettuun buddhalaiseen opetustarinaan, jakataan, joka on bodhisattvan (tässä jakatassa Prinssi Sattva) antama opetus myötätunnosta. Lukeneena ihmisenä Pasolinin on täytynyt tuntea alkuperäinen tarina, joka menee näin:

Kuningas Maharathan poika prinssi Sattva ryhtyi askeetikoksi, ja sai itselleen muutamia seuraajia. Kävelyretkellä heidän kanssaan prinssi saapui kallion jyrkänteelle, jonka pohjalla makasi erotiikeri poikastensa kanssa. Muun ravinnon puutteessa emo aikoi syödä omat poikasensa. Prinssi käski seuraajiaan etsiä emolle jotain syötävää sillä aikaa, kun hän jäisi miettimään keinoa, miten pelastaa sekä emo että poikaset. Seuraajien lähdettyä prinssi tajusi etteivät hänen seuraajansa välttämättä löydä emolle mitään ruokaa, mutta jos hän antaisi emon syödä hänet, niin sekä emo että poikaset pelastuisivat. Niinpä prinssi hyppäsi jyrkänteeltä alas, ja emo söi hänen ruumiinsa. Kun prinssin seuraajat palasivat tyhjin käsin, he tajusivat mitä prinssi oli tehnyt, ja iloitsivat hänen hyvästä teostaan.

Fantasy of A Monster Devouring A Fascist
2021

tussi paperille
46 x 45 cm

2 500 € (sis. kehys)

FANTASY OF A MONSTER DEVOURING A FASCIST

Pier Paolo Pasolinin postuumisti julkaistu romaani *Petrolio* (1992) kertoo tarinan miehestä, joka muuttuu kahdeksi mieheksi (Carlo 1 & Carlo 2), jotka molemmat puolestaan muuttuvat tarinan edetessä naisiksi tai joksikin naisen kaltaisiksi (*qualcosa come una donna*). Teos alkaa ei-aakkosilla ".....", ja alaviitteessä huomautetaan, että teoksella ei ole alkua. *Petrolio* on kirjoittajan mukaan tarkoitettu kriittiseksi laitokseksi, jonka fragmenttien pohjalta lukijan itse täytyy muodostaa kuva alkuperäisestä teoksesta. Juonesta löytyy useita versioita, jotka ovat keskenään ristiriitaisia.

Yhdessä juoniversiossa naiseksi muuttunut Carlo 2 rakastuu nuoreen sisilialaiseen fasistiin Carmeloon, joka puolestaan toisessa juoniversiossa päätyy ktoonisen hirviön nielemäksi. Toinen Carloista työskentelee öljyalalla, ja joutuu työnsä puolesta matkustamaan Irakiin, muinaisen Babylonian alueelle, joten oli luontevaa kuvata ktooninen hirviö Nergalina, babylonialaisena manalan, ruton, sodan ja metsästyksen jumalana, joka kuvattiin usein siivekkäänä leijonana tai hahmona, joka roikottaa miestä yhdestä jalasta pää alaspäin.

CAMOUFLAGING FLORA

Tutkijat ovat löytäneet Kiinasta pikarililjalajin (*Fritillaria delavayi*), jota on kerätty niin paljon lääkekasviksi, että se on kehittynyt piiloutumaan ihmiseltä. Kyseisen lajin väri on muuttunut niin, että se sulautuu paremmin taustaansa. Tulevaisuudessa ihmisen vaikutus evoluutioon todennäköisesti tulee vain kasvamaan puhumattakaan geeniteknologian tuomista mahdollisuuksista.

Piirustussarjan kasvit ovat kehittäneet itselleen suojaväriä, joka sopii niiden kasvupaikkaansa; aavikkoon, kallioon, metsään ja järviin. Yrittävätkö ne piiloutua ihmiseltä vai varustautuvatko ne ehkä puolustamaan omia kasvupaikkojaan? Joka tapauksessa koskemattoman.

Opuntia ficus-indica
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 € (sis. kehys)

Alchemilla vulgaris
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 € (sis. kehys)

Polygonatum odoratum
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 € (sis. kehys)

Nymphaea alba
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 € (sis. kehys)

NEW ICONS

Perinteisessä kristillisessä kirkkotaiteessa ei juuri näy seksuaalivähemmistöjen edustajia, korkeintaan varoittavina esimerkkeinä helvetin tulessa. Marttyyrikertomuksista löytyy kuitenkin muutama esimerkki syvästi toisiinsa kiintyneistä samaa sukupuolta olevista pareista, jotka voidaan tulkita sateenkaaripareiksi.

New Icons -sarjan teokset kertovat neljä marttyyritarinaa, jotka on kerrottu nykypäivänä niin suosituilla emoji-kuvakkeilla. Tarinat ovat väkivallan kyllästämiä ja kertovat tunteisiin vetoavalla tavalla uhrien kohtalosta. Surullisinta näissä tarinoissa on kuitenkin se, että ne kertovat vähemmistöyhteisöön (varhaiskristityt) kohdistuvasta sorrosta – yhteisöstä, joka myöhemmin valta-asemaan päästyään alkoi sortaa muita vähemmistöjä muun muassa seksuaalivähemmistöjä.

Saints Sergius and Bacchus
 2018
 pigmenttivedos
 39 x 32,5 cm

1200 €

SAINTS SERGIUS AND BACCHUS

Saints Sergius and Bacchus were fourth-century Roman Christian soldiers revered as martyrs and military saints by the Orthodox Churches. Their saints' story is told in the text known as The Passion of Sergius and Bacchus. According to the text, Sergius and Bacchus were Roman citizens and high-ranking officers of the Roman Army. Their Christianity was discovered when they refused to sacrifice to Jupiter. They were humiliated in public space by being chained, dressed in female attire and paraded around town. They were not convinced to give up their faith, and Bacchus was beaten to death. The next day Bacchus' spirit appeared to Sergius and encouraged him to remain strong so they could be together forever. Over the next days, Sergius was also brutally tortured and finally executed.

Saint Boris and George The Hungarian
2018
pigmenttivedos
33,2 x 27,4 cm

1200 €

SAINT BORIS AND GEORGE THE HUNGARIAN

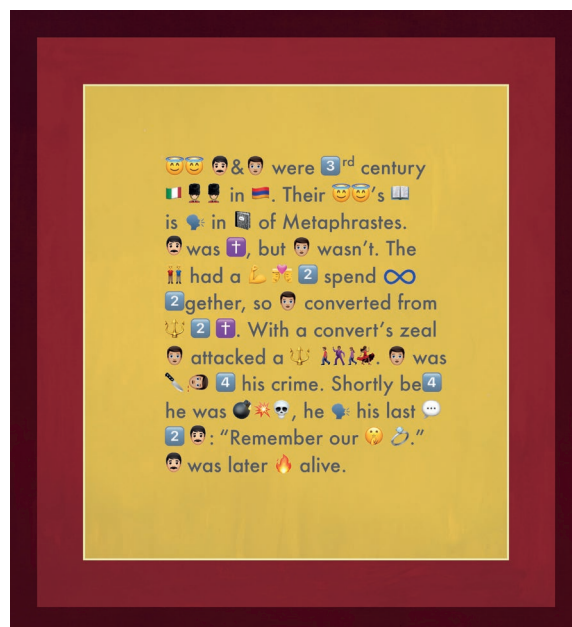
Saint Boris was 11th-century Kievan Rus ruling the town of Rostov.

His saint's story is told in the text known as *The Lives of Boris and Gleb*.

According to the text Saint Boris had a servant named George the Hungarian, whom Boris had given a gold necklace as a sign of his love. The four men

burst into Boris's tent, and tore Boris out of George's embrace, stabbed George, and flung him out of the tent, bleeding and dying.

Then they murdered Boris. Unable to open the lock of George's necklace, they cut off his head, flinging it so far away that his head and body couldn't be reunited for decent Christian burial.

Saints Polyeuctus and Nearchus
 2018
 pigmenttivedos
 27,6 x 25,3 cm

1200 €

SAINTS POLYEUCTUS AND NEARCHUS

Saints Polyeuctus and Nearchus were third-century Roman army officers in Armenia. Their saints' story is told in Menologion of Metaphrastes.

Nearchus was Christian, but Polyeuctus was not. The men had a strong desire to spend eternity together, so Polyeuctus converted from paganism to Christianity. With a convert's zeal he attacked a pagan procession. He was beheaded for his crime. Shortly before he was executed, he spoke his last words to Nearchus: "Remember our secret vow." Nearchus was later burned alive.

Saints Perpetua and Felicitas

2018

pigmenttivedos

39 x 32,5 cm

1200 €

SAINTS PERPETUA AND FELICITAS

The saints Perpetua and Felicitas were 2nd century North African Christian women. Perpetua was a 22-year-old noblewoman and a nursing mother. Felicitas was her servant. Perpetua kept a journal, where she tells about their imprisonment. They were arrested, because they refused to sacrifice to the pagan gods. Felicitas gave birth to a daughter while they were in prison. She rejoiced because now she would be permitted to die with Perpetua. There was a law forbidding the execution of pregnant women. The women comforted each other in jail and giving each other the kiss of peace as they met their end in the amphitheatre at Carthage. They're exposed to a wild cow before being beheaded.

Saints Sergius and Bacchus
2015
sekatekniikka
14 x 11 cm

900 € (sis. kehys)

Mesut in the Garden
2019
posliinimaalaus
20 x 10 cm

900 €

Diego on the Terrace
2019
posliinimaalaus
20 x 10 cm

900 €

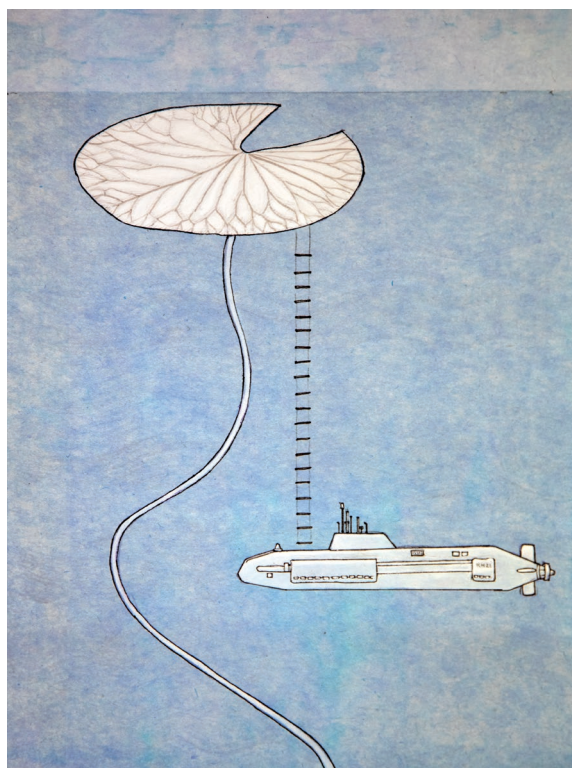
Jack in the Garden
2019
posliinimaalaus
10 x 10 cm

500 €

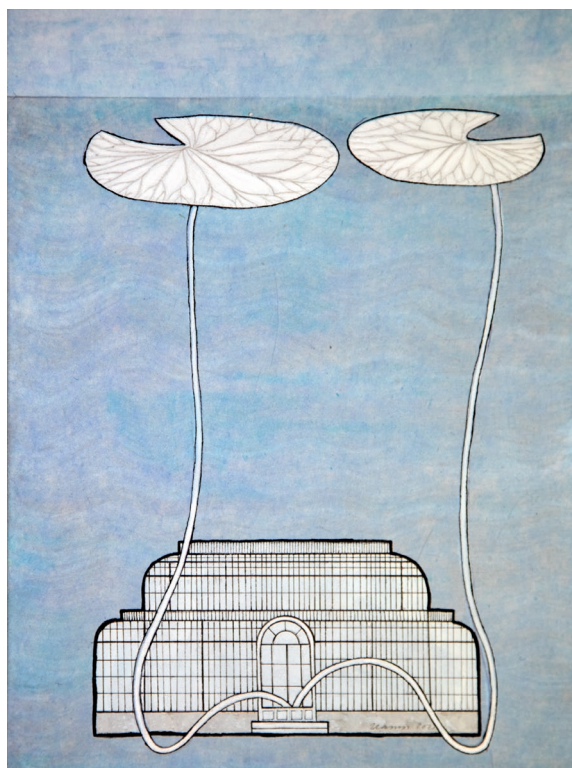
Måns in the backyard
2019
posliinimaalaus
10 x 10 cm

500 €

After the Flood I
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 €

After the Flood II
2021
sekatekniikka
32 x 24 cm

1300 €

Juhlat takapihalla 1
tussi paperille
23 x 27 cm
2021

950 € (sis. kehys)

Juhlat takapihalla 2
tussi paperille
23 x 27 cm
2021

950 € (sis. kehys)

Juhlat takapihalla 3
tussi paperille
23 x 27 cm
2021

950 € (sis. kehys)

Toiseus vartioi untasi
hopeakynä
25,5 x 27,5 x cm
2021

1400 €

Toiseus yllättä sinut takaa
raapetyö
27,5 x 25,5 cm
2021

1400 €

Teokset ovat myynnissä taiteilijan lukuun. Hinta sis. alv 10%.

Lisätietoja:
+358 44 215 3005 / Veikko
tai gallery@galleryhalmetoja.com

