

PORTFOLIO

JP KALJONEN | WWW.KALJONEN.COM

TRANSCENDING SIGHT

Transcending Sight on käynnissä oleva sosiaalisesti sitoutunut taideprojekti, jossa edistetään näkövammaisten lähtökohdista ja ehdoilla luotua taiteellista toimintaa. Projekti on tähän mennessä rakentunut kolmesta näkövammaisille järjestettävästä työpajojen sarjasta: moniaistisen taiteen työpajasta, julkisen taiteen työpajasta ja taiteellisen aktivismin työpajasta.

Hankkeessa syntyneistä teoksista esimerkkinä Twilight of the Idols projekti, jossa äänitettiin Helsingin tunnetuimpien patsaiden resonanssiäänet. Teoksen kantavana ajatuksena on tuoda korkeille jalustoille sijoitetut patsaat näkövammaisten saavutettavaksi, sekä uudelleen tulkita patsaiden visuaaliasuuteen pohjautuvia kulttuurisia kertomuksia äänen kautta. Patsaiden resonanssien äänitykset tullaan lataamaan verkkoon patsaiden äärellä kuultavaksi, ja esitellään muiden työpajoissa valmistuneiden teosten kanssa myöhemmin näyttelyssä.

Linkki Ylen artikkelien Twilight of the Idols projektista:
<https://yle.fi/a/74-20113724>

Linkki ääninäytteisiin:
<https://soundcloud.com/jp-kaljonen/sets/sound-samples>

Hankkeen verkkosivu:
<https://transcendingsight.kaljonen.com>

JP Kaljonen (konsepti, fasilitointi, tuotanto), Helsingin näkövammaisyhteisöt, yhteistyössä Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry, sosiaalisesti sitoutunut taideprojekti, Suomi, 2024–

Kuvat ylhäällä: näkövammaisryhmä keskustelemassa julkisen taiteen työpajassa, keskellä ja alhaalla: Twilight of the Idols projektin tuotantoa (2024), Helsinki.

Kuvat, ylhäällä: tuliveistos Kallahden uimarannalla, Helsinki, keskellä ja alhaalla: yksityiskohtia teoksen poltosta.

MAALISTULI

Maalistuli on projekti, joka järjestettiin osana kurdien sekä useiden muiden Keski- ja Länsi-Aasian maiden asukkaiden viettämää uudenvuodenjuhlaa Newrozia. Työssä kurdien Newroziin liittyvää kokonpolttoperinnettä, jossa kokko poltetaan pahantahtoisen hallitsijan kukistamisen muistoksi, uudelleen kuviteltiin rakentamalla kokon sijasta suurikokoinen tuliveistos.

Veistos suunniteltiin yhteisöllisesti kurdeille järjestämässäni työpajassa, jonka tarkoituksena oli muodostaa kurdeille tärkeästä perinteestä uusia, tästä ajasta kumpuavia tulkintoja. Suunnittelun tuloksena kokosta rakennettiin pyramidin päälle sijoitettua valtaistuinta esittävä veistos, joka poltettiin osana Newroz juhlaa. Tapahtuma avasi Newroz juhlaa siihen muuten osallistumattomille helsinkiläisille ja sisälsi veistoksen polton lisäksi projektin yhteistyökumppaneina toimivien kurdiyhteisöjen järjestämiä ohjelmaa, kuten lauluesityksiä, musiikkia ja yhteistanssia.

Maalistuli 2023, JP Kaljonen (konsepti, fasiliointi, tuotanto) yhteistyössä Kurdien demokraattinen yhteisökeskus & Rasoul Khorram, sosiaalisesti sitoutunut projekti, tuotanto: Afabi ry, Suomi 2023.

PUHOS LOVES PEOPLE

Puhos Loves People on sosiaalisesti sitoutunut taideprojekti Puhoksen ostoskeskuksella Helsingin Itäkeskuksessa. Hanke koostuu vuosittaisesta yhteisöllisestä kulttuurifestivaalista, taidetilasta sekä keskusta käsittelevistä tai sen ympäristöön tehdyistä teoksista.

Puhoksen ostoskeskus on vilkas kokoontumispaikka, jonka ravintolat, kaupat ja moskeija kokoavat yhteen runsaasti eritaustaisia ihmisiä. Paikan vireydestä huolimatta ovat sen saama negatiivinen mediajulkisuus ja huono kunto liittäneet keskukseseen myös monenlaisia ennakkoluuloja. Vuonna 2016 keskusta kohtasi myös purku-uhka, mikä herätti paikan yhteisöissä huolta työpaikkojen- ja heille tärkeän kohtaamispaikan menettämisestä.

Ongelmiin vastatakseni kehitin yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa yhteisöllisen kulttuurifestivaalin Puhos Loves People, jonka tuotantoa fasilitoitiin 2017–2021. Eri vuosina 1000–3000 kävijää kerännyt festivaali edisti ja teki näkyväksi alueen yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa. Tapahtuma on sittemmin juurtunut alueen vuosittaiseksi perinteeksi. Vuonna 2019 perustin keskukselle Puhos Loves People -taidtilan. Tila täydensi festivaalin kulttuuritarjontaa keskuksen käyttäjille järjestetyin taidetyöpajoin vuoden 2020 Koronapandemiaan asti. Vuonna 2021 tein keskuksesta videoteoksen, joka dokumentoi

Puhoksen arkea, arkkitehtuuria, sekä siellä järjestettyjä mielenilmauksia ja festivaalejavuodesta 2016 alkaen. Vuosina 2021–2022 rakensin keskuksen sisäpihallesuurikokoisen Puhos yhteisöpöydän edistämään vuorovaikutusta ostoskeskuksen käyttäjien välillä. Pöytä toimi keskuksen sisäpihaa aktivoivana sosiaalisena veistoksena, joka sai merkityksensä sen synnyttämästään vuorovaikutuksesta ihmisten välillä.

Festivaalin verkkosivu: www.puhoslovespeople.fi

Puhos (video documentary) : JP Kaljonen (video), Filippo Bertolucci (musiikk), Pablo Gil (flyyngeli), Smaranda Iftime (sello), Florian Veit (vibrafonti), Puhos, video documentary, 7:05 min / 16:9 / 4K, Suomi 2021–2022.

Puhos Loves People Art Space: JP Kaljonen, sosiaalisesti sitoutunut projekti, Suomi 2019–2020.

Puhos Loves People 2017–2021 festivaalit: Bado, Funky Amigos, Meh, Prostt ja Afabi ry:t ja taiteilijat JP Kaljonen (tuot. fas.) & Sari Hiltunen, Suomi 2017–2021.

Kuvat, Puhos Loves People festivaali, Puhos, Helsinki. Vasemmalta ylhäältä: v.2019, 2021, 2019, 2018. Oikealta ylhäältä: v. 2019, 2018, 2017.

Kuvat vasemmalla, ylhäällä: Puhos Documentary (2021–2022), Monza Biennale 2023, Italia, Alhaalla: Puhos Community Table, Puhos (2022), Helsinki.
Kuva oikealla: Puhos Loves People Art Space (2019–2022), Puhos, Helsinki.

BEHIND THE BLACKBOARD

Työpajoissa nuoret ensin tutkivat koulu yhteisössään kohtaamiaan ongelmia, kehittävät niille uusia ratkaisuja ja sovelsivat lopuksi kehittämänsä muutostoimenpiteet käytäntöön. Työpajaprosessit taltiointiin videolle ja leikattiin dokumenteiksi.

Projekti toteutettiin Helsingin kaupungin Kaisaniemen- ja Keinutien ala-asteilla Helsingissä, Suomessa 2015; Ambition Ideal School & Collegessa Chittagongissa (Chattogrammissa), Bangladeshissa 2016; Shree Rajeshwori HS. Schoolissa Sipapokhassa, Sindhupalchowkissa ja Dibya Joyti English Medium Schoolissa Bungmatissa, Lalitpurissa, Nepalissa 2017.

Esimerkiksi Helsingin Keinutien ala-asteella nuoret kehittivät koulu ympäristönsä vappupäivänä kohdistetun intervention, jolla he toivat esille koulussa vähälle huomiolle jääneitä sosiaalisia ongelmia. Nuoret jakoivat koulu yhteisölleen tuhat ilmapalloa, joihin oli painettu koulu yhteisön ongelmiin liittyviä iskulauseita. Nuoret toteuttivat intervention myös Helsingin yliopiston metroasemalla jakamalla ilmapalloja vapputapahtumiin suuntaaville kaupunkilaisille.

Bangladeshissa oppilaiden väliseen vähäiseen vuorovaikutukseen tyytymättömät nuoret suunnittelivat ja rakensivat kouluunsa uuden tilan, jossa yhdistyivät koulusta puuttuvat oppilaiden sosiaalitalo sekä kirjasto. Nepalissa nuoret tahtoivat parannusta maanjäristysten johdosta peltiseen väliaikaissuojaan sijoitetun koulunsa olemattomaan äänieristykseen, koska he eivät puutteellisen eristyksen vuoksi kuulleet oppitunneilla opettajiaan. Ongelmanratkaisuksi nuoret suunnittelivat sekä rakensivat kouluunsa äänieristyksen paikallisesti hankituista materiaaleista.

Kuvat, ylhäällä: Behind the Blackboard Bungamati (2017), vasemmalta ylhäältä: BTB Helsinki (2015), BTB Chattogram (2016), oikealta ylhäältä: BTB Bungamati, BTB Helsinki, BTB Chattogram.

JP Kaljonen, Lauri Ståhlberg (Helsingin tuotanto); JP Kaljonen, Abu Naser Robii (Chittagongin tuotanto); JP Kaljonen, Abu Naser Robii, Rabin Maharjan, Muna Bhadel (Sipapokharen ja Bungamatien tuotanto / tuotanto: Lasanaa & Taideyo, Kuvataideakatemia), sosiaalisesti sitoutunut hanke, 3 x 1-kanavainen videoinstallaatio 30 min / 16:9, Suomi, Bangladesh, Nepal 2015-2017.