Juan Kasari at Gallery Hippolyte

Mikko Oranen | HAM / KIASMA | 2012

SUOMI - ALKUPERÄINEN TEKSTI

Juan Kasarin teoksista rakentuu vaikuttava ja kaunis kokonaisuus Valokuvagalleria Hippolyten tilaan.

Valokuvataiteilijoiden Liiton ylläpitämä Galleria Hippolyte on muuttanut Kalevankadulta Yrjönkadulle entisen elokuvateatteri Dianan tiloihin. Vanha elokuvateatteri on saanut uuden elämän taidegalleriana. Tila on pieteetillä suunniteltu ja kunnostettu. Lopputulos näyttää tyylikkäältä ja tuntuu erittäin toimivalta.

Tila jakaantuu kahteen, korkeaan ja hieman isompaan näyttelytilaan sekä hieman pienempään huoneeseen, joka jatkaa entiseen tapaan Hippolyten Studiona. Vanhan elokuvateatterin entisestä elämästä muistuttaa parvekkeen kaide, mutta muuten tila hohtaa uutuuttaan. Vastavaletut betonilattiat toimivat persoonallisessa tilassa hyvin.

Uusi tila toimii mainiosti myös Juan Kasarin teoskokonaisuudelle. Installaatiomainen ja jopa performatiivinen kokonaisuus muodostaa sakraalin, lähes pyhän tilan tunnun. Värikkäät teokset ja valot toimivat valkeassa tilassa, ja kokonaisuus säilyy tyylikkään rauhallisena.

Kasarin teokset hieman yllättävät ensin, mutta paljastavat pikku hiljaa kuitenkin ”oikean luonteensa” ja suhteensa taiteilijan aiempaan tuotantoon. Epätarkat miljööt näyttävät lähes keinotekoisilta tai lavasteilta.

Toden ja epätoden välinen raja tuntuu leijuvan jossain ilmassa. Värikkäät abstraktit valokuvat vahvistavat tätä tunnelmaa. Ne ovat syntyneet sattuman kautta: kuvatiedostojen tuhouduttua tietokoneessa, joka on yrittänyt uudelleen luoda dataa. Lopputuloksena on kuvia, joiden todellinen alkuperä jää hämärän peittoon. Ja mikä on uudelleen järjestäytyneen informaation luonne? Jotain pilalle mennyttä ja kadonnutta vai jotain uudestisyntynyttä?

Samaan tematiikkaan viittaavat seinälle heijastuvat, alati muuttuvat valot sekä viereisissä kuvissa mustalla taustalla olevat valkoiset numerosarjat, jotka molemmat ovat saman prosessin erimuotoisia ilmaisuja.

Kasarin tämänkertainen näyttely on ehkä hieman aiempaa käsitteellisempi ja abstraktimpi. Se on kuitenkin visuaalisesti ja emotionaalisesti hyvin vahva kokonaisuus.

Teksti: Mikko Oranen, HAM - Helsinki Art Museum / KIASMA

ENGLISH TRANSLATION

Juan Kasari's artworks form an impressive and beautiful whole in the Photographic Gallery Hippolyte space.

Gallery Hippolyte, maintained by the Union of Artist Photographers, has moved from Kalevankatu to the former Cinema Diana premises on Yrjönkatu. The old cinema has been given a new life as an art gallery. The space has been carefully designed and renovated. The result looks elegant and feels highly functional.

The premises are divided into a tall, somewhat larger exhibition space and a smaller room that continues to serve as the Hippolyte Studio. The balcony railing recalls the building's former life as a cinema, but otherwise the space gleams with newness. The freshly poured concrete floors work well in this distinctive setting.

The new space also serves Juan Kasari's body of work splendidly. The installation-like, even performative whole creates a sacred, almost holy atmosphere. The colourful works and lights function beautifully in the white space, while the ensemble remains elegantly calm.

Kasari's works are slightly surprising at first, but gradually reveal their “true nature” and their relationship to the artist's earlier production. The blurred settings appear almost artificial or staged.

The boundary between the real and unreal seems to hover somewhere in the air. Colourful abstract photographs reinforce this atmosphere. They were created through chance: image files were destroyed on a computer that then attempted to reconstruct the data. The resulting images conceal their true origins. What is the nature of reorganised information? Is it something ruined and lost, or something reborn?

The constantly changing lights projected onto the wall and the white number sequences on black backgrounds in the adjacent pictures refer to the same theme. Both are different expressions of the same process.

Kasari's current exhibition is perhaps somewhat more conceptual and abstract than his previous work. Nevertheless, it is a visually and emotionally powerful whole.

Text: Mikko Oranen, HAM - Helsinki Art Museum / KIASMA

English translation: Anna Puhakka; text edited for readability.