

TITANIK

Gangsta's Paradise

N°10

Titanik-gallerian julkaisu
kevät 2015

ART &
WORK
SPACE

N°10

Titanik-gallerian julkaisu
kevät 2015

Kansi: Hans-Peter Schütt

04

ESIPUHE / PREFACE

Eliisa Suvanto

06

HONESTLY NOT SINCERELY

Walter Dewald & Haliz Muhilden

8.1.-18.1.

08

HELOLA OKSANEN WEST

Helola Oksanen West

22.1.-1.2.

10

DEAR ONE ABSENT

Iiris Kaarlehto & Inka

Kynkäänniemi

4.2.-15.2.

12

IF THERE IS A TRESURE

Heini Vanhanen

18.2.-1.3.

14

YRITYS KUVAILLA

HORISONTTI

Kokki & Heikkilä

2.3.-22.3.

16

MELANIE WINDL

23.3.-31.3.

18

TEHONRAKENTAJAT

6.4.-3.5.

22

ROTTAKUNINGAS

Helena R.

4.5.-31.5.

26

SPAS

Super Public Art School

1.6.-14.6.

27

TAKEN

Meeri Koutaniemi

22.6.-28.6.

28

ANNELI NYGREN

30

"GANGSTA'S PARADISE"

Ilkka Kalevi Tillanen

Esipuhe

"The more profit you have, the more you want, the more you drink Coke, the more you are thirsty, the more you obey the superego command, the more you are guilty."

-Slavoj Zizek, 1999

Rap- ja hiphop-kulttuuri, sen sisältö, laatu ja uskottavuus ovat viime vuosien aikana olleet poikkeuksen paljon esillä kotimaisissa medioissa. Linnan juhlat, Louis Vuittonin puku ja muutama laiska riimi sinetöivät suomiräpin ja sen kannattajien kahtiajaon. Rap-kulttuuri ei jäänyt ainoastaan mediapuheeksi tai poliitikkojen pätemiseksi, sillä esimerkiksi Porin taidemuseon gangstalegendoja esittelevä *Chi Modu: Uncategorized* -näyttely oli valtava yleisömenestys ja mm. *Cheekin* autenttisuudesta valmistui yksi väitöskirjakin. Myös sivulla 30 poliittinen vaikuttaja ja artisti *Ilkka Kalevi Tillanen* pohtii gangsta-asenteen ydintä.

Siinä missä gangstarapin estetiikka perustuu koviin arvoihin, rahalla mässäilyyn ja pehmeiden pakaroiden pyrittelyyn, on bling-kulttuuri harvinaisen kaukana taidemaailman arkirealiteeteista. Nykyaide ja glenpalttinen pröystäily harvemmin kulkevat samassa konseptissa ja rahasta puhutaan lähinnä silloin kun sitä ei ole. Titanik-gallerian keväen 2015 Gangsta's Paradise-teema haluaa nostaa esiin keskustelua rahasta, vallasta ja menestyksestä. Taiteilijan brändi ei nykyaidekentällä välttämättä perustu omaleimaiseen kädenjälkeen tai ajattelumalleihin. Puhutaan myös egoista ja suurista persoonista. Taiteilijan brändi on fiktiivinen myytti, jonka avulla taiteilijan persoonaa markkinoidaan teoksia ja CV:tä suurempana. Esseisti *Antti Nylén* ärsyttää kustantajan laatima mainospätkä kirjailijasta, sillä hänen mielestään ihmiset tulisivat määritellä tekojen, ei sanojen kautta. Siitä huolimatta sanoilla on voimaa, toimivat ne sitten brändin luomisessa, sisällön tuottamisessa tai tutkimuksellisessa työssä. Taidetta ja räppiä yhdistää se, että molemmat toimivat yhteiskuntakriittisenä ja kantaaottavana välineenä: näyttäytyi lopputulos sitten hienovaraisena johdatteluna tai keskisormet pystyssä sylkevänä uhoamisena.

Vuonna 2015 Titanik-galleria ottaa kantaa myös galleriatilojen ulkopuolella. *Turku Phantasmagoria* -kaupunkitaidehanke tutkii kaupunkia elinympäristönä, joka ei ole kaikille tasapuolinen mahdollisuus. Hankkeen avulla tutkitaan yhteiskunnan vuotavia kipupisteitä ja osa hankkeesta toteutetaan ennaltaehkäisevänä nuorisotyönä. Ennen kaikkea kyse on uusien toimintamallien etsimisestä ja tilan haltuunotosta taiteellisin keinoin.

Zizekin mukaan superegoa johdattelee toiminta, jossa pakonomaisuus ottaa vallan ja sallittu mielihyvä muuttuu käskyksi. Kyseinen käyttäytymismalli voidaan elämän muilla osaluilla nähdä tuhoisana, mutta taiteen kentällä superegot ottakoot vallan.

Preface

"The more profit you have, the more you want, the more you drink Coke, the more you are thirsty, the more you obey the superego command, the more you are guilty."

-Slavoj Žizek, 1999

Both rap and hip-hop culture, their content, quality and credibility have been exceptionally actively present in the Finnish media lately. The oh-so-legendary broadcast from the Finland's Independence Day reception, one too well tailored Louis Vuitton suit and few lazy freestyle lines* made a sudden polarization into our national rap culture. The debate did not only stay in the newspaper headlines and on the lips of the politicians, but for example the Pori Art Museum had their perhaps biggest visitor attraction ever when their summer exhibition *Chi Modu: Uncategorized* showcased some notorious icons of the hip hop movement. Also one doctoral thesis was made of the authenticity in Finnish hip-hop culture that also touched upon the most controversial artist and subject: *Cheek. In the page 30 you can find the political influential and rap artist *Ilkka Kalevi Tillanen* with his thoughts of the essence of the gangsta culture.

The aesthetics of gangsta rap are usually based on so called hard values. Gluttony, bouncing buttocks and the bling culture are not really seen as a part of the everyday art world realism. Contemporary art and splurging are hardly ever seen in a symbiotic relationship and the topic of money always ends up with the same conclusion: there ain't none. Titanik Gallery's Gangsta's Paradise exhibition theme wants to push the discussion of money, power and fame forward in the art world. In today's world the brand of an artist is not based anymore on a signature style or ways of thinking. We are also talking about big egos and personalities. An artist brand is a fictional myth where someone is taking the opportunity to market art through personality instead of actual works or CV. The essayist *Antti Nylén* is irritated with his publisher's marketing tactics since he would prefer people to be judged by their actions instead of words. Nevertheless, words have meaning, whether they are used to create a brand strategy, creating content or research. Both art and rap are used as a critical form to reflect society's problems. It doesn't really matter whether it's a settle suggestion or a statement made with middle fingers.

In the year 2015, Titanik Gallery will also make a statement outside the gallery space. *Turku Phantasmagoria* project will research the urban space with artistic and communal methods, approaching the space, as it is not equal to all its citizens. The project aims to take over our everyday space with fresh, new approaches and question the existing system. *Slavoj Žizek* sees that the superego is the reversal of the permissive, turning *I may* into the prescriptive *I must*. This kind of approach can be seen destructive with other fields of life but in the field of art: please, let the superego take over.

ELIISA SUVANTO
Toiminnanjohtaja/Director

Honestly Not Sincerely

WALTER DEWALD & HALIZ MUHILDEN

8.1.-18.1.

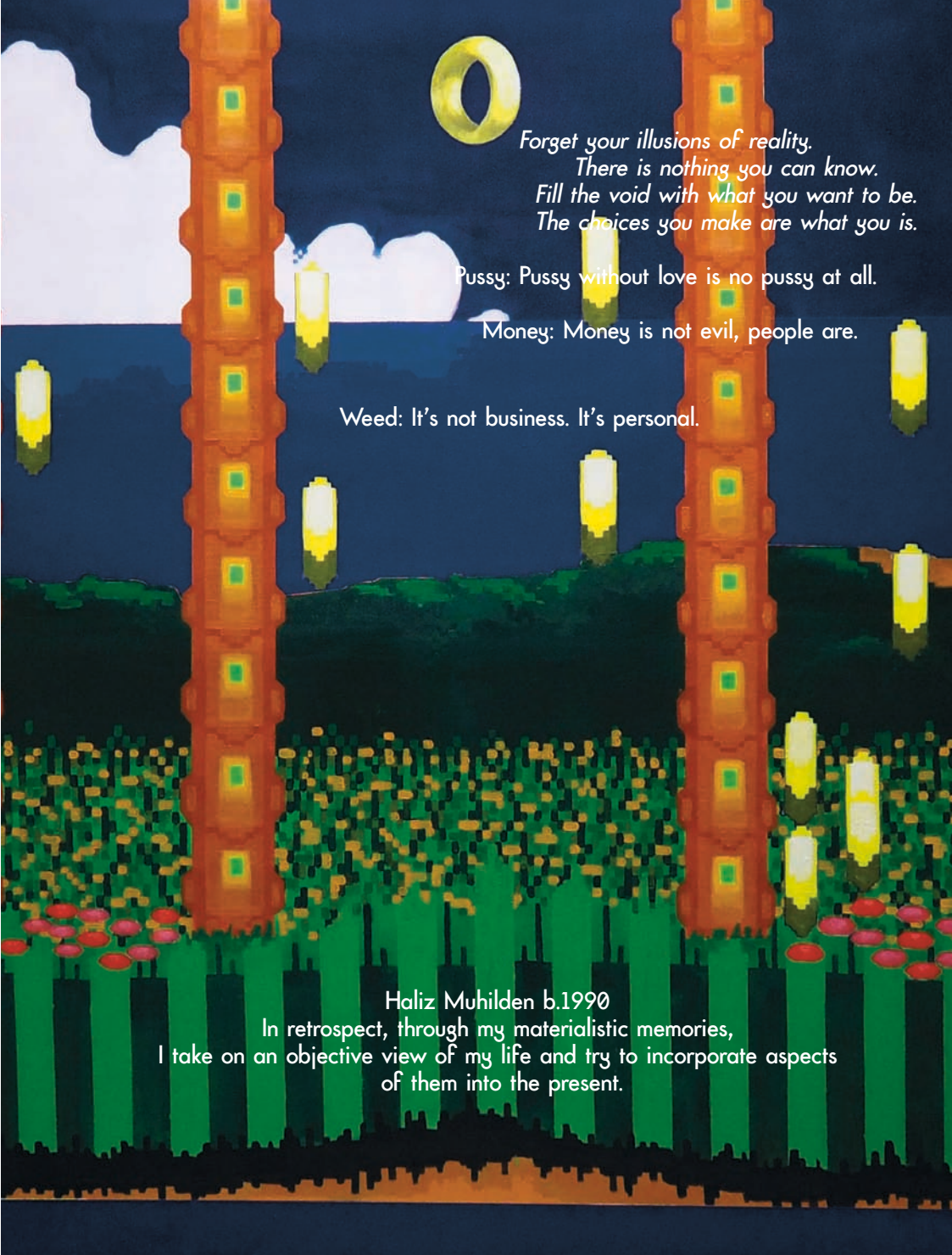
Reach out to your inner space to create a paradise of now. NOW!

Through this act our perception of reality alters. We believe that the course of events can be influenced through will. Through the belief "things will occur", they do. This has been proven through personal experience. We mourn the individuals who let their life run through their hands by chasing the norms society compels them to follow. Our goal is to elevate their consciousness and push them to overcome their fears.

Walter Dewald b.1990

Like sewing a wound with a golden thread I move dialectically within a subject to know both sides. I consider gold to be a spiritual asset.

I consider gold to be a practical asset.

Forget your illusions of reality.

There is nothing you can know.

Fill the void with what you want to be.

The choices you make are what you is.

Pussy: Pussy without love is no pussy at all.

Money: Money is not evil, people are.

Weed: It's not business. It's personal.

Haliz Muhilden b.1990

In retrospect, through my materialistic memories,
I take on an objective view of my life and try to incorporate aspects
of them into the present.

Helola Oksanen West

22.1.-1.2.

Lue tämä teksti. Olen muokannut sen.
Minulla on seksikkäät aivot. Se on nautintoa.

Joku varmasti ajattelee, että on tyhmää altistaa itsensä
julkisuudelle. Minä olen tehnyt sen.

Jos palstamillimetrit ja sekunnit voi saada ilmaiseksikin, niin miksi niistä kannattaa
maksaa. Minusta tulee mediatahojen mielissä lypsylehmä.

Uhri, jota ensin suitsutetaan ja joka sitten jonain kauniina päivänä teurastetaan,
syödään lihat ja haudataan luut. Silloin tajuan erottumisen voiman.

Seksiä – julkisuutta. Elä tavallani – kuolet.

Minulla oli edellytykset hyödyntää julkisuus.

Kritisoikaa. Kunnioitan teidän mielipidettänne. Kuuntelen Tippa-T:tä.
Tosi coolia kehittää xxx keskelle metsää.
Täysin mustaa.

En avaa käsitettä sen enempää.

HELOLA

OKSANEN

WEST

Dear One Absent

IIRIS KAARLEHTO & INKA KYNKÄÄNNIEMI

4.2.-15.2.

Nolous tai häpeä on kiinnostavaa. Se on ehkä paras taiteen tekemisen motivaattori. Nolous on pelkoa paljastumisesta sellaiseksi kuin ei haluaisi olla. Ajan kuluessa itsetunto on kehittyntä ja nolouden kokemuksia joutuu etsimään yhä ekstriimimmistä asioista. Ennen noloksi riitti, että törmäsi yllättäen ihastukseen tai piirsi elävää mallia muiden nähden. Enää ei noloistuta edes nähdä itsestään kännivideoita eikä se, että omaa nimeä googlaamalla löytyy nettiponitalli ja poni, jonka nimi on Lil Angel. Kohtuuden tytölle omakehu on kuitenkin vaikea asia. Koulukaveri sanoi olevansa kymmenen vuoden päästä maailman kymmenen tärkeimmän nykytaiteilijan joukossa. Tyyppin hybris herätti myötähäpeän tunteita. Silti teki mieli vähän huudella, että jo tänään olet minun kanssani paratiisissa, pitäisit kiirettä ja toisit leivonnaisia. Olen kiinnostavinta mitä olet nähnyt ja se on ainoa asia, joka hävettää myöntää.

If There is a Treasure

HEINI VANHANEN

18.2.-1.3.

You go.
You search.

Keep searching, just keep searching.

Treasure is finders to keep.
But then what?

It is for forever, they say.

Yritys kuvailla horisontti

ULLA KOKKI & JOHANNA HEIKKILÄ

2.3.-22.3.

Kokemus ainutlaatuisuudesta on jatkuvasti läsnä ja valokuva mahdollistaa menneen toistumisen. Kameran takana oleminen on aina liian kaukana olemista, toisaalta valokuvaaminen on aina ele kohti toista. Kuvan kautta mennyt aika on läsnä, mutta saavuttamattomissa. Yritys kuvailla horisontti on Ulla Kokin ja Johanna Heikkilän yhteinen näyttely. Se esittelee heidän opinnäytetyönsä Turun Taideakatemia kuvataiteen koulutusohjelmasta.

*"Kaiken kaikkiaan ei voi tarkkailla yhtä aaltoa pitämättä mielessä monitahoisia
aspekteja, jotka vaikuttavat sen muovautumiseen ja toisia yhtä monitahoisia joihin
se puolestaan vaikuttaa. Nämä aspektit vaihtelevat taukoamatta, joten aalto on
aina erilainen kuin toinen aalto; mutta totta on myös että jokainen aalto on sa-
manlainen kuin toinen aalto, vaikkei juuri edeltäjänsä tai jälkeensä tuleva. Toisin
sanoen jotkin muodot ja sarjat toistuvat, vaikkakin epäsäännöllisesti aikaan ja
tilaan hajautuneina."*

Calvino, Italo. 1988. Herra Palomar. Helsinki: Tammi.

A photograph of a forest stream with large clusters of clear plastic spheres on the banks. The spheres are arranged in dense, irregular piles on the left and right banks, partially submerged in the water. The water is murky and brown. The background is a dark, dense forest with green foliage. The overall mood is mysterious and artistic.

Melanie Windl

23.3.-31.3.

Melanie Windl is a Germany based artist working in the field of audiovisual installations. In her work she explores the spatial dimensions of space, object and sound. Windl merges these three layers to large scale environments. The artist accumulates simple objects like plastic spheres to biomorphic structures which house groups of loudspeakers for multichannel audio compositions. Windl records her own sound creations and field-recordings and combines them to atmospheric sonic compositions. During her stay at the Titanik A.i.R. program Windl will work on a new installation to be exhibited at Gallery Titanik from 23th to 31th March 2015.

Tehonrakentajat

6.4.-3.5.

Tehonrakentajat – strategia menestykseen

Tehonrakentajat strategia lähtee siitä, että haluamme muuttaa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Uskomme maailmaan, joka on kestävä, pitkäikäinen, tehokas ja suunniteltu kestäväksi ikuiseksi. Parannamme kustannustehokkuuttamme toimintamallimuutoksilla ja tarkoituksenmukaisilla tietojärjestelmillä.⁽¹⁾

Vuodesta 2008 Tehonrakentajat on vuosi vuodelta edennyt johdonmukaisesti ja määrätietoisesti tehokkaan ja fokusoituneen integroidun kuluttajatuoteyhtiön tiellä.⁽²⁾

Olemme kaikkien asiakkaidemme arvostetuin kumppani.⁽³⁾ Teemme taidetta avaimet käteen -periaatteella.⁽⁴⁾

Tavoitteemme on tarjota henkilöstöllemme entistä terveellisempi ja turvallisempi työpaikka, ja tapaturmataajuutemme onkin puolittunut viimeisen kahden vuoden aikana. Kolme neljästä Tehonrakentajista suosittelisi Tehonrakentajia työnantajana ystävilleen ja tuttavilleen.⁽²⁾

Menestyksemme yrityksenä perustuu työntekijöidemme ainutlaatuihin osaamiseen ja sitoutumiseen. Me olemme Tehonrakentajat – meiltä voit odottaa tuloksia.

1. <http://www.lassila-tikanoja.fi/gritys/strategia/>

2. <http://www.fiskarsgroup.com/Fi/ghtio/strategia>

3. <http://www.wartsila.com/Fi/about/ghtio-johto/strategia/MissionVision>

4. <http://www.tehonrakentajat.fi>

5. http://www.metso.com/Fi/corporation/about_Fin.nsf/WebWID/WTB-090522-2256F-858BA?OpenDocument#.VEOXzousXKU

KEY TO SUCCESS

TEHONRAKENTAJAT

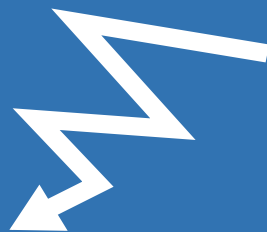

TEHONRA

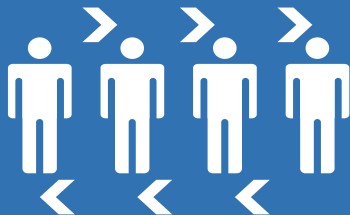
STRATEGIA MENESTYKSEEN

kommunikaatio

teho

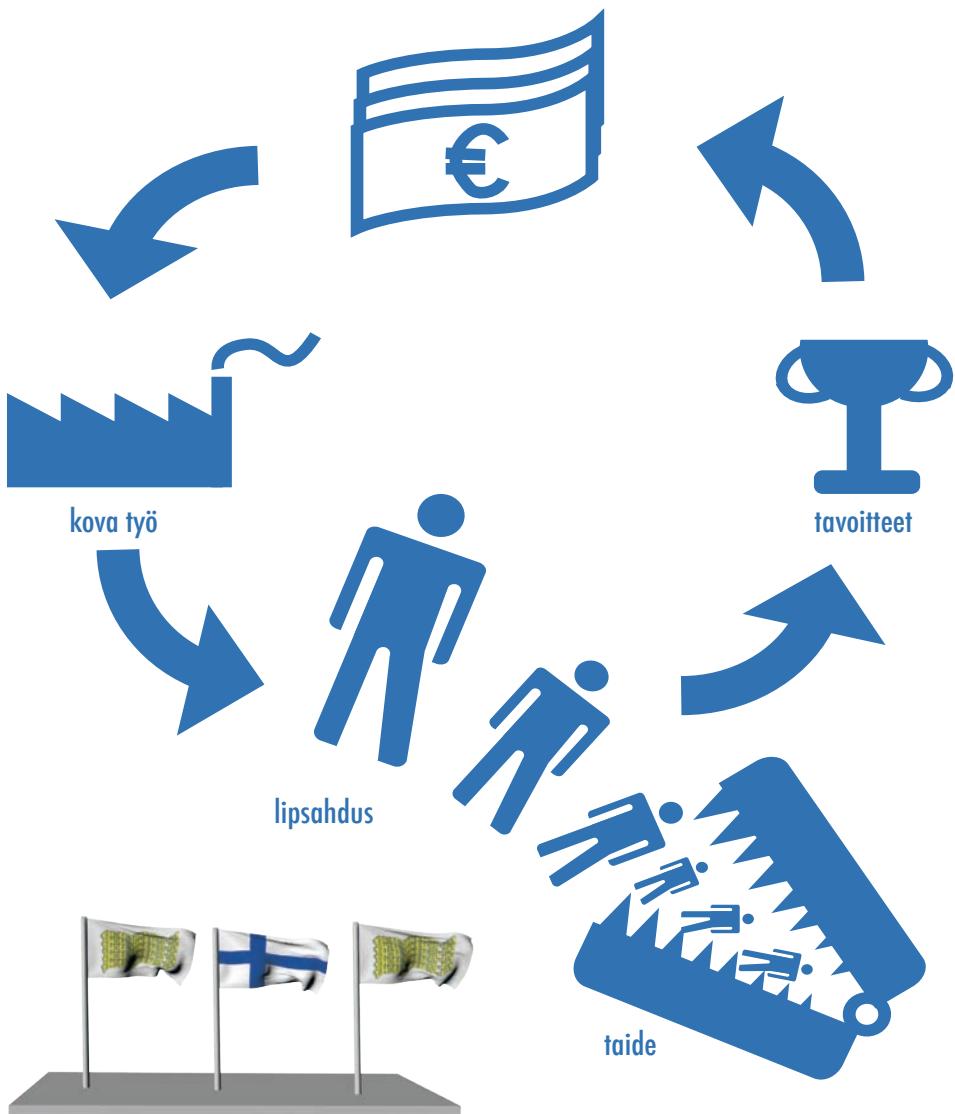

verkostoituminen

tuottavuus

KENTTAJAT

Rottakuningas

HELENA R.

4.5.-31.5.

Olen keskittynyt töissäni, gangsteriteeman mukaisesti, pohtimaan gangstereita ja gangsterimaista vallankäyttöä nyky-yhteiskunnassa. Näyttely sisältää maalauksia ja videotaidetta. Videotaiteeseeni kuuluu myös aerobicivideo, jolla näyttelyn kokija voi jompalla nostaa seksikertoimiaan ja saavuttaa lisää valtaa.

EliittiJoukot & co.(2015)

Teoksissani kuvaan paljon eliitin valtaa, rahan voimaa ja sen vastavoimaa. Maalaukseni vievät katsojan eliitin pitoihin esim. yökerhoille, klubeille ja kaduille.

Menetetty maa (2015)?

Kehenkään ei voi luottaa täysin. AA+. "Finland is going down" totesi belgi-alainen yökerhossa Ibizaalla. Vaikka näyttelyni teokset kuvastavat enimmäkseen Suomea, ne ovat myös universaaleja. Näyttelyssä annetaan luotisadetta implikoiva Full Metal Jacket rankimman elämäntarinan viestillään kertoneelle.

Viestejä voi lähettää osoitteeseen: helenacerulean@gmail.com

” -Seksillä on valtaa. Valta on seksikästä.
-Vallalla on rahaa. Raha on valtaa.
-Rahalla on väkivalta. Raha on väkivaltaa.”

-Helena R.

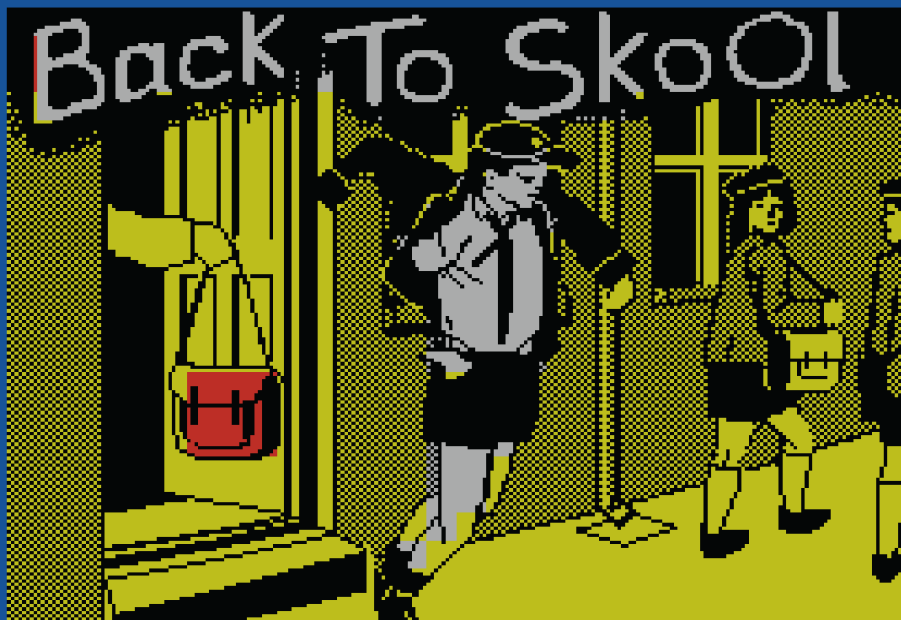

Super Public Art School

SPAS

1.6.-14.6.

A black and white photograph of a hand holding a razor blade. The hand is open, palm up, with the fingers slightly curled. A single razor blade is held between the thumb and index finger. The blade is a standard safety razor blade with a serrated edge. The text "SUPER-MAX® SIMBA™" is visible on the blade. The background is dark and out of focus, showing some texture that could be a piece of fabric or a wall.

Taken

MEERI KOUTANIEMI

22.6.-28.6.

Sinähän ymmärrät että me kaikki
toimimme yhteiseksi hyväksi, taiteen
hyväksi - siis oikeastaan sinun
hyväksesi.

Sinähän ymmärrät että taiteen
hyväksi on tehtävä uhrauksia.

Tullakseen taiteilijaksi on tehtävä
uhrauksia. Tullakseen todella suureksi
taiteilijaksi on tehtävä uhrauksia.

Tulevaisuuteen täytyy sijoittaa,
vaikka sitä ei näkisinikään.

Sinä et ole niin kuin muut
jotka kantavat huolta vuokran-
maksusta, lapsista ja jokapäiväisestä
levästä. Sinä olet jotain enemmän
ja sinä ymmärrät että siihen
täytyy satsata.

Sinä tiedät että meitä täytyy
kunnioittaa - ja joskus herjaus
on parhainta imartelua.

Sinä olet tuomittu elinikäiseen
koukutukseen jotta voisit täyttää
osasi. Sinä olet pilkan kohde
niille jotka eivät taitäsi tunne
ja ne jotka tunterat eivät
senkään vertaa väliä. Kysykää
nailtä jōika on vielä toivoa, minkä
riippuvuuden he valitsisivat, ja he
vastaavat: mikä tahansa paitsi
taide.

- ANNELI NYGREN

"Gangsta's Paradise"

Gangsta's paradise on ihmeellinen paikka, jossa normeihin sopeutumattomat poikkeusyksilöt voivat mellastaa vapaasti joutumatta pelkäämään harmaan massan kosta. Siellä rakkaus ei laimene, virheitä ei tarvitse myöntää eikä kiukkua joudu nielemään. Töihin tullaan kolme tuntia myöhässä, kehityskeskusteluista lähdetään ovet paukkuen keskarit pystyssä eikä pomo voi kuin myöntää oman kyvyttömyytensä ja jättää asian sikseen. Ravintolaan marssitaan oman, maitokaupasta ostetun viinipullon kanssa ja siellä istutaan rauhassa aamu viiteen saakka halpaa ja erinomaista ruokaa nauttien. Aterian loppuksi tarjoilija tulee pöytään sytyttämään tupakan, kukaan muista asiakkaista ei pyörittele silmiään tai yski mielenosoituksellisesti. Pankista saa pienen pienellä korolla lainaa mitä mielikuvituksellisimpiin hankkeisiin eikä takaisinmaksulla ole niin kiire. Ei, maksa kun jaksat! Siellä naapurit eivät tehtaile valituksia milloin minkäkin tekosyyn varjolla, vaan tervehtivät iloisesti rappukäytävässä, vaikka jatkot jatkuisivat jo viidettä päivää. Kytät ei kysele mistä mikään rahatukko on peräisin ja puistoon voi nukahtaa huoletta ilman, että kukaan on viemässä putkaan tai tonkimassa taskuja. Siellä ymmärretään luomisen vimmaa eikä kuumotella mistään apurahahakemuksista ja materiaalikustannuksista.

Mutta kuten historian unohtamat Coolio ja L.V. lauloivat jo vuonna 1995, *Gangsta's paradisea* ei ole olemassakaan. Sen sijaan elämme pikkusieluisten keskinkertaisuuksien hallitsemassa maailmassa, missä tärkeintä on olla erottumatta joukosta. Olla niin kuin kaikki muutkin. Työelämässä valtaa käyttävät muistioiden tehtailusta ja iljettävien muotisanojen viljelystä hyveitä tehneet pikkunilkat, jotka lässyttävät loputtomiin innovoinnista ja sisäisestä yrittäjyydestä tietämättä itsekin mitä tarkoittavat. Yhteiskunnallinen vaikutusvalta on luovutettu mielikuvitusettomille byrokraateille ja hyvä kirjallisuus tarkoittaa lähihistoriaan sijoituvaa, paperinohutta saippuaopperaa, missä sisältöä on vain sen verran, että innovoinnistaan taukoa pitävä pikkupomo voi sen ymmärtää ja tuntea itsensä fiksuksi: "Ah, tämä on niin totta!". Maailma on paratiisi vain onnekkaille ja häikäilemättömille. Meidän loppujen osaksi jää syödä samaa harmaata einesruokaa päivästä toiseen ja kuunnella mainosten välissä musiikkia, jonka ainoa tarkoitus on olla loukkaamatta ketään.

Taide voi parhaimmillaan tarjota meille pakoa tästä yhdenentekevästä oravanpyörästä. Se voi näyttää meille maailman sellaisena kuin se todella on, ravistaa meidät hereille horroksestamme ja saada meidät unelmoimaan siitä mitä voisi olla. Se voi saada meidät pillittämään estoitta ventovieraitten edessä tai raivostumaan itsellemme siitä mitä meistä on tullut. Se voi haastaa vanhat käsityksemme ja pakottaa meidät muuttamaan ajatteluamme. Se voi tarjota jotakin merkityksellistä kaiken turhuuden keskellä ja muistuttaa meitä miltä tuntuu todella tuntea jotakin.

Ilkävä kyllä, taiteilijat elävät samassa todellisuudessa kuin me kaikki muutkin ja juuri siksi suurin osa taiteesta, kuten kaikesta muustakin, on yhdenentekevää kuraa. Taiteessakin lahjakkaiden osaksi jää lähes aina joko nääntyä nälkään tai vajo-ta hulluuteen, kun samaan aikaan selkärangattomat ja kyvyttömät helppoheikit kaupittelevat massoille latomaalauksia ja imeliä rakkausrunoja. Ja nauravat koko matkan pankkiin ja takaisin. Visionäärejä hyljeksitään, halveksutaan ja pilkataan aina heidän kuolemaansa saakka, jonka jälkeen heidät sitten nostetaan jalustalle ja julistetaan suuriksi taiteilijoiksi. Ikäänkuin viimeisenä vittuiluna haudan taakse.

Vaadimme taiteelta samaa helppoutta kuin kaikelta muultakin ja jätämme tylysti huomiotta kaiken sellaisen, joka vaatii meiltä omaa tulkintaa ja pohdintaa. Taiteen pitää sanoa meille jotakin mitä haluamme kuulla ja sen pitää sanoa se heti!

Onneksi maailmasta kuitenkin löytyy yhä taiteilijoita, jotka eivät joko ymmärrä tai sitten eivät vain piittaa realiteeteista. Ihmisiä, jotka luovat jotakin tyhjästä sisäisen pakon ajamina. Siksi, että se täytyy tehdä, eivätkä piittaa siitä miten järkevää tai taloudellisesti kannattavaa se on. Se on gangsta-asenne. Ja gangstoja tarvitaan, jotta me lampaat pysymme varpaillamme.

ILKKA KALEVI TILLANEN,
Räp-artisti, ammattikoululainen ja kissojen ystävä

JULKAISIJA TITANIK
-GALLERIA / ARTE RY
ITAINEN RANTAKATU 8 20700 TURKU
FINLAND WWW.TITANIK.FI TOIMIT-
TAJAT: ELIISA SUVANTO, ILKKA
KALEVI TILLANEN, ANNELI NYGREN
NAYTTELYVALINNAT: SAKARI TER-
VO, ANTTI JUSSILA, JARI KALLIO,
JARI SUOMINEN, SEBASTIAN ZIEGLER
TAITTO: SAMI PIKKARAINEN KIRJA-
SIN: TULEVA, SUUNNITELLUT LEWIS
MCGUFFIE PAINO: FINEPRESS, TURKU
PAPERI: CYCLUS OFFSET 80GM2 (C)
2015 TITANIK- GALLERIA JA TEKIJAT
ISSN-L 1799-8565 ISSN 1799-8565
(PAINETTU) ISSN 1799- 8573 (PDF)

