

TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN PORTFOLIO

(maaliskuu 2021)

Pia Houni

kotisivu: piahouni.fi

Taiteellinen työskentelyni on tapahtunut pääosin teatterin, kirjallisuuden ja käsitetaiteen parissa. Olen toiminut myös kuraattorina. Taiteellisen työni lähtökohtana on leikkiminen erilaisilla materiaaleilla ja objekteilla sekä äänillä. Keskeistä työtavalleni on paikkalähtöinen ajattelu, dramaturginen asenne ja esityskonseptien kehittäminen. On vaikea määritellä näitä töitani tiettyyn lokeroon. Erityinen intohimoni on fasilitoida taidelähtöistä filosofista toimintaa erilaisten ryhmien kanssa.

Olen seuraavien taidejärjestöjen jäsen:

Hyvinkään Taiteilijaseura

Helsingin kirjailijat

Särö, kirjailijayhdistys

Suomen tietokirjailijat

Sovitut näyttelyt

13.-25.7.2021 Galleria Pleiku, Berlin. *The Room of Maria*.

12.-30.6.2021 Promenadigalleria, Hyvinkää. *Naisen asento*. Työryhmä: Pia Houni, Katja Anttonoff, Pia Autero, Katri Oikarinen.

16.-29.3.2020 Galleria Pleiku, Berlin. *The Room of Maria*. Yhteisnäyttely Pia Houni ja Taina Riikonen. (peruutettu panepidemian vuoksi, toteutuu kesällä 2021)

1.5.-31.6.2020 Asemagalleria, Lapinlahti. *Hetkellisyys* (työnimi). Yhteisnäyttely Pia Houni ja Ina Aaltojärvi. (peruutettu panepidemian vuoksi, toteutuu myöhemmin)

Näyttelyt

Henkilökohtainen näyttely EHKÄ, Promenadigalleria Hyvinkää 15.9-3.10.2018.

Huoneen äänisuunnittelu Taina Riikonen, kuuloketekstin äänisuunnittelu Ina Aaltojärvi.

Näyttely on käsitetaiteellinen installaatio, jossa galleriahuoneesta tulee vaaleanpunainen naisen huone. Tilan keskiössä on sänky, ja sen ympärille jääneet elämänjäljet. Nainen ilmaantuu ajoittain sänkyyn pitkässä mekossaan, papiljotit päässä improvisoimaan erilaisia asioitaan. Pääasiassa hän odottaa. Teoksen teema on mukailtu Prinsessa Ruusunen sadusta ja se kulkee nimellä *Olen nukkunut tässä ainakin sata vuotta, mutta kukaan ei ole suudellut*. Huoneen muut teokset ovat sadusta muokattu kuuloketeksti, sammunut läppäriasetelma, valokuvat ja seinälle ripustettu tekstirulla. Näyttelykutsussa näyttelyä olen kuvaillut seuraavalla tavalla:

Kauneus on kallista. Kauneus on sukupuolista. Kauneus on huone täynnä odotuksia, muistoja, ruumiin kipuja, valintojen vaikeutta, matkalippuja, tuhlattuja tavaroita, viipymistä, odottamista, lähtemistä. Oma huone on fyysinen ja henkinen. Jokainen nainen tarvitsee oman huoneen. Omaa rahaa. Oman äänen.

Kuinka monta kertaa päivässä sanot ehkä? Sitä on vaikea huomata. Se on kaikkialla. Pieni sana ehkä määrittää kaiken. Väistää totuuden. Ei osaa valita.

Sata vuotta unta. Esityksessä otettu kuva: Pia Houni

Sata vuotta unta. Esityksessä otettu kuva: Pia Houni

Näyttelyhuone, valokuvasarja ja osa vuoteesta. Kuva: Pia Houni

Näyttelyhuone, valokuvasarja ja vuode. Kuva: Pia Houni

RYTMItaju 2017 käsikirjoitus ja kuratointi yhdessä kuvataiteilija Krister Ghånnin kanssa. Hyvinkään taidemuseo ja Promenadigalleria. Avajaiset 15.6. Näyttely 16.6.017- 3.9.2017.
<https://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-taidemuseo/nyt/rytmitaju-2017/>

Näyttelyn teemana oli rytmi. Kokosimme näyttelyyn poikkitaiteellisen työryhmän toteuttamaan Hyvinkään taidemuseon suuren salin, teemalla metsä. Näyttelyn käsikirjoituksesta vastanneena henkilönä loin näyttelylle dramaturgian läpi näyttelytilojen. Näyttely toteutettiin Hyvinkään taidemuseossa ja Promenadigalleriassa. Näiden lisäksi myös kaupunkimiljööseen sijoitettiin muutamia teoksia. Näyttelyyn valittiin noin 40 suomalaisen nykyaiteilijan töitä. Lisäksi näyttelyyn liittyi runsaasti oheisohjelmaa, jotka myös liitettiin teemaan sopiviksi.

Tragedia ajassa – Ajaton tragedia 19.3.2013-31.3.2014. Näyttelykäsikirjoitus ja suunnittelutyö

Verkkonäyttelykäsikirjoitus *Tragedia ajassa - Ajaton tragedia*. Teatterimuseo.
<http://www.teatterimuseo.fi/nayttelyt/verkkonayttelyt/tragedia-ajassa/>

Tragedy in time - timeless tragedy. Suomen Ateenan instituutti, lokakuu 2015.

Näyttelyn toteutettiin Teatterimuseon Studiotiloihin. Siitä suunniteltiin kokonaistilan näkökulmasta tila, jossa toinen studiohuone tematisoi agoraa, päivää ja järkeä. Toinen studiotila vastaavasti dionyysistä huumaa, teknoa ja yötä. Näyttelymateriaali koostui lavastuksen ja äänisuunnittelun lisäksi valokuvista, naamioista, esitystallenteista ja lukudraamakatkelmista. Näyttelystä tehtiin verkkonäyttelyversio. Näyttelystä suunniteltiin myös toinen näyttely Ateenan Instituutin tiloihin.

Näyttely *Kerron sinulle*. Työryhmä Ina Aaltojärvi (äänisuunnittelija). Näyttelyn avajaiset 27.3.2015. Taidegalleria Kalleria, Kaarlenkatu 10, 00530 Helsinki.

Tässä gallerianäyttelyssä lähtökohtana oli oman elämähistorian materiaalit, erityisesti kokemukset, joita ei arjessa jaeta. Näyttelymateriaali koostui valokuvista (seinillä ja diaheijasteina), vuoden mittaisesti toteutetusta selfiekuvasarjasta. Kahdesta erillisestä kuuloketeksteistä, joissa tekijät lukivat omia päiväkirja- ja kirjekatkelmiaan nauhalla ja taustalla oli äänisuunnittelu.

Näyttelyn kollaasiteos *Sinulle unelmia*. Kuva: Pia Houni

Kirjeenvaihtoa II. Kuuloketeos. Kuva Ina Aaltojärvi

Kerron. Diakuvien sarja. Kuva: Ina Aaltojärvi

TRE : DÉRIVE : HKI 24.-25.3.2011. Kirjallinen ääniteos, Tampere Sosiologiapäivät.
Työryhmä: Ina Aaltojärvi, Pia Houni, Aino Järvi-Eskola.

Käytännön sovellutus. Kaupunkiderivaatio. Kuvassa Aino Järvi-Eskola ja Pia Houni. Kuva: Ina Aaltojärvi

Kaupunki paketoitu karttalaatikkoon ja ääniteokseksi. Kuvassa Ina Aaltojärvi. Kuva: Aino Järvi-Eskola

Yhteisnäyttelyssä lyriikkaa 2002. Paperihuone / Hämeenlinna.

Osallistuin kehystetyillä runoilla, kuvataiteilijoiden kutsumana, gallerianäyttelyyn. Esillä oli viiden runon sarja.

”Järvituulen sylissä” Hämeenlinnan Taiteilijaseura, ympäristötaidenäyttely 7.7.-31.8.2001

Hämeenlinnan taiteilijaseuran kutsumana osallistui ympäristötaidenäyttelyyn, joka toteutettiin Hämeenlinnan ympäristöön. Teokseni oli esillä laivalaiturilla olevassa tolpassa.

Tila- ja paikkalähtöiset performanssit

5.5.2019 *Pölyn alla lukeva nainen*. Esityksellinen performanssi Taina Riikosen puheenvuorossa ”Artist education at the era of corporate university: sweat he sweat and focus on entrepreneur identity? 9th Nordic Philosophical Practice Conference. Lapinlahti, Helsinki.

Pölyn alla lukeva nainen. Kuva: Ferdinand Garoff

Pölyn alla lukeva nainen. Kuva: Ferdinand Garoff

Näyttelykäsikirjoituksia

RYTMItaju 2017 käsikirjoitus Hyvinkään taidemuseo ja Promenadigalleria. Avajaiset 15.6. Avautuu yleisölle 16.6.2017.

Tragedia ajassa – Ajaton tragedia 19.3.2013-31.3.2014. Näyttelykäsikirjoitus. Näyttelyjulkaisu (yhdessä Heli Ansion kanssa). Teatterimuseo, Helsinki.

Liisi Tandefelt - juhlanäyttely 2006. käsikirjoitus ja DVD:n. Valmistaminen. Teatterimuseo & Hartola.

Lyriikka ja sanoituksia

Olen tehnyt yksittäisiä runoja ja poikkitaiteellisia runoproduktioita.

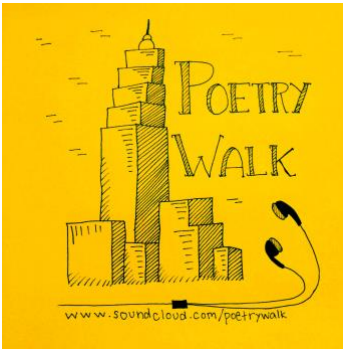
Työryhmä Pia Houni, Jaana Pesonen (näyttelijä), Janne Laiho (ohjaaja), Max Lilja (muusikko) on toteuttanut runovideoita. Runovideot on katsottavissa osoitteessa: <http://www.jannelaiho.net/>

Runovideokilpailun voitto Lahden Runomaraton vuonna 2016 *runovideo Maa II*:
<http://www.runomaraton.com/kilpailut/lahelle-kauas-2016/>

Työryhmä Pia Houni, Johanna Venho (kirjailija), Ina Aaltojärvi (äänisuunnittelija) on toteuttanut Poetrywalk teossarjaa, jotka keskustelevat kaupunkikulttuurin kanssa. Töiden tavoitteena on ollut tutkia tekstin, äänisuunnittelun ja kaupunkitilan välistä suhdetta siten, että kuuntelija voi olla fyysisesti paikassa, johon runo on kirjoitettu.

Poetrywalk I live-esiintyminen 9.5.2015 Frida Marina, Kaarlenkatu 10, Helsinki.

Poetrywalk I mobiilirunot: soundcloud.com/poetrywalk (Ina Aaltojärvi, Pia Houni, Johanna Venho)

Esityskokonaisuuden logo. Suunnittelu ja kuva: Ina Aaltojärvi

Runoteoksien kuunteluohje. Suunnittelu ja kuva: Ina Aaltojärvi

Runoteoksien kuunteluohje. Suunnittelu ja kuva: Ina Aaltojärvi

Yksittäisiä runoteoksia live-esiintymisenä, monitaiteisissa näyttelyissä ja julkaisuissa.

2015 Lahden 27. kansainvälinen kirjailijakokous *Runoilta* Möysän Essolla 14.6.2015.
<http://www.hs.fi/ilta/15062015/a1305963261935>

Kirjallisia ääniä Kanta-Hämeestä, ensi-ilta 30.11.2000 *Naisten kirjallisia ääniä (runoja)*.
O'Mackies ravintola, Hämeenlinna.

Biisisanoitus "*Tulikirjaimet*" 2009

<http://www.mikseri.net/artists/petey/tulikirjaimet/337941/>

"*Ylhäällä*" Kirjailijayhdistys Vana -66 antologia (referee-arviointi) 2004

Lehtimäki, Markku (toim.) 2002. *Runoja*. Merkkejä ja symboleja. Esseitä kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta. Yliopistopaino: Tampere

”*Kaurankellot*” Runo kasvaa maasta. Lahden Runomaraton valikoima kilpailurunoja 1991

Runoja, Lööperi, Mikkelin läänin kirjallinen kulttuurilehti 1/1983

Runoja, Uusi Nainen -lehti 2/1983

Käännösrunous Nykykreikan kielestä

Runoilijan Katerina Iliopouloun runoutta.

Nuori Voima 5/2014

Lahti International Writers’ Reunion 14th -16th of June 2015 – julkaisu

Dramatisointityöt

Agejev *Kokaiiniromaani*, ensi-ilta 26.11.2005. Tampereen ylioppilasteatteri. Ohjaus Riku Innamaa (TeaK) http://www.tampereenylioppilasteatteri.net/ohjelmisto_nayta.php?id=281

Teatteriesitys *Kirja – the Book*, ensi-ilta 7.8.2004. Tekstin dramatisointi ja työryhmäohjaus. Hippalot, lasten- ja nuorten taidefestivaali. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto [Festivaalin tilaustyö].

Nukketeatterinäytelmä *Ritari ja Linnanneito*, ensi-ilta 31.11.2003. Tekstin dramatisointi. Esitys Nukketeatteri Vahapapu. Kulttuurikeskus, Hämeenlinna [Hämeen Kulttuurirahaston apuraha].

Jostein Gaarder *Pasianssimysteerio - Matkapeli*, ensi-ilta 28.10.2000. Minitheateri, Hämeenlinna. Pohjoismaiden kantaesitys. Ohjaus Timo Mäkinen [Hämeen Kulttuurirahaston apuraha] <http://www.kolumbus.fi/timaki/matkapeli.htm>

229kg Kaupunkia, esitys 1.6.2000. Kirjallinen esitysilta. Nuorten tekstien dramatisointi ja ohjaus. Ravintola O’Maggies, Hämeenlinna. [Opetusministeriö, Hämeen Taidetoimikunta]

Peter Høeg *Rajatapaukset*, ensi-ilta 14.3.1999. Minitheateri, Hämeenlinna. Maailman kantaesitys. Ohjaus Marja Myllyniemi. Kunniainaininta Mikkelin näyttämöpäivillä 1999.

Käsikirjoitukset

Taiteilijan työ. Dokumenttielokuva 2013. <https://vimeo.com/82023270>. Käsikirjoitustyöryhmä: Heli Ansio, Pia Houni, Janne Laiho, Kimmo Koskinen

Syöpäpotilaan kivun hoito hoitotyössä. 2002. Videokäsikirjoitus 25min. Suomen Syöpäpotilaat ry. Tilaustyö. (tuotanto HS-visiot)

Musiikkikertomus CD: *Ossi Pilvinen* 2001. Käsikirjoitus 30min. Musiikki ja esitys Spide Kuhlström. Äänitys: Sound Supreme studio. [Hämeenlinnan kaupungin taiteilija-apuraha]

Pinja. 2001. Videokäsikirjoitus 30min. Suomen Syöpäpotilaat ry. Ohjaus Juhana Myllyniemi. Tilaustyö (tuotanto HS-Visiot)

Esitykselliset tutkielmat

Jumalten leikki – ihmisen mysteeri 2009. Esittävän taiteen koulutusohjelman työpaja ja esitykset yhteistyössä tanssija Metsälintu Pahkisen kanssa.

Korean martial art

Koreografiasuunnittelua ja esiintymisiä n. 20 vuoden ajalta korealaisessa itsepuolustus- ja kamppailulajissa Taekwon-Dossa kotimaassa ja ulkomailla. Tällä hetkellä 4dan musta vyö, kansainvälisen opettajan pätevyys. <http://www.taekwon-do.fi/liitto/kansainvaliset-opettajat/>

Esiintyminen produktioissa

Lyhytelokuva *Pinja* 2002 (sivurooli sairaanhoitajana). Ohj. Juhana Myllymäki. Suomen Syöpäsäätiö.

Helsinki Act/ Teatterikorkeakoulu 1995. Professori Johannes Birringerin työpaja ”Lovers’ Fragments”: Performanssi Eduskuntatalolla.

Savonlinnan Musiikkiopisto & Savonlinnan Taidelukio 1973-1982. Viulun soiton opinnot, orkesterisoittaminen, lukuisia esiintymisiä

Savonlinnan Oopperajuhlat, nuorisokuoro 1977-1982. Kokkonen: Viimeiset kiusaukset, Musorski: Boris Godunov.

Savonlinnan Oopperajuhlakuoro, nuorisokuoro 1973-1982. Lukuisia esiintymisiä koti- ja ulkomailla

Savonlinnan Kaupunginteatteri 1971-72 (lapsinäyttelijä näytelmässä Pekka Töpöhäntä)

Asiantuntijatehtäviä ja produktio-organisoiteja

Teatterimuseo Helsinki, Näyttelysuunnittelut 2005-2006

Taidenäyttely – Minun Kaupunki 19.8. – 15.9.2000. Taidegalleria Ripustus, Hämeenlinna.

Minun Kaupunki/poikkitaiteellinen nuorten produktio 1.1. – 15.9.2000. Yhteistyötahot: Kulttuurikeskus, Minateatteri, Vana –66, [Opetusministeriö, Hämeen Taidetoimikunta].

