

THINKING
AND
DREAMING

Mari
Rantanen

**KONST
HALLEN
HISHULT**

Foto © Sakari Viika

Mari
Rantanen
THINKING AND REAMING
(Paintings & Prints)
I MAJ - **KONST
HALLEN
HISHULT**
20 JUNI
www.hishult.com

Truth and Beauty, 2019, 183x107 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Mitt konstnärskap tar inspiration från konstens historia, från arkitektur och måleri men likaså från den nutida konstscenen och det vardagliga livet. I mitt måleri använder jag element från både hög- och populärkulturen samtidigt som jag arbetar med ett geometriskt formspråk, ofta i dialog med organiska former. I mina verk finns det referenser till det visuella systemet som vi använder i samhället i olika mönster-formfält på ett sådant sätt att de skapar rum och rörelse. Mitt konstnärliga uttryck innehåller element från många kulturer men bearbetat från en personlig utgångspunkt.

Ljuset och färgen är i centrum. Det viktigaste är färgens och formens samspel, ljusets uttryckskraft och de spirituella möjligheter som måleriet erbjuder. Svåraste är att ge former en betydelse, jag vill inte att dom bara är mönster. Formerna är som skådespelare i rymden, dom skapar narrativitet. Scenen och den emotionella styrkan är färgen.

Jag börjar med att teckna/ge former, kompositionen är en idé, ”the subjekt matter”. Målarprocessen handlar om att ge ljus och bestämma över den emotionella temperaturen. Måleriet är en intellektuell process som styrs av känslor. Det är både spännande och roligt med stunder av osäkerhet, en resa där jag prövar mig fram fel-rätt-fel. Jag letar efter nya lösningar, nya frågor.

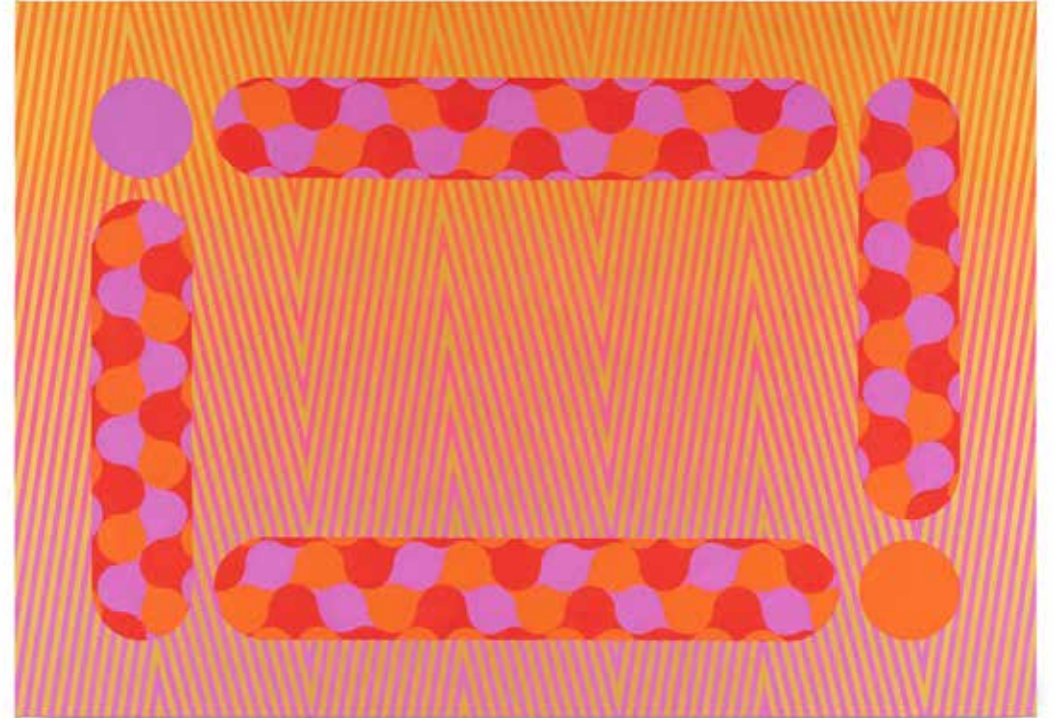
Till målningarna i den här utställningen har jag hittat inspiration från sådana konstnären som Bridget Riley, Hilma af Klint, Beatriz Millhazes och Frank Stella, för att nämna några. Men det var målningen ”The Kiss (Kiss on the shore by moonlight)” av Edvard Munch som fick en alldeles speciell roll. Stämningen i målningen, dramat och känslan av det olycksbådande och rädslan som just då stämde så väl överens hur världen kändes för mig. Så började jag leka med formen av månen och månens brygga. När jag vände den upp och ner blev det ett uppropstecken. Det är den här känslan av att välja riktning och att det handlar om det påtagliga nuet, inte om det kommande. Och att hitta tröst och hopp.

Som ofta har jag arbetat i serier, närmat mig problematiken från olika håll. Jag vill gestalta platser för våra olika känslor. Jag vill inte synliggöra bara det som syns utan också ge form och färg till det som vi inte ser. Jag skapar visuella berättelser av mina och andras upplevelser så som jag har förstått dem. Jag vill uttrycka glädje men också ge plats för sorgen och lyckan. Generera energi. Utan färg finns inget liv.

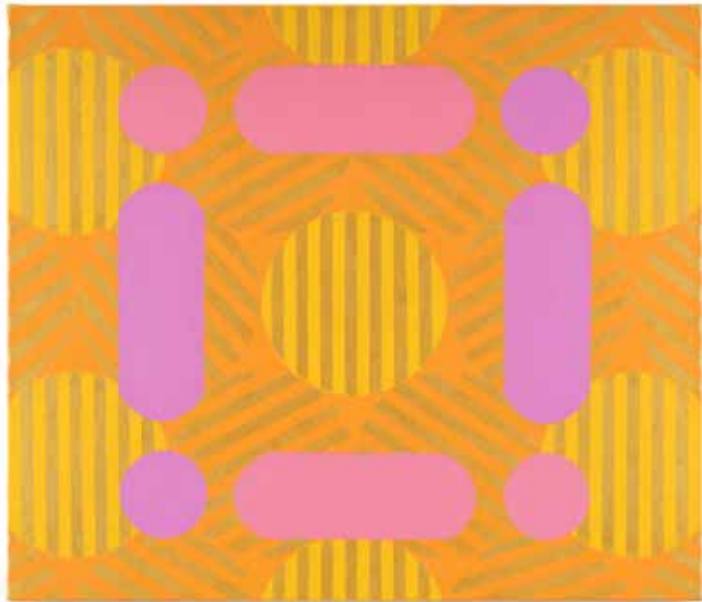
Mari Rantanen
Stockholm i april 2021

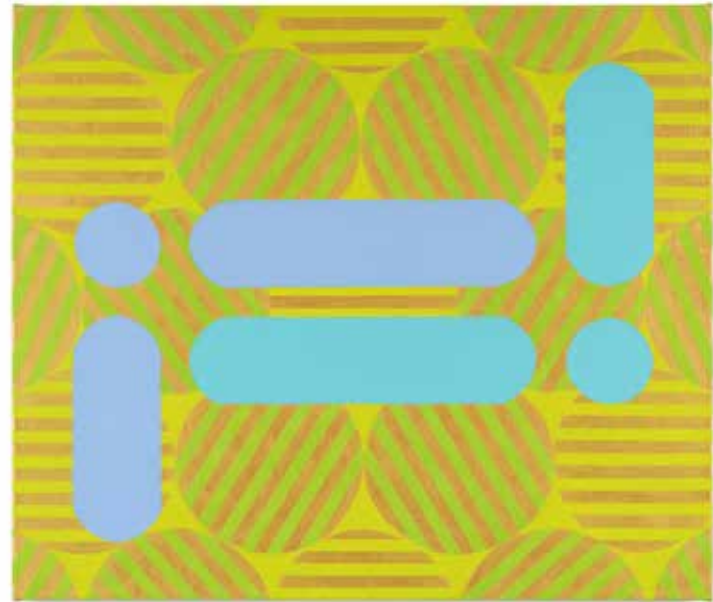
Truth and Beauty #2. 2020, 183x103 cm. Acrylic and pigments on canvas.

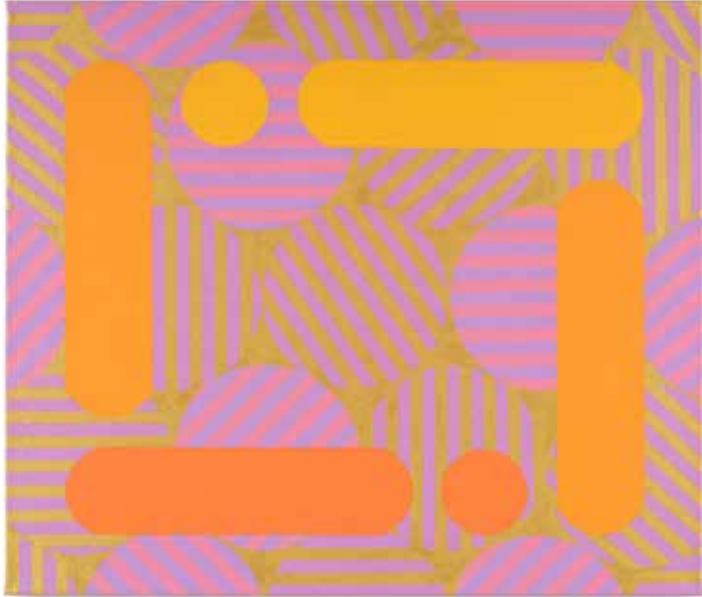
Truth and Beauty #4. 2020, 140x200 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Balancing Act #1. 2020, 60x70 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Balancing Act #2. 2020, 60x70 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Balancing Act #3. 2020, 60x70 cm. Acrylic and pigments on canvas.

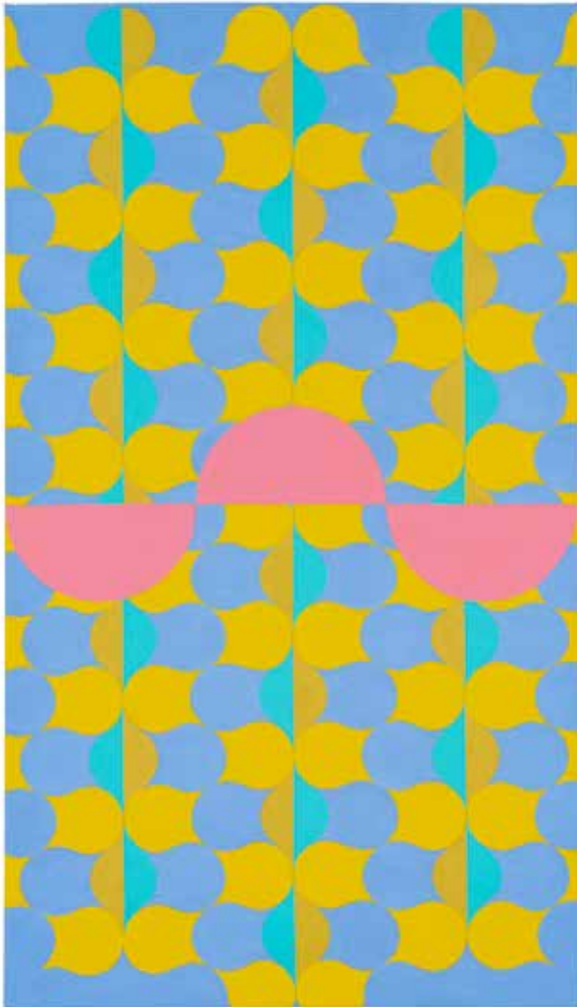
Balancing Act #4. 2020, 60x70 cm. Acrylic and pigments on canvas.

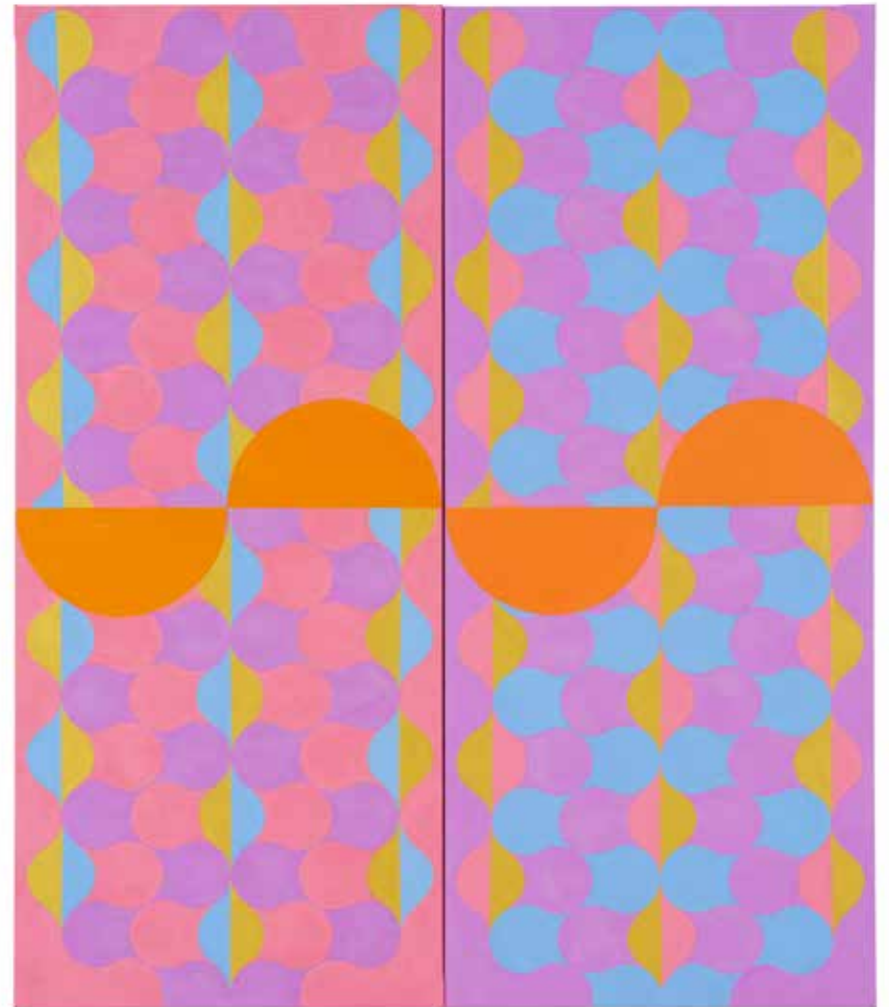
Balancing Act #5. 2020, 60x70 cm. Acrylic and pigments on canvas.

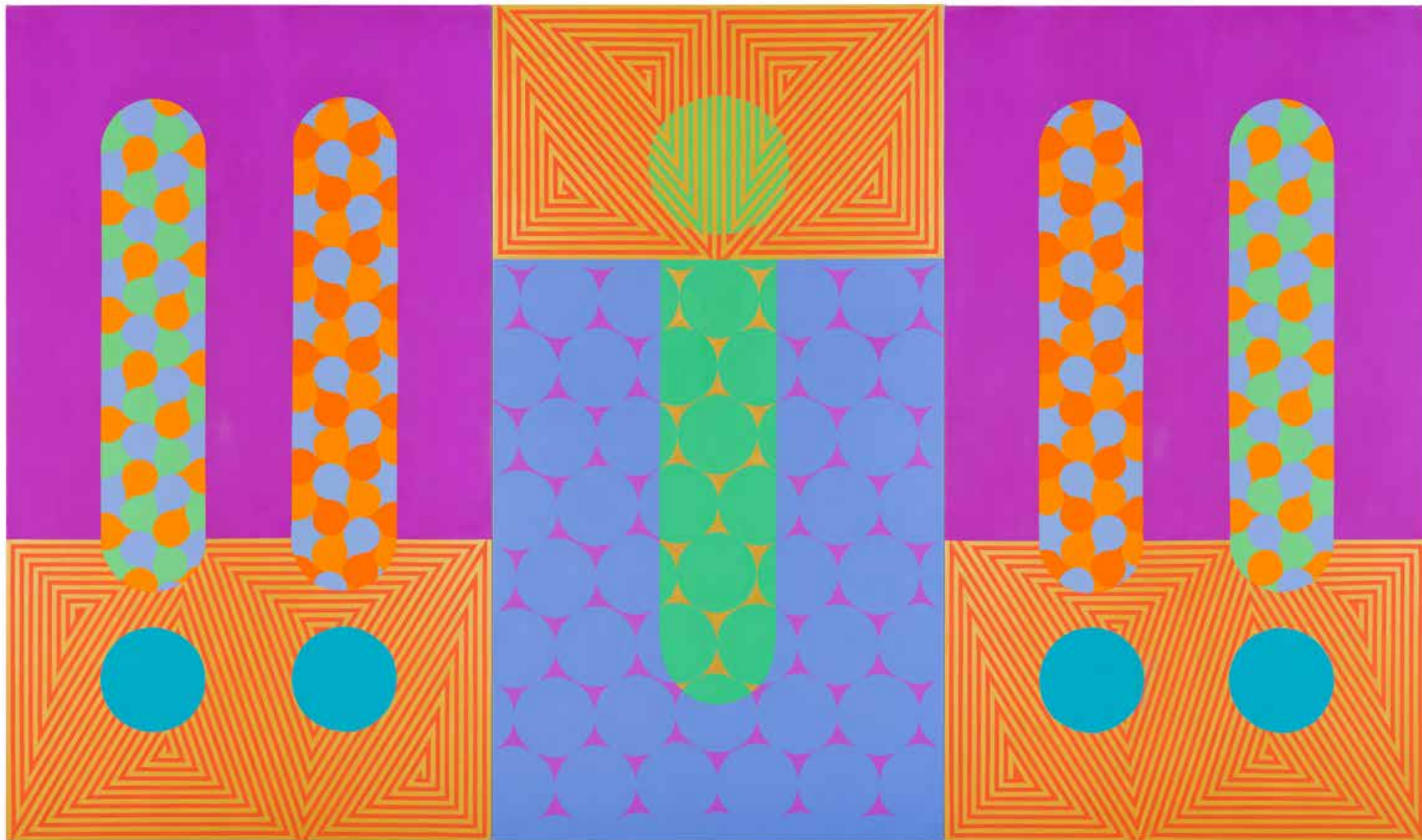
The Point Being. 2019, 70x36 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Repetetative Identity #1. 2021, 140x80 cm. Acrylic and pigments on canvas.

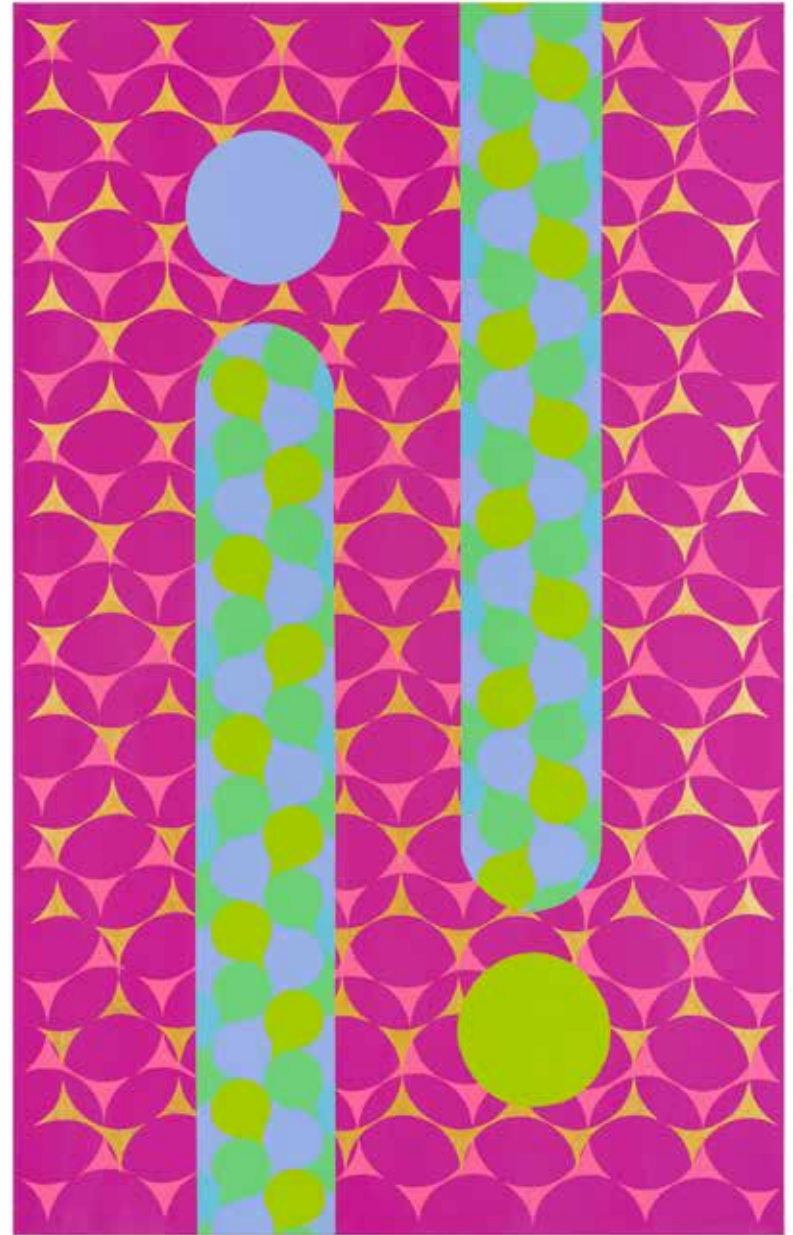
Repetetative Identity #2. 2021, 140x120 cm. Acrylic and pigments on canvas.

It is Now or Never. 2019, 225x380 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Full Speed #1. 2020, 200x110 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Full Speed #3. 2020, 200x125 cm. Acrylic and pigments on canvas.

Offentlig miljö

Offentliga verk. Arkitekturen har varit en av mina stora inspirationskällor, därför är det självklart att jag vill gärna skapa visuella uttryck i dens urbana miljö. Det är både krävande och roligt att gestalta verk i de olika miljöer där människorna rör sig dagligen. Jag har genomfört både mindre och större projekt och arbetat med de befintliga materialen i arkitekturen så väl som lagt till andra material som kakel, laminat, digitalt tryck på glas, måleri på tyg och muralmåleri.

Utgångspunkten för mitt kreativa arbete är alltid platsen och de aktiviteter som görs på platsen. Byggnaderna och miljön runtom påverkar både färg- och form val men innehållet till verket kommer från de aktiviteter som platsen är tillför och från platsens betydelse. Det finaste är när konstverket kan bli en symbol för platsen. Jag vill skapa något som är i dialog med arkitekturen, inspirerad av arkitekturen men ändå en självständig del av arkitekturen.

Jag skapar visuella berättelser och mitt mål är att de är tillgängliga för olika tolkningar. Jag vill uttrycka glädje, generera energi och skapa harmoni. Jag vill gestalta bra platser för människan att vistas i.

Commissions

- 2021 The Academic Hospital of Uppsala, Uppsala, Sweden, together with Axel Lieber
- 2020 "Gemensamma Drömmar", Svartedahls School, Gothenburg, Sweden
- "Big Splash", Kungsbacka Simhall, Kungsbacka, Sweden
- 2019 "Flöde" Reserv Vattenanläggning, Örebro, Sweden
- "Let's Talk", Mural painting Hjulsta Backar, Stockholm, Sweden
- 2017 "Maanalainen kesäniitty", subway station Niittykumpu, Espoo, Finland
- "Oden's Trägård", Citybana , Odenplan, Stockholm, Sweden
- 2016 "The game is on", "Lunch i det gröna", Östersund Sporthall, Östersund, Sweden
- 2016 "Dag och Natt – Sommar och Vintern", Örebro Trädgårdar, Older housing, Örebro
- 2013 Kvinnokliniken, Östra Sjukhus, Gothenburg, Sweden
- 2010 Hustad Café, Bohum, Germany
- 2010 "Hattunauha", Topeliuksenkatu 23, Helsinki, Finland
- 2007 "Sateenkaaren tuolla puolen", Mosaik at the State Prison, Turku, Finland
- 2006-08 Projekt Färgsignaler, at metrostations Gärdet och Zinkensdamm, Stockholm, Sweden
- 1999 "Mot Ljus", Luleå University Luleå, Sweden
- 1997 Flämslätt Kyrka, Sweden

"Let's Talk", Mural painting Hjulsta Backar, Stockholm, Sweden. 2019

"Maanalainen kesäniitty", subway station Niittykumpu, Espoo, Finland. 2017

Foto © Sakari Viika

"Oden's Trägård", Citybana , Odenplan, Stockholm, Sweden. 2017

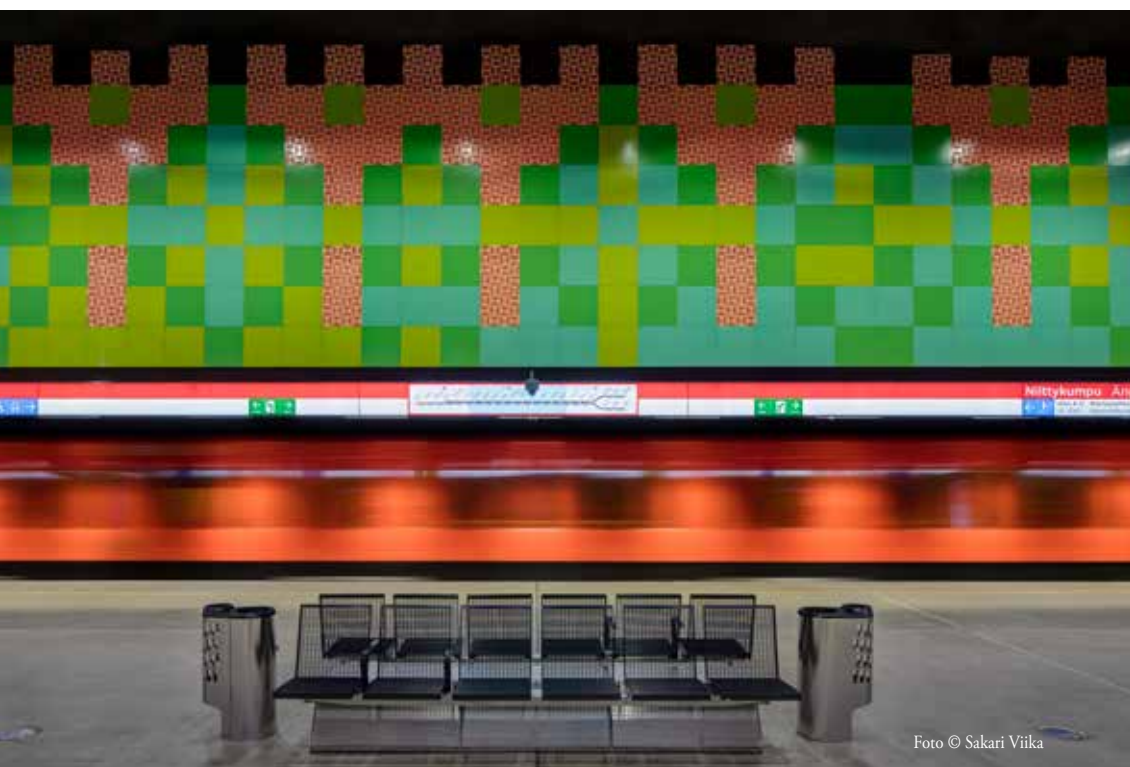

Foto © Sakari Viika

The Academic Hospital of Uppsala, Uppsala, Sweden. 2019-2021
(Together with Axel Lieber)

"Gemensamma Drömmar",
Svartedahls School, Gothenburg, Sweden. 2020

Foto © Sebastian Waldenby

"Big Splash", Kungälv Simhall, Kungälv, Sweden. 2020

Foto © Sebastian Waldenby

MARI RANTANEN

Born 1956 in Espoo, Finland. Professor at the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, 1996–2005. Lives and works in Stockholm, Sweden and Tammela, Finland

Education

1982-83 Pratt Institute, New York, USA
1975-79 School of the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland

Solo Exhibitions, selected

2022 Katrinaholms Aarthal
2021 Konsthallen Hishult, Hishult, Sweden
2020 "Tankar och Drömmar", Lidköping Arthall, Lidköping
2019 "Close to the line", Housatonic Museum of Art, Bridgeport, CT; with Kirsten Reynolds, USA
2018 Nordic Art gallery, Antibes, France
2017 ILLEArts Amagansett, New York, together with Bonnie Rychlak, USA
Konstnärshuset, stora and lilla galleriet, Stockholm
Falsterbro Strandbad konsthall, together with Jakob Dahlgren, Sweden
"Lähellä-Kaukana", Galleria G-12, Kuopio, Finland
2016 "Distance-Absence", Finlandia University Gallery, Hancock, USA
"Lähellä-Kaukana", Galleria Pictoria, Nummela, Finland
"Dubbel Dutch", Hangmenproject, Stockholm, together with Axel Lieber, Sweden

2015 "Distance-Absence", ArtHelix, New York, USA
"Traces of Desire", Konsthallen Hishult, Hishult, Sweden
2014 ArtHelix, New York, together with Shingo Francis, USA
"Old Flames-New Friends", Kungsbacka Arthall, Kungsbacka, Sweden
2012 "Portraits", Korjaamo Galleria, Helsinki, Finland
"Portraits", Norrtälje Arthall, Norrtälje, Sweden
2011 Taidesalonki Husa, Tampere, Finland
2010 "Skreaming lobsters and other important stories", DaDa Post, Berlin, Germany
Bror Hjorts Hus, Uppsala, Sweden
Institut Finlandais, Paris, France
Korjaamo Galleria, Helsinki, Finland
2008 Västerås Art Museum, Västerås, Sweden
"Sijainteja – Locations", Aboa Vetus & Ars Nova Art Museum, with Yves Zurstrassen, Turku, Finland
Galleri Mårtenson & Persson, Båstad, Sweden
2007 "Much of all at once", Skövde Arthall, Skövde, Sweden
Finsk-Norsk Institute, Oslo, Norway
"Perfect Sunset", Turku Art Museum, Turku, Finland
"Much of all at once", Kunsthalle Helsinki, Helsinki, Finland
2006 "Perfect Sunsets", Monotype, Korjaamo Galleria, Helsinki, Finland
"Taking the line for a walk", Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden
Örebro Arthall, Örebro, Sweden

2005 Kuopio Art Museum, Kuopio, Finland
Aine Art Museum, Tornio, Finland
Galerie Forsblom, Helsinki, Finland
Uddvalla Arthall, Bohuslän Art Museum, Sweden
Millesgården Arthall, Stockholm, Sweden
2004 Läns museet Gävle, together with My Ekman, Sweden
Taidesalonki Husa, Tampere, Finland
2003 Eskilstuna Museum of Art, Eskilstuna, Sweden
Galleri Mårtenson & Persson, Båstad, Sweden
200 Galerie Forsblom, Helsinki, Finland
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden
2001 Taidesalonki Husa, Tampere, Finland
Galerie Forsblom, Turku, Finland
2000 Galerie Forsblom, Helsinki, Finland
Konstnärshuset, Grafik Galeriet, Stockholm, Sweden
1998 Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden
Galerie Artek, Helsinki, Finland
1997 Ystad Art Museum, Ystad, Sweden
1996 Galleri Pintura, Helsinki, Finland
Galerie Artek, Helsinki, Finland
1995 Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden
Rantagalleria, Turku, Finland
Galerie Van der Tann, Berlin, Germany
1994 Galerie Artek, Helsinki, Finland
Taidesalonki Husa, Tampere, Finland
1993 Pyykinlinna, Tampere, Finland
Taidesalonki Bell'arte, Turku, Finland
Galerie von der Tann, Berlin, Germany
1992 Galerie Artek, Helsinki, Finland
1991 Anette Gullberg Galleri, Cologne, Germany
North-Norwegian Art Museum, Tromsø, Norway
Taidesalonki Bell'arte, together with Jon Arne Mogstad, Turku, Finland
1990 Nordic House, Faroe Islands, Denmark
Nordic House, Reykjavik, Iceland
Galleri Nordanstad-Skarstedt, Stockholm, Sweden
Galerie Artek, Helsinki, Finland

Public collections:

Akzo Nobel Art Foundation, The Netherlands
Alko Oy, Finland
Barkleys Bank DLC, London, England
City of Espoo, Finland
City of Kotka, Finland
City of Lahti, Finland
City of Kuopio, Finland
City of Malmö, Sweden
City of Norrköping, Sweden
City of Oslo, Norway
City of Salo, Finland
City of Stockholm, Sweden
City of Tampere, Finland
City of Turku, Finland
City of Vantaa, Finland
City of Örebro, Sweden
Heino Art Collection
State of Finland
State of Sweden
Ev. Lutheran Parish of Helsinki, Finland
Ev. Lutheran Parish of Mikkeli, Finland
Ev. Lutheran Parish of Turku, Finland
Insurance Company of Kansa, Finland
Insurance Company of Pohjola, Finland
Konst i Länet, The municipality of Uppsala, Sweden
KOP Bank Collection, Finland
Next Collection, Sweden
OKO Bank Collection, New York, USA
Provinzial Art Collection, Düsseldorf, Germany
Paulo Foundation Finland
Åmells konsthall collection
Saastamoinen Art Collection, Finland
SKOP Bank Collection, Finland
The municipality of Nacka, Sweden
Turun Alueen Säästöpankki Collection, Finland

Collections: Art museums:

Aboa Vetus & Ars Nova Art Museum, Turku, Finland
Aine Art Museum, Tornio, Finland
Amos Andersson Art Museum, Helsinki, Finland
Borås Art Museum, Sweden
Eskilstuna Museum of Art, Sweden
Göteborg Museum of Art, Sweden
Helsinki City Art Museum, Finland
Housatonis Museum of Art, Bridgeport, Ct, USA
Hämeenlinna Art Museum, Finland
Imatra Art Museum, Finland
Kajaani Art Museum, Finland
Kouvola Art Museum, Finland

Katalog #158 i en löpande serie utgiven till varje utställning sedan 1994 • Form – KÅ Gustafsson • Foto © Jean-Baptiste Beranger, där ej annat anges • Upplägga – 2.000 ex • © Konstnär, författare, Konsthallen Hishult, 2021 • Markarydsvägen 10, SE-312 53 Hishult, Sweden
• +46-(0)430-40321 • www.hishult.com / konsthallen@hishult.com • ISBN 978-91-88875-11-2

Öppet: Maj-augusti: Tisdag-söndag 12-17.00 • September-april: Onsdag-fredag 12-16.00, lördag-söndag 12-17.00

**KONST
HALLEN
HISHULT**

#158 • 1 MAJ
- 20 JUNI 2021
www.hishult.com