

Flos.
Potentia

Flos. Potentia

MARIA BAJT
MARI RANTANEN
ANNA SVENSSON
SUSANNE VOLLMER

**KONST
HALLEN
HISHULT**

4 MARS - 23 APRIL 2023

OMSLAG I & IV — ANNA SVENSSON
OMSLAG II — MARIA BAJT

Lika barn leka bäst!

Till min kuraterade utställning Flos Potentia* på Konsthallen Hishult har jag som medutställare valt tre konstnärer, från min professorstid (1996-2005) på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Dessa befinner sig nu mitt i sina aktiva arbetsliv; Anna Svensson (1997-2002), Susanne Vollmer (2001-2006) och Maria Bajt (2003-2008). Jag kommer mycket väl ihåg våra första möten, då de var elever vid "Mejan". Jag såg deras energier, nyfikenhet, beslutsamhet och tydliga ambitioner. Det är något särskilt och speciellt då man får möjlighet att redan i ett tidigt skede få följa en konstnärs utveckling. Kanske ännu mer spännande än att komma ihåg sina egna skolkamrater från studietiden, eftersom jag får följa en helt ny konstnärsgeneration. Nu, några år senare har jag tre fantastiska kollegor som jag delar många intressen med och vars arbeten jag har kunnat njuta av i över 20-års tid. Våra roller har också skapats om; tidigare har det varit jag som letade efter intressanta konstnärer och nya material att presentera för dem och försöka som mentor sprida inspiration med mina "goda råd". Men numera är det Anna, Maria och Susanne som inspirerar mig istället. Deras konst fascinerar mig och den utgör en dialog för mig i det stora konstfältets brus. Jag har istället för tre intressanta elever, nu tre kompetenta kollegor att bolla idéer med. Konstnärer som utgör kraftfulla, säkra och medvetna röster, men som fortfarande är lika nyfikna, öppna och sökande som alltid. De har valt sina egna vägar och kör hårt.

I första jämförelsen ser man kanske först vad det är som skiljer de här tre konstnärerna åt. Efter hand blir bilden mer komplex, alla verk har en egen stark berättelse och det uppstår en dialog mellan dem. Det finns trots de visuella olikheterna mycket som de här konstnärerna delar med varandra, mycket mer än att vara mamma, konstnär och multisysslare. Här har vi tre nutida yttryck, tre konstnärer som rör sig runt och flexar fritt mellan olika tekniker; måleri, skulptur, teckning, grafik som fyller rummen med både tvådimensionella och tredimensionella verk. De arbetar med offentliga gestaltningar och behärskar hela skalan, från litet till stort. Alla har utvecklat ett personligt förhållningssätt till form och färgspråk, som de gör med en lysande precision. Det är inte en lätt uppgift i vår kaotiska tid, när konsten erbjuder en ofantlig mängd olika uttrycksalternativ och bildspråk som gör det svårt att välja en egen väg och fokusera på vad det är som är betydelsefullt. En gemensam vilja att berätta, påverka och underhålla betraktaren med genomtänkta idéer och välformulerat, rikt bildspråk. Det finns inget utrymme för slump eller slarv. Det skarpa ljuset som lyser i verken kommer ur färgens kraft, ur formens säkerhet, och från den svarta linjens distinkta tydlighet.

Det konstnärliga uttrycket som ser så lekfullt och enkelt ut är naturligtvis på fullt allvar.

*Mari Rantanen
Stockholm 13.2.2023*

* Flos Potentia = Fritt tolkat; En kärleksförklaring till färgprakten. Femimin blomster- och läkekraft.

Ur en psychonauts herbarie. Tusch på papper, 27x21 cm, 2021

Maria Bajt

I likhet med surrealisterna, är jag intresserad av konstnärliga lekar som metod för att locka fram bilder och text ur det undermedvetna och ur drömmar. Det intuitiva och det konceptuella möts sedan i en process där jag, utifrån research och insamlat material, tecknar och klipper ut stora mängder papperssiluetter som sedan fogas samman till hybrida figurer eller kroppar. Dessa pappersklipp blir förlagor för mina verk. Jag arbetar med tecknade mönster och med såväl mycket färg som grafiskt svartvita bildvärldar. I mitt arbete vill jag lyfta fram framförallt kvinnors liv och erfarenheter, historiskt, i samtiden och genom världsmytologin. Jag kombinerar historiska och arkeologiska referenser, inspirerad av bland andra Joseph Campbell och Marija Gimbutas, med idéer samlade från min egen sfär; såväl personliga upplevelser och betraktelser som det samtida världsläget. I mitt arbete betonar jag att allt skapande involverar transformation och mitt bildspråk träder över en tröskel till andra världar där verkligheten magiskt förändras.

Jag arbetar med måleri, teckning, skulptur, grafik, installationer, offentliga gestaltningar och artist books. De fysiska materialen består av alltifrån papper till textil, glas och stål. Mina verk visas ofta i hela rumsgestaltningar där teckning och måleri flyttas ut i rummet och blir en del av en större berättelse. Jag är intresserad av både det lilla och det monumentala formatet och rör mig fritt mellan små grafiska blad till stora plattspecifika installationer. Grafiken är en mycket viktig del av min arbetsprocess och genomsyrar alla min arbeten. Jag trycker all grafik själv, både på papper, textil och hårda material. Skulpturerna Eos och Nyx hud, består av handmålade, screentryckta tyg, samma screentryckta mönster återfinns i monotypierna Moira's tårar, och binder samman de tvådimensionella och de tredimensionella verken.

Moira's tårar (monotypier), är inspirerad av den grekiska mytologins Moira (även de tre moirerna som var döttrar till Nyx), ett personligt väsen och ödets gudinna, som råder över det mänskliga livets början och dess slut. Moira gråter för att genom sina känslor bearbeta saker och ting som händer i omvärlden och förstå livets mening.

Eos (skulptur) stiger upp på himlen varje dag och hennes ljus skingrar nattens dimmor. Hennes roterande kropp består av en droppe, ett öga, benknötar och händer. Genom droppen borrar sig ett vasst blad av stål. Eos rosenskimrande kropp representerar på samma gång pånyttfödelse och förgänglighet.

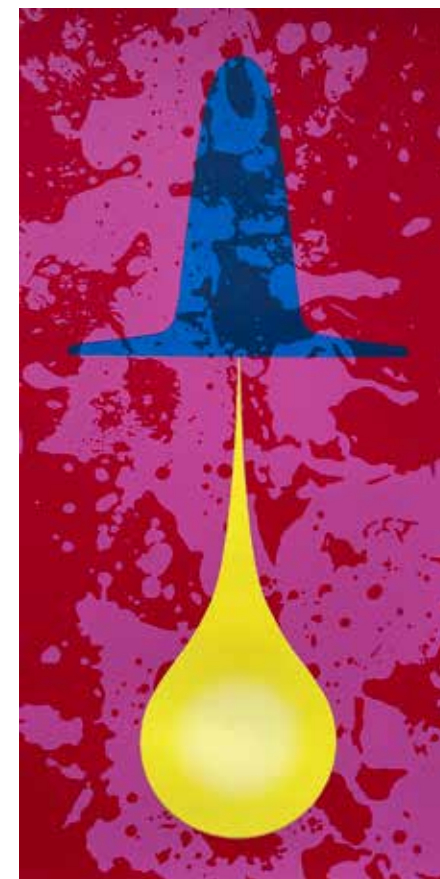
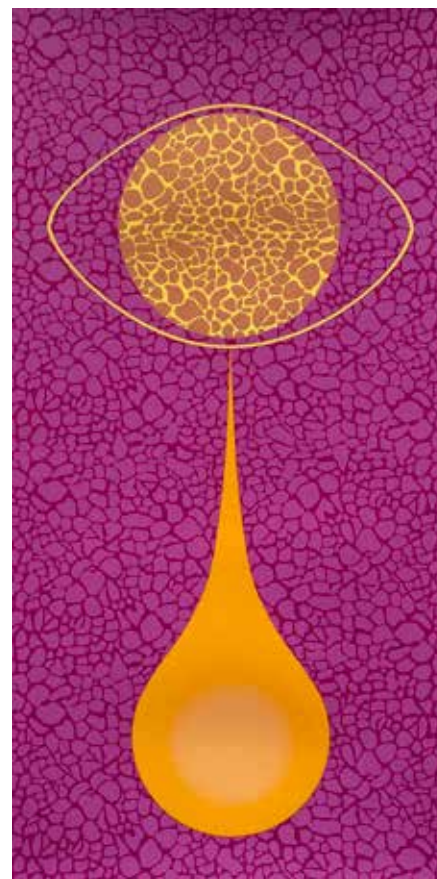
Nyx (skulptur) är född ur Kaos. Hon har en hatt av svart hår. Hatten och håret som symboler bär på flera lager av betydelse. Nattens gudinna är mor till sömnen, drömmen, döden mörkret och ödet. Nyx kropp är förvriden och frusen i en metamorfos. Långsamt snurrar hon runt i en suggestiv dans.

Maria Bajt/ Berlin, 2023

Foto: Rixxa Wendland

Maria Bajt är född i Stockholm 1976 och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan många år är hon baserad i Berlin. Hennes konst har visats bland annat i Berlin, Stockholm, Åbo, Bryssel och Minneapolis. Hon har ställt ut på Wanås Konst och Norrtälje Konsthall och har de senaste åren arbetat med flera konstnärliga gestaltningar i bland annat Helsingborg, Lammhult, Kristianstad och Örebro. I juni 2023 kommer hon att ställa ut på Teckningsmuseet i Laholm tillsammans med Hannaleena Heiska.

MOIRA'STÅRAR / MOIRA'STEARS
9 st monotypier, serigrafi i 5 färger, 28x56 cm, 2023

1. MOIRA'STÅRAR / MOIRA'STEARS (Hand 1)

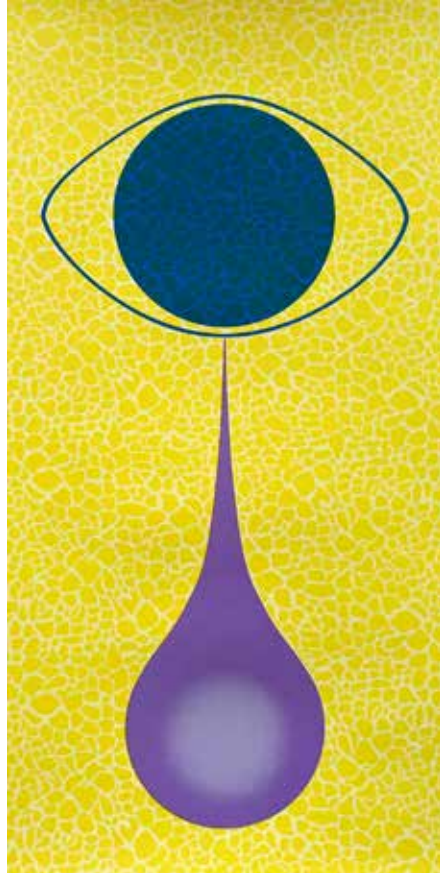
2. MOIRA'STÅRAR / MOIRA'STEARS (Hatt 1)

3. MOIRA'STÅRAR / MOIRA'STEARS (Öga 1)

4. MOIRA'STÅRAR / MOIRA'STEARS (Hatt 2)

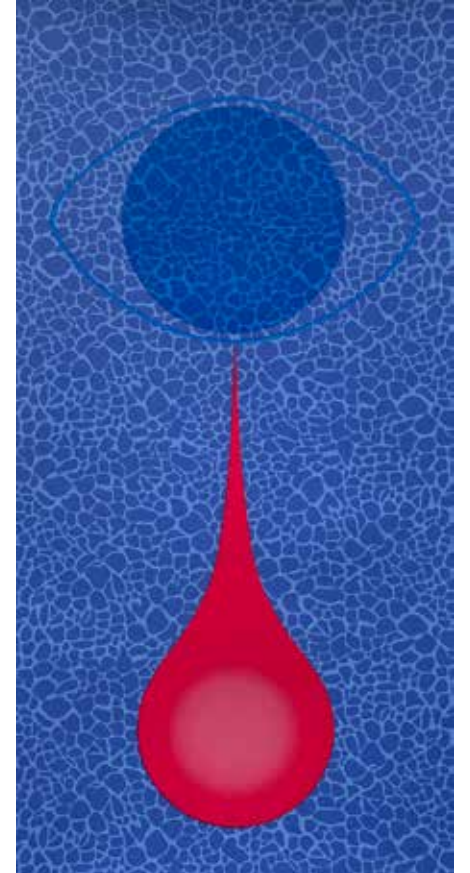
5. MOIRA'STÄRAR / MOIRA'S TEARS (Hand 2)

6. MOIRA'STÄRAR / MOIRA'S TEARS (Öga 2)

7. MOIRA'STÄRAR / MOIRA'S TEARS (Hatt 3)

8. MOIRA'STÄRAR / MOIRA'S TEARS (Öga 3)

Anna Svensson

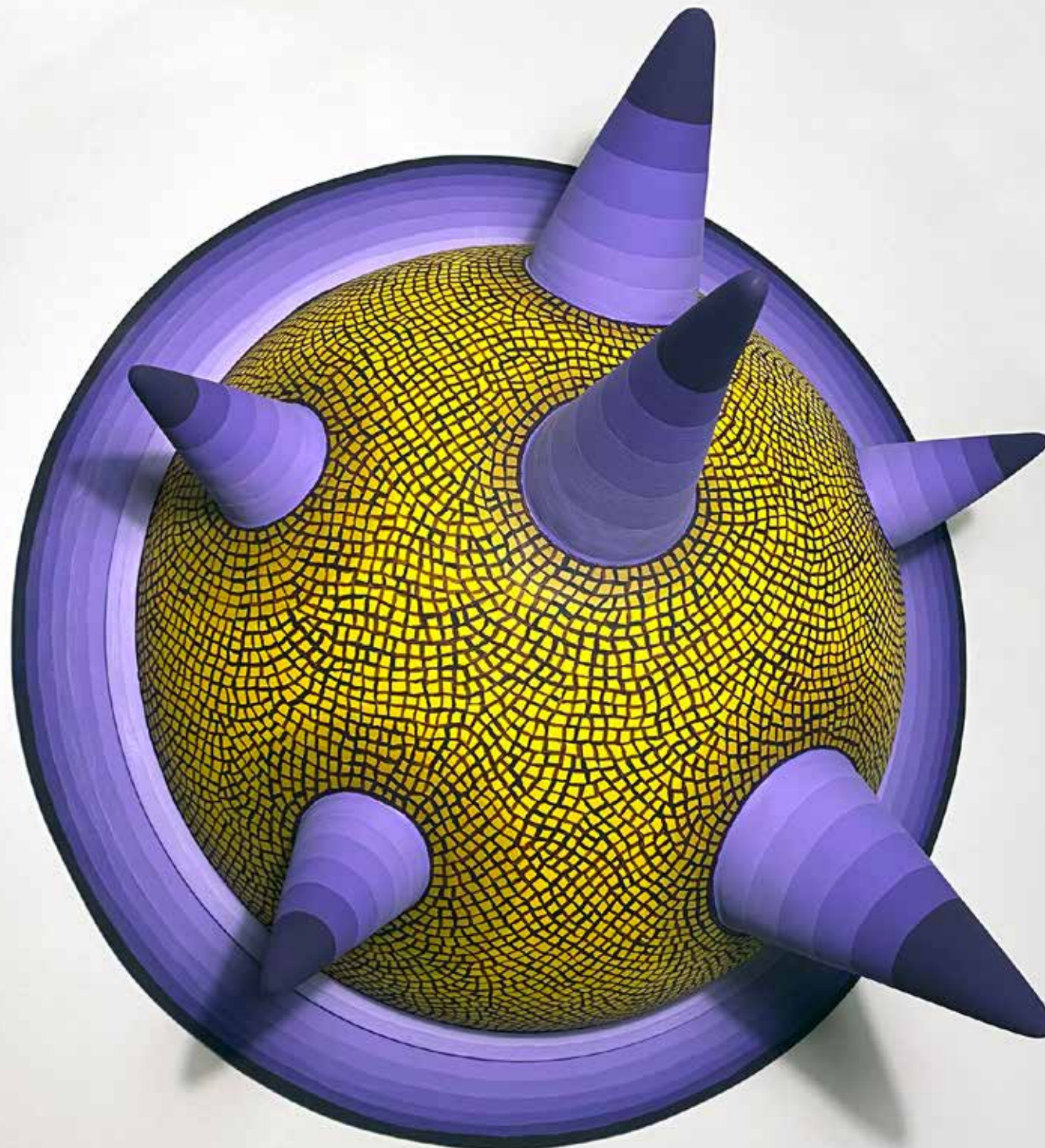
Redan tidigt i min verksamhet har jag arbetat med ett måleri i det utvidgade fältet. Jag målar på bomullspapper och på tredimensionella objekt. De kan existera som självständiga verk eller byggda installationer. Jag är intresserad av det som händer vid mötet mellan dessa olika gestaltningssätt.

På pappret kan jag arbeta med flera lager av information med olika grad av transparens i färgen. Mitt konstnärliga uttryck formas med kulörer som står i kontrast till varandra i en högt uppdriven färgskala. Jag är intresserad av system, mönster och olika geometriska former och berikar mina verk med referenser från min omgivning. Jag har valt en arbetsmetod där processen och hantverket i varje bild får ta tid. Allt är möjligt i måleriprocessen, slutresultatet okänt och tiden som jag målar används till att utveckla berättelsen i verken. Mina objekt är lekfulla och det tredimensionella uttrycket står i kontrast till den målade ytan. Jag är intresserad av det gränslandet där skönhet beskrivs och jag vill definitivt att mina verk ska göra anspråk på det vackra, exklusiva men även det groteska och absurda. Jag letar efter en stark dynamik i barockanda nästan på gränsen till det hysteriska vilket summerar min bild och upplevelse av det samtida samhället där jag ser hastighet och en konstant avkodning som centrala begrepp.

Anna Svensson, Stockholm 2023

Anna Svensson född i Göteborg 1973 och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan (MA 2002) i Stockholm där hon också är bosatt. Hennes konst har de senaste åren visats på Galleri Domeij i Stockholm samt på flera stora konsthallar runt om i Sverige på Katrineholms konsthall 2017, Luleå konsthall 2020, Kungsbacka konsthall 2020. Hon har också utfört flera större konstnärliga gestaltningar till bland annat Varbergs kommun, Luleå kommun, Göteborgs stad, Stockholm konst och på uppdrag av Statens Konstråd.

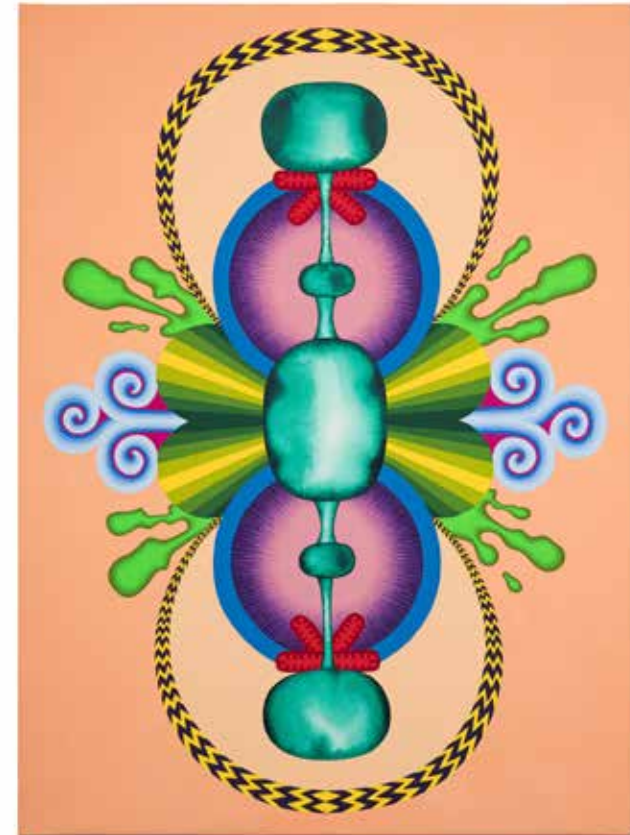
BLOMMOR & BIN. Vinylfärg, cellplast, lera, mdf och akrylglas, 80x70x45.

THE DANCER. Vinyl- och akrylfärg på bomullspapper, 112x145 cm, 2017

NIGHT FLOWERS I. Akrylmedium och vinylfärg på glasfiberarmerad plast och mdf, 104x130x110 cm, 2020

WILD FLOWER. Vinyl- och akrylfärg på bomullspapper; 73,5x54 cm, 2018

NIGHT FLOWERS III. Vinylfärg på glasfiberarmerad plast och mdf, 112x130x122 cm, 2020

Susanne Vollmer

Jag intresserar mig ofta för ämnen där den allmänna uppfattningen består av lika mycket skrämmor och myter som fakta. Det har lett till att jag jobbat med rorschachtestet, drömtydning, läkeväxter, synestesi, folktro och hallucinationer. Mitt sätt att arbeta på är långsamt och tidskrävande, både rent praktiskt – med tunna penslar och tusch – eller med nagelsax och akvarellpapper, men också i researcharbetet som föregår verken. I det försöker jag samla in så många olika berättelser och så spretig information jag kan, där såväl forskare, häxor på internet och människor jag möter kan vara källan. Informationen jag hittar blir sen till teckningar, målningar, collage, installationer och gestaltningar. Under en lång tid har jag intresserat mig för växter – bl a i teckningar som behandlar växters medicinska egenskaper, och i en Bar Sans Souci (en bar där teer och vinblandningar med undergörande verkan serverats), och nu senast i en serie collage som bottenar i signaturläran - en medicinsk teori som härstammar från antiken och som hade sin höjdpunkt under medeltiden. Teorin gick ut på tanken att växter som liknade olika organ eller kroppsdelar kunde användas för att bota eller stärka just det organet, som en ledtråd eller fingervisning från gud. Så troddes tex blommor med hjärtformade blad vara verksamma för hjärtat – och valnöten och blomkålen för hjärnan. I collagen som visas på utställningen har jag satt samman ett antal organ och kroppsdelar med växter som troddes kunna hjälpa för just dem.

Med på utställningen finns också tuschmålningen Flygsalva. I den syns ingredienser som ingår i den salva häxor sades smörja in sig med för att kunna flyga till Blåkulla. Recepten jag funnit på flygsalva varierar från olika tider och platser, men ofta innehåller de spikkclubba, stormhatt, odört, bolmört, alruna och belladonna – giftiga örter som kan absorberas genom huden och sannolikt skapa en hallucinatorisk flygupplevelse. Det finns tusentals växter som innehåller hallucinogena substanser, och på utställningen visas 60 av dem i serien Ur en psychonauts herbarie.

Hur växter kan påverka oss, och teorier kring deras läkande förmåga, är fascinerande tycker jag. Den gamla kunskapen kring läkeväxter har under en tid ansetts vara hokusfokus, för att åter bli intressant för medicinska forskare. Inom psykologin forskas det nu på psilocybin – den verksamma substansen i magiska svampar, och på senare tid har forskarna använt så väl idegran, som hassel och violer, i jakten på nya mediciner mot cancer. Kanske finns bot mot kommande sjukdomar att hitta i naturen?

Susanne Vollmer är född 1976 i Kungsbacka och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har bl a visats på Moderna Museet i Malmö, SP Gallery i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg. Under 2023 ska hon färdigställa två gestaltningar i form av terrazzogolv – ett för den nya spårvagnsdepån på Ringön i Göteborg och ett för International School of the Gothenburg Region på Guldheden i Göteborg. I höst går hennes verk också att se på Trollhättans konsthall.

MUSKOT och OREGANO. Tusch på papper, 100x70cm, 2012

Serien heter SIGNATURLÄRAN

Fv: Signaturläran - lungor; Signaturläran - njurar; Signaturläran - underliv; Signaturläran - hjärna; Signaturläran - hår

Collage på papper; 100x70cm, 2021-2023

HJÄRNTRÅDAR och NERVCELLER. Tusch på papper, 2016.

FLYGSALVA. Tusch på papper, 70x50cm, 2021

Mari Rantanen

I mitt konstnärskap tar jag inspiration från konsthistoria, den nutida konstscenen och det vardagliga livet.

Mina verk kännetecknas av rika kombinationer av färger där mönster och intensitet skapar rum och rörelse.

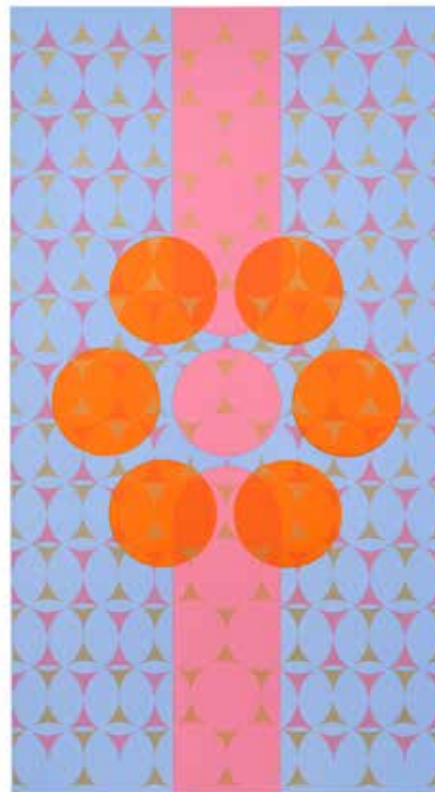
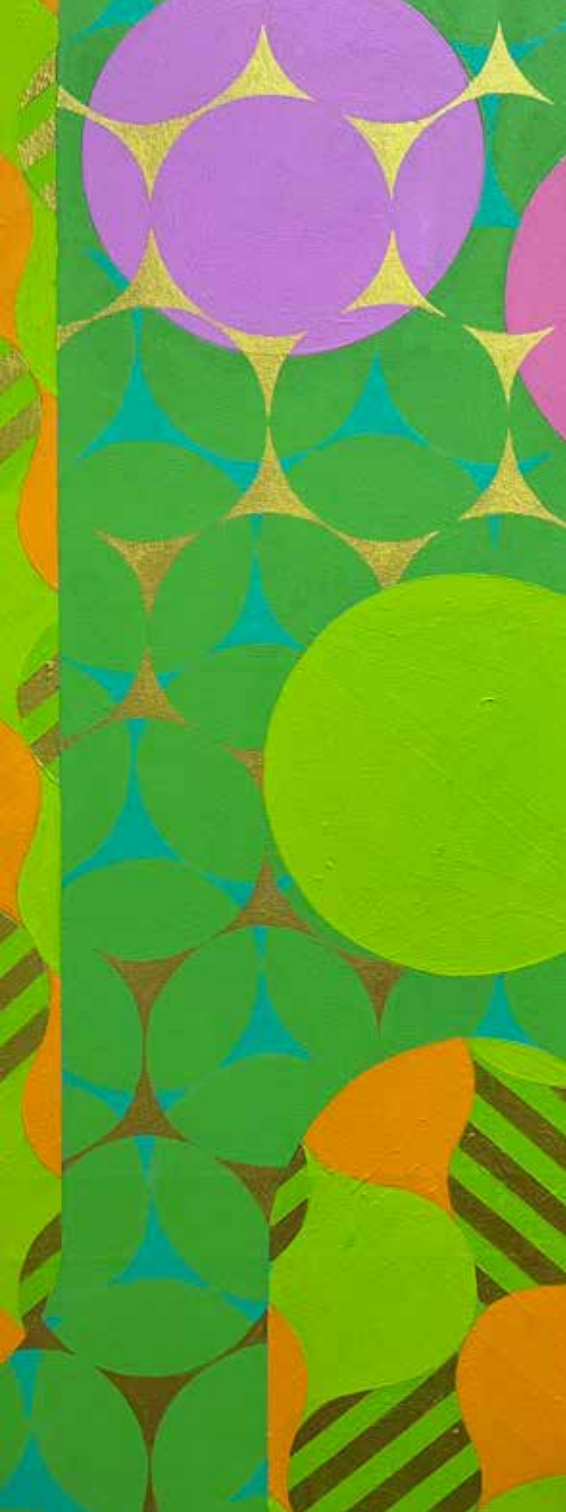
Ljuset är i centrum. Det viktigaste är färgens och formens samspel och de spirituella möjligheter som måleriet erbjuder. Formerna ska ha betydelse och skapa narrativ. Den emotionella styrkan är färgen.

Min konstnärliga process börjar med ett val över målningarnas emotionella temperatur och berättelse; en intellektuell process som styrs av känslor.

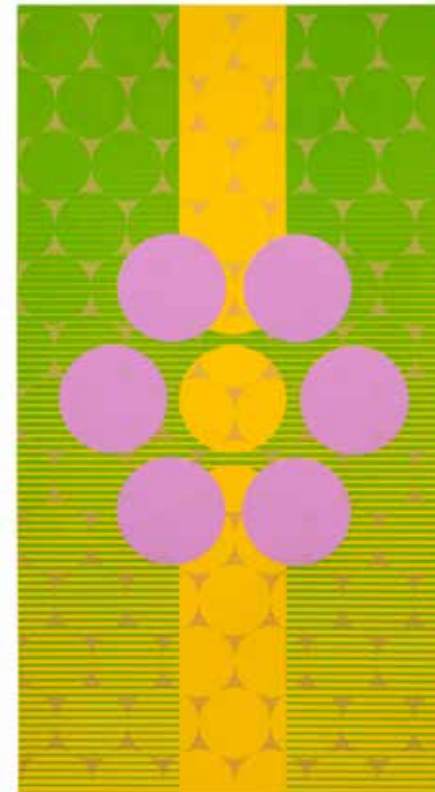
Det är den här känslan av att välja riktning och att verka i det påtagliga nuet. Om att hitta tröst och gestalta bra platser för människan (och våra känslor) att vistas. Synliggöra det som syns och ge form och färg till det som vi inte ser.

Mari Rantanen är en prisad konstnär född i Finland. Rantanen har ställt ut i flera europeiska länder och i USA och Japan. Rantanens omfattande offentliga verk syns bland annat i skolor, tunnelbana stationer, sjukhus, äldreboende. Hon bodde och arbetade i New York 1985-1995 och 2014-2018.

1996-2005 var Rantanen professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Idag bor och arbetar hon i Stockholm och Tammela, Finland.

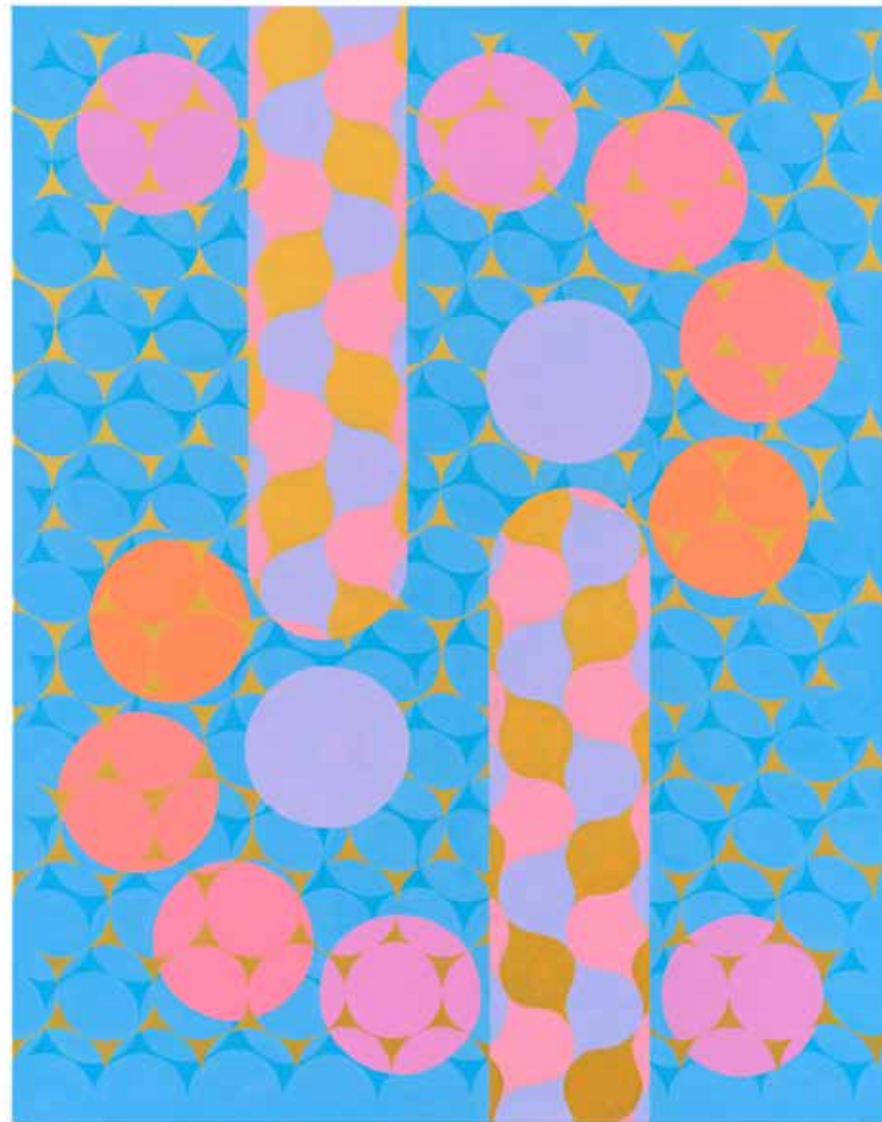
FLOWER POWER #2. Serigrafi, 44x24 cm, 2023

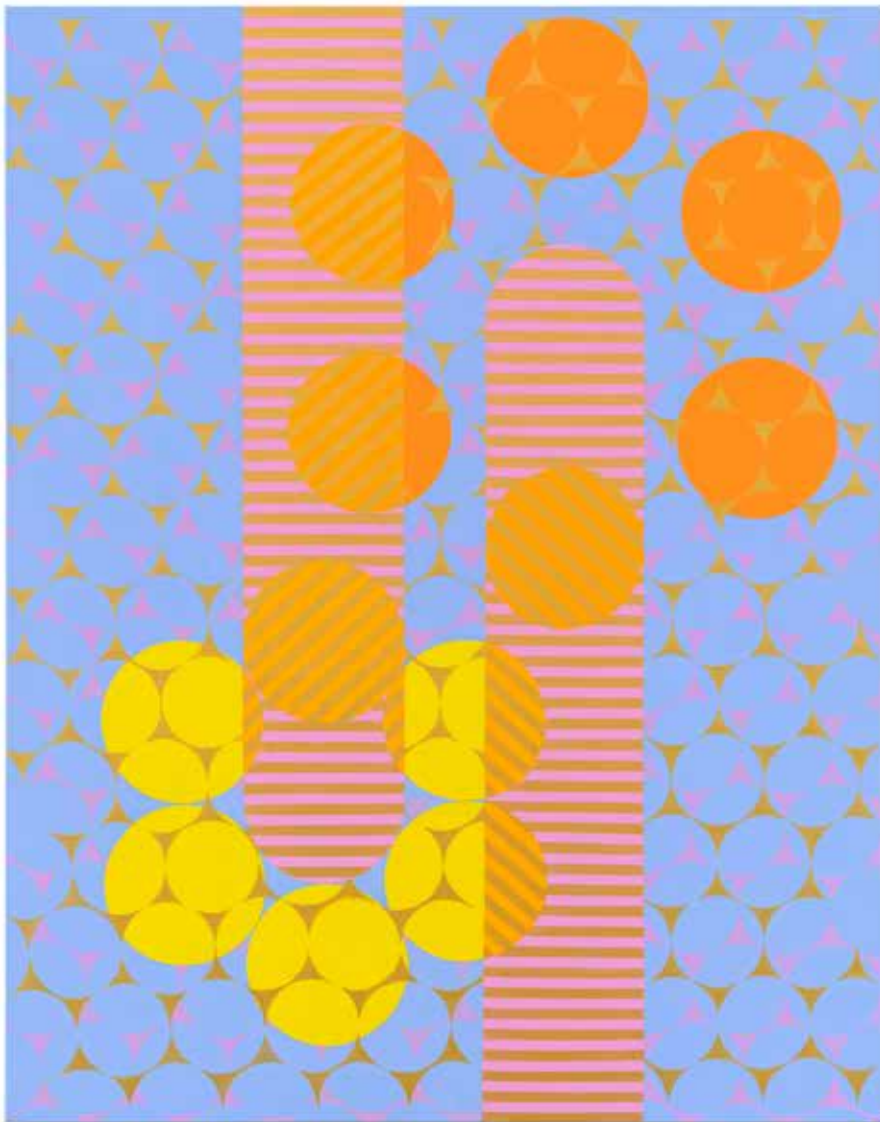
FLOWER POWER #3. Serigrafi, 44x24 cm, 2023

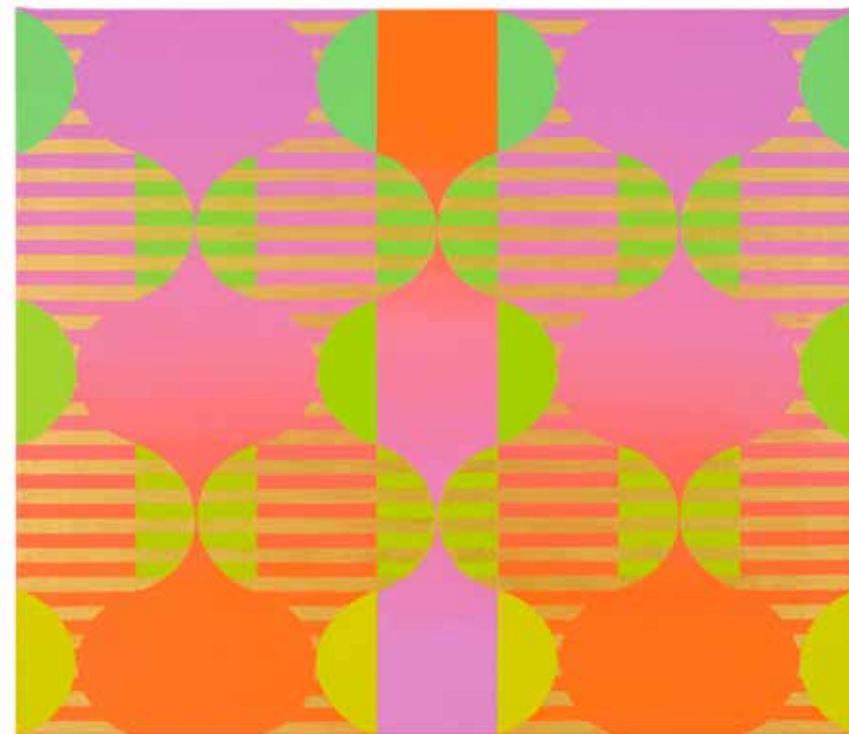
HAVEN'T WE MET #4. Akryl på duk, 140x100 cm, 2023

HAVEN'T WE MET #3. Akryl på duk, 140x100 cm, 2023

HAVEN'T WE MET #1. Akryl på duk, 140x100 cm, 2023

REMAKE THE WORLD #10. Akryl på duk, 60x70 cm, 2021

**KONST
HALLEN
HISHULT**

Flos Potentia • 4 MARS - 23 APRIL 2023

Katalog #170 i en löpande serie utgiven till varje utställning sedan 1994 • Upplaga - 1.500 ex
Form - KÅ Gustafsson • Curator & text - Mari Rantanen • Foto - ©Respektive konstnär
+46-(0)430-40321 • www.hishult.com / konsthallen@hishult.com • ISBN 978-91-88875-23-5
Öppet: Sept-april: Ons-fre 12-16.00, lör-sön 12-17.00 • Maj-aug: Tis-sön 12-17.00

**KONST
HALLEN
HISHULT**

#2-23 • 4 MARS
- 23 APRIL 2023

www.hishult.com