

2.3 - 4.5 2014

EXPONERINGAR
UR MUSEETS SAMLING

*EXPOSURES
FROM THE MUSEUM COLLECTION*

nordiska akvarellmuseet

EXPONERINGAR – UR MUSEETS SAMLING *EXPOSURES – FROM THE MUSEUM COLLECTION*

Nordiska Akvarellmuseets konstsamling är en skatt som växer från år till år. I vårens urval visas verk som anknyter till den fotografiska tekniken. I hudnära studier framkallas drömlika scenarier med inneboende tvektigheter. Fotografiet kallades ursprungligen för ljusskrift. Att se på världen genom en kameranlinse har också förändrat vår blick. Akvarellbilden är ett spår av mötet mellan pigment och vatten.

Både akvarellen och det analoga fotografiet är beroende av tid under framställningen. Varken fotografen eller akvarellmålaren kan gå tillbaka mitt i sin skapandeprocess. Båda tvingas att välja mellan att fortsätta eller avbryta och lämna bilden i det stadium där den befinner sig.

The Nordic Watercolour Museum's art collection is a treasure trove that grows from year to year. This spring's selection focuses on works with links to photographic techniques. In intimate studies dreamlike scenarios are created, rich in subtle ambiguities. Photography was originally described as writing with light. Viewing the world through the lens of a camera has changed the way we see things. Watercolour pictures are traces left from a meeting of pigment and water.

Both watercolour art and analogue photography require time for their gestation. Neither the photographer nor the watercolour artist can retrace his steps during the creative process. Both are compelled to choose either to continue or to break off and leave the image in its present state.

Konstnärer/*Artists*

Anne Katrine Dolven

Cecilia Edefalk

Saara Ekström

Mats Gustafson

Petri Hytönen

Anna Ling

Lena Mattsson

Maria Nordin

Gunnel Wählstrand

Anne Katrine Dolven

Född/*born* 1953

Norge/Norway

Anne Katrine Dolven representerar den norska konstnärsgenerationen som har Europa som sin arbetsplats. Hon utbildades vid konstskolor i Norge och Frankrike. Sedan 1997 är hon bosatt i London; i sin konst återkommer hon dock ofta till Lofotens magiska landskap vid Norges nordvästra kust. Hon är en mångsidig konstnär som växlar mellan tekniker. Fotografi och film hör till hennes viktigaste uttryckssätt, medan måleri, skulptur och installation också ingår i hennes repertoar.

I den konstnärliga praktiken betonar Dolven själva konceptet (idén) som det väsentligaste i ett konstverk. Hon väljer gärna motiv som handlar om kontraster, och återkommer till frågor om motsättningar mellan natur och kultur och till historiens marginalisering av kvinnor och vissa sociala och etniska grupper.

Anne Katrine Dolven represents the Norwegian generation that takes the whole of Europe as its field of work. She trained at art institutions in Norway and in France and since 1997 has been living in London. In her art she often returns to visions of the magical landscape of the Lofoten Islands of Norway's west coast. She is a versatile artist, practising a range of techniques. Her favourite media are photography and film, but painting, sculpture and installations also make up her repertoire.

In her artistic practice Dolven stresses the actual concept (the idea) as the most important element. She frequently chooses topics involving contrasts, and pursues questions concerning conflicts between nature and culture and the marginalisation by history of women and certain social and ethnic groups.

Cecilia Edefalk

Född/*born* 1954

Sverige/*Sweden*

Cecilia Edefalks stora genombrott kom med den uppmärksammade serien *En annan rörelse* 1990. Bildsviten aktualiserade frågor rörande förhållandet mellan original och kopia. Den blev ett viktigt inslag i den svenska debatten kring postmoderna bildkoder. Cecilia Edefalks produktion är omfattande. Hon arbetar med fotografi, skulptur och måleri. I akvarelltekniken skiftar hon mellan knivskarpa och mjuka former. Edefalks bilder handlar ofta om andra bilder. Samma motiv mångfaldigas, men förändras också under den konstnärliga processen. Viktiga spår i konstnärskapet är självporträtt och omtolkningar av antikens skulptur samt intresset för mystik och det ockulta.

Cecilia Edefalk's big breakthrough came with the noted series Another Movement in 1990. This suite of pictures focused on the relationship between original and copy. It proved to be a significant contribution to the Swedish debate on post-modernist pictorial idioms. Cecilia Edefalk's production is extensive. She works with photography, sculpture and painting. In her watercolours she ranges between razor-sharp and softer forms. Her images often have to do with other pictures. The same subject is repeated but at the same time transformed during the artistic process. Important themes in her art are self-portraits and interpretations of antique sculpture, along with an interest in the mystical and the occult.

Saara Ekström

Född/*born* 1965

Finland

Saara Ekströms konst handlar om grundläggande frågor kring liv och död som ett evigt kretslopp. Här finns ett starkt intresse för vatten som livets källa. Även tiden är ett bärande tema i Ekströms sensuella skapande. I olika konstnärliga tekniker som installation, teckning, måleri, fotografi och video arbetar hon med objekt, kroppsliga material som hår, blod och levande ting som blommor och ostron. Materialen väljs utifrån konstnärns intresse att belysa tidens gång och förgänglighet. Vissa verk kan skrupna och förtvina, medan andra bevaras för evigt. Även i akvarellerna fångar Saara Ekström motsägelser och kontraster, det tilldragande och det frånstötande. Vid sidan om det vackra bereds plats åt det oglamorösa. Det sköna och det fula får komplettera varandra. Filmen *Grotesque & Arabesque* visar droppar av mjölk som faller tungt genom vatten.

*The art of Saara Ekström revolves around essential questions regarding life and death as an eternal cycle. She reveals too a strong interest in water as the source of life, while time is one more important theme in her sensual creativity. Embracing a range of artistic techniques that include installation, drawing, painting, photography and video, Ekström chooses to work with items and physical materials such as hair, blood and such living objects as flowers and oysters. The choice of materials is dictated by how the artist sees that they can cast light on the passage of time and the transient. Some of her works are allowed to shrivel and wither away while others last for ever. Even in her watercolours Saara Ekström captures contrasts and opposites, the alluring and the repulsive. Alongside the beautiful there is space for the unglamorous. The beautiful and the ugly are seen to complement each other. Her film *Grotesque & Arabesque* shows us drops of milk falling heavily through water.*

Mats Gustafson

Född/*born* 1951

Sverige USA/*Sweden USA*

Mats Gustafson har en särskild känsla för akvarellens flyktiga temperament. Vid slutet av 1970-talet började han sin karriär med uppdrag som internationell modeillustratör. Så småningom slog han igenom även på den konstnärliga arenan. Gustafson rör sig obehindrat mellan modeillustrationer, naturmåleri och erotiskt laddade studier. Hans motiv är till synes enkla: barrträd och stenblock i landskapet, hjortar, åldrande ansikten och nakenakter. I grunden handlar det dock om att fånga skönheten i dess skiftande uppenbarelsformer. Gustafsons uttryck är både elegant och subtilt. I linjeföringen finns ingen plats för misstag. Ljus och skuggor fördelas rytmiskt över pappersarken. Färger smälter samman för att bli en kropp.

Mats Gustafson has a special feeling for the fleeting character of watercolour. His career started in the late 1970s working on commissions as an international fashion illustrator. In time he made his name even in the artistic arena. Gustafson moves freely between fashion illustrations, landscape painting and erotically charged studies. His subjects appear simple: conifers and boulders in the countryside, deer, ageing faces and nudes. His basic aim is, however, to capture beauty in all its varying forms. His artistic idiom is both elegant and subtle, with no room for error in his brushwork. Light and shade are distributed rhythmically across the paper, the colours merging together to form a body.

Petri Hytönen

Född/*born* 1963

Finland

Petri Hytönen fångar drömmar och fantasier i stora lekfulla akvareller. Historier hämtas ofta från ett barns universum. Förebilderna finns även i gamla fotografier, filmer och serier. I Hytönens bildvärld kombineras humor och allvar, glädje och sorg. Ett överflöd av leksaker, legobitar och sagofigurer är huvudsakliga byggstenar i hans bildrum. Färgerna är starka och livfulla som i barnlekens värld. Fantasilandskap och drömstäder växer fram och motverkar känslan av förlust och tidens gång. Det finns både något magiskt och melankoliskt över Petri Hytönens skapelser. I grunden för verken ligger skissande på dator som överförs till traditionell akvarell. Hytönen använder sig även av en speciell sprutteknik i sitt måleri. Därigenom uppnår han finstämda, mjuka resultat på bildytan.

Petri Hytönen captures dreams and fantasies in large playful watercolours. The stories he tells derive often from a child's world. His inspiration is to be found in old photographs, films and strip cartoons. In Hytönen's pictorial idiom humour mingles with gravity, joy with sorrow. A profusion of toys, lego sections and fairy tale figures comprise most of the items appearing in his images. Colours are rich and lively, as in a child's world. Fantasy landscapes and dream cities emerge and counter any sense of loss and passing time. There is something both magical and melancholic in Petri Hytönen's creations. Underlying the works is a process of computer sketching which is then translated to traditional watercolour. Hytönen also makes use of a special spraying technique which enables him to obtain these soft and sensitive results on paper.

Anna Ling

Född/*born* 1971

Sverige/*Sweden*

Människans försök att förstå och behärska naturen fascinerar konstnären Anna Ling. Hon är uppvuxen på Tjörn och har i sina senaste projekt på olika sätt arbetat med teman som havet, vinden och molnen. Hon arbetar främst med penna och pensel på papper och ser tecknandet som ett sätt att undersöka idéer. I serien *Oceaner av luft* har hon i elva verk avbildat de molntyper som började klassificeras av den engelska meteorologen Luke Howard 1802. Ling har återgett molnens tio kategorier. Den elffte bilden i serien är ett människoskapat moln – det vita spår som ett flygplan kan lämna efter sig när avgaserna kondenseras eller fryser till is. Anna Ling studerade vid Malmö konsthögskola och tog sin examen 2003. Hon bor och arbetar i Malmö.

What fascinates the artist Anna Ling is man's attempts at understanding and controlling nature. She grew up on Tjörn Island, and in her most recent projects she has in a variety of ways treated themes of sea, wind and clouds. She works preferably on paper using pencil and brush, and regards drawing as a means to exploring ideas. In her eleven-part series Oceaner av luft she has depicted the range of cloud types that the English meteorologist Luke Howard started compiling in 1802. Ling has reproduced the ten categories of clouds. The eleventh picture in the series is a man-made cloud – the white contrail left by an aircraft when exhaust fumes condense and freeze to ice. Anna Ling studied at the Malmö Konsthögskola, and took her finals in 2003. She lives and works in Malmö.

Lena Mattsson

Född/*born* 1966

Sverige/Sweden

Lena Mattsson är i första hand video- och performancekonstnär. Hon började emellertid sin konstnärsbana med måleri. I hennes verk finns många referenser till konsthistorien och filmvärlden. I verket *The End of The Beginning* utgår Lena Mattsson från sin barndoms landskap. Sagor och myter från norra Bohuslän vävs samman, och i den röda bohusgraniten ser vi en kvinna sakta försvinna ut i havet. Genom att kombinera traditionell akvarellteknik med DVD-teknik överskrider hon inte bara vedertagna gränser, utan suddar också ut gränslinjerna mellan måleri och film. Hon leker med vår uppfattning om verklighet och illusion. Till slut är man inte ens säker på vad som är verklig film och vad som är genuint akvarellmåleri. Resultatet blir ett unikt och kraftfullt möte mellan två helt olika medier.

Lena Mattsson is primarily a video and performance artist though she started her career with watercolour. There are numerous references in her work to art history and to the world of films. In her The End of the Beginning Lena Mattsson derives inspiration from the landscape of her childhood. Myths and folktales from the district of northern Bohuslän are interwoven, and in the red Bohus granite we can discern a woman slowly disappearing into the sea. By combining traditional watercolour technique with DVD she succeeds in crossing conventional borderlines and erases the barriers separating painting from film. She plays with our concepts of reality and illusion. The viewer ends uncertain about what is indeed film and what is genuine watercolour. The result is a unique and powerful merging of two quite different media.

Maria Nordin

Född/*born* 1980

Sverige/*Sweden*

Akvarellens rikliga flöden är Maria Nordin's rätta element. Hon började måla som 22-åring, först i olja och akryl, men övergick så småningom till akvarelltekniken. Nordin väljer gärna stora format, flödande färger och distinkt applicerade valörer. Hennes mest kända verk är närgångna skildringar av människogestalter med illrosa färgtoner i huden. Bakgrunden är avskalad. Kropparna verkar utslängda i en tom rymd och fångas mitt i en rörelse. Serien *Pink Noise* består av ansiktsporträtt som är så kraftfullt beskurna att det nästan är omöjligt att avgöra om bilderna föreställer män eller kvinnor. I Nordin's bilder finns både sprödhet och bestämdhet, både precision och frihet. Det behagliga och det obehagliga ingår på jämbördiga villkor i ett särpräglad formspråk som söker sig bort från det sockersöta och mot det mystiska.

The flow of watercolour is Maria Nordin's true element. She began painting when she was 22, first in oils and acrylic, but changed to the medium of watercolour. Her preference is for large format images, flowing colours and clearly applied colours. Her best known works are intimate depictions of human beings with vividly pink skin tones. The backgrounds are reduced. The bodies she presents seem as if cast into empty space and captured in mid-movement. Her series Pink Noise consists of facial portraits that are so harshly trimmed that it is almost impossible to tell if they represent men or women. In Nordin's pictures there is both fragility and firmness, precision and freedom. The delightful and the disagreeable share equal status in a distinctive idiom that strives to steer away from the sickly sweet towards the strange and weird.

Gunnel Wählstrand

Född/*born* 1974

Sverige/Sweden

Gunnel Wählstrands storskaliga, virtuosa tuschlaveringar kännetecknas av en närmast ofattbar precision. Tekniken är driven till det yttersta och skapar illusionen av att vi betraktar gamla förstora fotografier. Utgångspunkten är familjens fotoalbum med bilder från ett obestämt 1940- och 50-tal. Vi kliver in i tysta borgerliga salonger och blickar ut över stilla landskap. På bilderna finns inga spår av de tragedier som livet ibland kantas av. Wählstrand är utbildad bland annat vid Konsthögskolan i Stockholm. Hennes samlade produktion är inte stor om man ser till antal verk. Varje målning föds under en mödosam, tidskrävande process. En spilld droppe innebär att arbetet måste börja på nytt. Det handlar också om att tillbringa tid med fotografierna och ta sig in i sin egen familjehistoria. Konsten är Gunnel Wählstrands sätt att skapa en relation till de av sina närmaste som hon aldrig fick lära känna.

Gunnel Wählstrand's skilful large-scale wash drawings in Indian ink are characterised by an almost incredible precision. Her technique is carried to the uttermost, and creates the illusion that what we see are enlargements of old photographs. Her source of inspiration is her family's photo album with pictures from some time in the forties and fifties. She admits us to silent middle class drawing rooms and we gaze out over serene landscapes. There are no traces in her images of the tragedies that life can bring. Wählstrand trained at the Konsthögskolan in Stockholm among other places. Her overall production is not large if judged by quantity. Each painting is the outcome of a tiring and time consuming process. One spilt drop means the work has to be begun again. The work also involves her spending time with the photographs and familiarizing herself with her own family history. Her art is a method by which Gunnel Wählstrand can establish a relationship with close relatives that she has never met.

Texter/*Texts*

© Nordiska Akvarellmuseet

© *The Nordic Watercolour Museum*

Översättning/*Translation*

David Isitt

nordiska akvarellmuseet, södra hamnen 6, 471 32 skärhamn
+46 (0)304 - 60 00 80 / www.akvarellmuseet.org / info@akvarellmuseet.org