

19 juni–3 oktober 2021

ELI MARIA LUNDGAARD

An Inside Within Another Inside

marabouparken

Eli Maria Lundgaard

An Inside Within Another Inside

MARABOUPARKEN KONSTHALL är glada att presentera den första mer omfattande utställningen med den norska konstnären Eli Maria Lundgaard i Sverige. Här ingår både nyproducerade och äldre verk. Utställningen *An Inside Within Another Inside* är en myllrande skulptural scen där kroppar – mänskliga och andra – ljudar, tränger sig på, löses upp och bjuder in till såväl vällust som obehag.

Lundgaard attraheras av den okontrollerbara naturen och situationer och erfarenheter som existerar bortom det rationella. Hennes arbeten kan beskrivas som en serie associationer som utmanar gränserna mellan det synliga och det osynliga, det levande och det livlösa, den inre mentala världen och den yttre gemensamma verkligheten.

Kan man befinna sig utanför och på samma gång inuti? Är det som inkräktar och bryter ned på samma gång det som utvidgar och berikar? I utställningen visas bland andra filmverken *Barbarian* och *A Home for Occupants*, vilka båda prövar organismers genomtränglighet och sammanblandning. De gestaltar ett förfrämmande av det bekanta, i mellanrummet som uppstår mellan fakta och fiktion.

I installationen ingår även en myriad objekt i brons, trä, keramik och jord som genom sin form utgör ett fysiskt teckenspråk eller ett system av kroppslig kod. Språket och dess logiker spelar en viktig roll i Lundgaards konstnärsskap, som ett verktyg för att skapa, låta saker bli till och transformeras. Orden, precis som ytorna och materialen, är genomträngliga, föränderliga och läckande.

Skulpturerna bär på liv, verksamhet, ljud. De bebor rummet, översållar det med sin närvaro. Allting läcker och sipprar. Hur kan vi förhålla oss till känslan av plötslig osäkerhet när bestående relationer och situationer förändras, upplöses? I utställningen ger Lundgaard uttryck för sitt intresse för konsten som tvivel, tvetydighet, ambivalens och fråga. Det påträngande och inkräktande öppnar på samma gång upp för nyfikenhet och gemenskap.

Kroppens rörelser i sin omgivning, och rörelserna inuti kroppen, förändrar den. Allting utanför kroppen definierar dess yta och inre – även insidan kommer utifrån. I mötet med konsten blir du en annan. Välkommen!

MARABOUPARKEN KONSTHALL is pleased to present the first major exhibition with the Norwegian artist Eli Maria Lundgaard in Sweden. Both newly produced and older works are included. The exhibition *An Inside Within Another Inside* is a teeming sculptural scene in which bodies – human as well as nonhuman – intrude, transform and invite to pleasure as well as unease.

Lundgaard is attracted to the uncontrollable nature; to situations and experiences that exist beyond the rational and decipherable. Her works can be described as a series of associations that challenge the boundaries between the visible and the invisible, the living and the nonliving, the inner mental sphere and the outer common reality.

Is it possible to be in the exterior and simultaneously in the interior? Is that which intrudes and breaks down at the same time what expands and enriches? Included in the exhibition are, among others, the video works *Barbarian* and *A Home for Occupants*. Both of these films examine permeability and confluence of the organism. They portray an alienation of the familiar, in the gap that occurs between fact and fiction.

The installation also contains a multitude of objects in bronze, wood, ceramics and soil, which through their form make up a physical sign language or a system of bodily codes. Language and its logics play an integral role in Lundgaard's oeuvre, as a tool to create, materialize and transform. Words, just as the surfaces and materials, are permeable, mutable and leaking.

These sculptures embody life, activity and sounds. They inhabit the space, saturate it with their presence. Everything seeps and oozes. How can we relate to the feeling of sudden insecurity when established relations and situations change, disintegrate? In the exhibition, Lundgaard gives expression to her interest in art as doubt, ambiguity, ambivalence and question. The intrusive and violent forges open a space for curiosity and community.

The body's movements in its surroundings and the movements within the body, change it. Everything outside of the body defines its surface and interior – even the inside comes from without. Encountering art, you become another. Welcome!

Barbarian

2019

Barbarian undersöker relationen mellan det vilda, okontrollerade och det definierade, kontrollerade. I verket möter vi ett hus som till synes faller isär. Huset, med dess rum och väggar, kan ses som en metafor för människans psyke och minnen. *Barbarian* ställer frågor om vad som kan hända om väggarna rivs ner, om vi flyttar dem och arrangerar om möblerna. Det beskriver också en situation där huset, och kroppen, disintegrerar och tas över av andra livsformer.

Ovan: *Barbarian*, installationsbild. Fotografi, med benäget tillstånd, från PinchukArtCentre @ 2019. Foto: Maksym Bilousov, installationsbild.

Nedan: HD-video, 12.09 min, loop.

Tack till: Hanni Kamaly/voiceover, Chie Mukai/dansare, Anders S. Solberg/kameraassistent, Espen Bjørlo Mellem/ljudassistent & Mediaverkstaden

Barbarian looks at the relationship between the wild and uncontrolled and the defined and controlled. In this work, we are introduced to a house that in some ways is falling apart. The house, with its rooms and walls, may be seen as a metaphor for human psychology and memories. *Barbarian* questions what might happen if the walls are torn down, if we move them, and the furniture is rearranged. It also pictures a situation where the house, and the body, disintegrates, and is conquered by other lifeforms.

Above: *Barbarian*, installation view. Photograph provided by the PinchukArtCentre @ 2019. Photo: Maksym Bilousov, installation view.

Below: HD video, 12.09 min, loop.

Thanks to: Hanni Kamaly/voiceover, Chie Mukai/dancer, Anders S. Solberg/camera assistant, Espen Bjørlo Mellem/sound assistant & Mediaverkstaden

Vad gömmer sig i vårt behov av kategorier och definitioner? Liksom husets väggar, bär också ord och språk på separation. Språket är ett verktyg och spelar en viktig roll för förståelse och kommunikation, men ord är också fyllda med det innehåll vi bestämmer att det ska ha och kan misstolkas, missförstås och manipuleras. I *Barbarian* möter vi en beskrivning eller bild av den diffusa gränsen mellan subjektet och det "andra".

What hides in our need for categorization and definition? Like the walls of the house, words and language include separation. Language is a tool and plays an important part in comprehension and communication, but words are also filled with the content we decide they should have, and may cause misinterpretations, misunderstandings, and manipulations. In *Barbarian* we encounter a description or image of the ambiguous border between the subject and the "other".

A Home for Occupants

2020

Videon *A Home for Occupants* utgår från vad som händer när kroppen dör – när mikroorganismer och larver tar över och förvandlar den till kött, mull och energi – men i filmen vänder Lundgaard på frågan och undrar hur samma process kan se ut medan kroppen fortfarande lever. Långsamt examinerar hon det stora gytter som vi alla är del av, hon studerar den biologiska kroppen, minnena som bebor den, och jaget plats i allt detta.

HD-video, 17.23 min, loop

Tack till: Espen Bjørlo Mellem/ ljudassistent, Barbro Maria Tiller/händer, Mediaverkstaden

Idén om den mänskliga kroppen som både behärskare och behärskad, kan ses som en inbjudan att omvärdera vår syn på vad som är levande och inte, vad som är mänskligt och omänskligt, och vad som är främmande och inte.

The video *A Home for Occupants* looks at what happens when the body dies—when microorganisms and larvae take over and transform it into meat, mud, and energy—except, in the video, Lundgaard explores how the same process may look like when the body is still alive. She slowly looks into the big muddle of which we are a part; she studies the biological body, the memories that exist inside it, and the “I” in all of this.

The idea of the human body as both possessor and possessed, may invite us to reconsider our ideas of what is alive and what is not, what is human and non-human, and what is alien and non-alien.

HD video, 17.23 min, loop

Thanks to: Espen Bjørlo Mellem/ sound assistant, Barbro Maria Tiller/ moving hands, Mediaverkstaden

6 skulpturer, bränd plywood, ca 184x80 cm vardera
6 sculptures, burnt plywood, approx. 184x80cm each

Uro 2021

Konturer kring kroppar i rörelse är omvandlade till statiska former som påminner om mänskliga kroppar som svävar i luften. De kan uppfattas om skuggor, eller kanske som stillbilder, fotografier tagna med lång exponeringstid. Träytan är bränd, en traditionell japansk metod för att bevara och göra materialet tåligare och mer hållbart.

Titeln *Uro*, är ett norskt ord med dubbel mening: det kan betyda mobil, en rörlig skulptur, men är också ett ord för obalans, oro eller en känsla av bekymmer och ångslan.

Outlines made around moving bodies are transformed into static forms reminiscent of human bodies, hovering in the air. They may appear like shadows, or maybe like still images, photos taken with long exposure time. The surface of the wood is burnt, in the way of a traditional Japanese preservation method intended to make the material more resistant and durable.

The title, *Uro*, is a Norwegian word, with a double meaning; it may be a suspended mobile/kinetic sculpture, but it is also a word for instability, unrest, or the feeling of concern and anxiety.

20 delar, kolkrita på plywood
20 pieces, charcoal on plywood

Outline 2021

Outline är en serie skulpturala former utskurna ur plywood. De lånar sin form från händer, och visar deras konturer i rörelse. Rörelsens utsträckning i tid, fixerad i en statisk form, bildar motvikt mot filmernas rörliga bilder. Formernas konturer pekar mot de ständiga förändringarna av fysiska och kroppsliga gränser, i såväl tid som rum.

Outline is a series of sculptural forms cut out of plywood. The shapes are based on hands, and shows their contours captured in motion. The duration of a movement, fixed in a static form, contradicts the video with its moving images. Their outlines show the constant shift of physical and bodily boundaries in time and space.

Gut Feeling

2021

50 objekt, brons
50 objects, bronze

Gut Feeling är, som titeln antyder, objekt som har sitt ursprung i en form av instinkt eller intuition. Ännu inte definierade väntar de på att beskrivas i ord och ges mening. Verket utgår från kroppen som en behållare full av biologi, minnen och berättelser. Det undersöker hur genetik, historia och vålnader påverkar vår varseblivning och ifrågasätter vem vi är och vad vi består av.

Gut Feeling kan sägas beskriva ett slags liv som inte har vare sig början eller slut, ett liv som har fastnat i ett ingenmansland mellan liv och död, skapelse och förfall, ett evigt varande och det flyktiga.

Gut Feeling are, as the title says, objects that develop from a sort of instinct or intuition. Like yet undefined shapes, they are waiting to be put into words and given meaning. The work has its starting point in the body as a vessel full of biology, memories, and narratives, and it explores how genetics, history, and ghosts affect our perception, and questions who we are and of what we are made. The work might describe a kind of life that has neither beginning nor end, that which is trapped in limbo, between life and death, creation and decline, the eternal and the ephemeral.

Disappearing Act

2018

16 mm film överförd till HD-video, 04.32 min, loop
16 mm film scanned to HD video, 04.32 min, loop

Disappearing Act handlar på sätt och vis om spöken; övergången från att vara vid liv med en kropp till att bli ett minne, en myt eller en konstruktion i någon annans tanke. Ett slags liv efter döden.

Foto: Jenny Ekholm, installationsbild Galleri KHM
Photo: Jenny Ekholm, installation view Galleri KHM

Disappearing Act is a kind of ghost story; it describes the transformation from being alive inside a body to becoming a memory, a myth, or an idea in another person's mind. A kind of life after death.

Words Move 2020

I det här verket undersöks kopplingar mellan bokstäver, ord, ben, damm och jord. Vad som beskriver och vad som beskrivs blandas, och gränsen mellan den skrivna förklaringen och det förklarade objektet är suddig och förskjuten.

Tryckt text på A4papper och ljud, 03.52 min loop
Printed text on A4 paper and sound, 03.52 min loop

In this work a kind of connection between letters and words, bones, dust, and dirt is explored. What describes and what is described is blended, and the boundary between the written explanation and the explained object is both blurred and shifted.

Tack till: Sonja Spisska/ röst
Foto: Anders Solberg, installationsbild Delfi
Thanks to: Sonja Spisska/ voice
Photo: Anders Solberg, installation view Delfi

Pssst
2020

Ca 1000 st skulpturer, keramik (varav 250 av de ca 1000 är glaserade), varierande mått.
Approximately 1000 sculptures, ceramic (of which around 250 of the 1000 are glazed)

Ungefär 1000 små keramiska delar är utspridda över golvet. Några är glaserade och andra är matt svarta. De är gjorda från avtryck av Lundgaards fingrar och händer. Konstnären har hållit och kramat leran på så många olika vis som hon kunde, och skapat ett personligt alfabet, kroppsliga koder eller ett språk av tecken. Placerade tillsammans, är de både enskilda ting och en större form.

Var de börjar och slutar blir oklart, och vi kanske frågar oss själva om de är en eller många; så som alfabetets bokstäver bildar ord och meningar, eller likt kroppen som med sina inre bakterier och sin yttre omgivning även den bildar ett helt.

Around 1000 small ceramic pieces are spread across the floor. Some of them are glazed and some are matte black. They are made from imprints of Lundgaard's fingers and hands, and as the artist has held and clasped the clay in as many different ways she could, she has created a kind of personal alphabet, bodily codes, or a sign language. Placed together, they are both single entities and a larger form. Their beginning or end becomes uncertain, and we might ask ourselves whether they are one or many; like the letters of an alphabet become words and sentences, and like the human body with its inner bacteria and outer surroundings also creates a whole.

Ooooo
2020

8 skulpturer, keramik och ljud, varierande mått
8 sculptures, ceramic and sound, dimensions variable

Ooooo är en serie stengodskärl som sänder ut skrapande, flytande, kliande ljud from sitt inre. Kanske är det tecken på att något rör sig och viskar inne i dem och att ljudet är det enda som läcker ut från den mörka insidan. Titeln är en lek med kärleken form, bokstaven O beskriver också hålen i kärleken.

Ooooo is a series of stoneware vessels which expel scratching, flowing, itchy noises from their depths. They may suggest something is moving and whispering inside them, letting only sound leak out from their dark insides. The title is a play with their form, the shape of a letter O also describes the holes in the vessels.

Foto, ovan och motsatt sida: Vegard Kleven, installationsbild UKS
Photo, above and opposite page: Vegard Kleven, installation view UKS

Travelers 2018

Ceramics, textile/synthetic fur and sound, dimensions variable
Keramik, textil/syntetisk päls och ljud, varierande dimensioner

Travelers består av två keramiska skulpturer. Från den ena kommer ljudet av händer som gräver i sand. Från den andra kryper ett slags pälsliknande svans ut. Det verkar som att något lever inne i dem, något som hela tiden rör sig och arbetar.

Travelers consist of two pieces of ceramic sculpture. From one comes a sound of hands digging in sand. From the other a sort of furry tail crawls into it. They may seem to have something living inside of them, something which is constantly moving and working.

Trä och textil, 100x100x60cm
Wood and textile, 100x100x60cm

Skulpturerna *yyyyyyyyaaaaah OOOuuuOOO tttt mmmmm* och *Vessel 2* har sitt ursprung i idéer om grävandet som handling, och i tankar kring vad som finns under oss eller på undersidan av något.

*yyyyyyyyaaaaah OOOuuuOOO
tttt mmmmm*
2018

Vessel 2 2018

Keramik och jord, 23x55x40 cm
Ceramics and soil, 23x55x40 cm

The sculptures *yyyyyyyyaaaaah OOOuuuOOO tttt mmmmm* and *Vessel 2* stem from ideas concerning the act of digging, and of what is beneath us or an underside of something.

BIO

ELI MARIA LUNDGAARD (f. 1989, Trondheim) är utbildad vid konsthögskolan i Bergen och tog 2018 sin masterexamen vid Malmö konsthögskola. 2020 visades soloutställningen *A Home for Occupants* på UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo. 2019 var hon nominerad till det prestigefulla Pinchuk Art Centres *Future Generation Art Prize* och ställde i samband med detta ut både på Pinchuk Art Centre i Kyiv samt den 58:e Venedigbiennalen.

ELI MARIA LUNDGAARD (b. 1989, Trondheim) studied at Bergen Academy of Art and in 2018 received her masters degree at Malmö Art Academy. In 2020 she presented the solo exhibition *A Home for Occupants* at UKS (Young Artists' Society) in Oslo. In 2019 she was nominated to prestigious Pinchuk Art Centre's *Future Generation Art Prize* and in conjunction to this exhibited at both the Pinchuk Art Centre in Kyiv and in the 58th Venice Biennial.

Alla fotografier © Eli Maria Lundgaard om ej annat anges.

All photographs © Eli Maria Lundgaard unless otherwise stated.

Texter: konstnären och Marabouparken konsthall.

Texts: the artist and Marabouparken konsthall.

Tack till Billedkunstnernes vederlagsfond, Nordisk kulturkontakt och Office for Contemporary Art Norway.

Thanks to the Norwegian Visual Artists Fund (BKV), Nordic Culture Point and Office for Contemporary Art Norway.

MARABOUPARKEN KONSTHALL
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, Sweden
www.marabouparken.se

Eli Maria Lundgaard
An Inside Within Another Inside
19 juni–3 oktober 2021

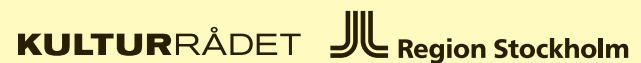
Konsthallschef
Director
Helena Holmberg

Medarbetare
Staff
Fredrik Bergström
Karin Bähler Lavér
Fredrik Holmqvist
Elin Magnusson
Cecilia Wallman

marabouparken

Marabouparken konsthall stöds av Kulturrådet, Region Stockholm och Sundbybergs stad.

Marabouparken konsthall is supported by the Swedish Arts Council, Region Stockholm and the City of Sundbyberg.

Eli Maria Lundgaard
An Inside Within Another Inside

marabouparken

MARABOUPARKEN KONSTHALL
SUNDBYBERG 2021