

HELÉN SVENSSON INTE NUDDA GOLV 23/5–20/6 2024

D
U
GALLERI
R
R

Liksom för Kern är en jojodynamik mellan stillhet och rörelse gällande för handen, i mötet med naturen i Helén Svenssons storskaliga och materialbetonade skulpturinstallation *Inte nudda golv*. Men om det i Kerns fall är blicken som ständigt suggestivt retas, är det i Svenssons verk i stället också aktuellt med taktil sensation och en fysisk nära-huden-relation till naturen. Ull som ett elementärt naturmaterial framkallar påminnelsen om en sedan barnsben inarbetad relation med materialet. Ullen får här, tvärt emot hur man ofta är van att sen den inom konsten, inta ståtlig och reslig skulptural kroppslig form och utgöra "huvudsaken". Ullen härrör från överskott som skänkts till Svensson från loka fårbönder omkring hennes lantställe. Därefter har en tidskrävande och mödosam reningsprocess av ullens följt och i sin tur därpå en färgningsprocess med pigment från tre olika lavsorter. Laven är en symbiotisk organism och korsbefruktning av svamp och alg vilket är emblematiskt då verket uppkom i nära dialog och samarbete mellan Svensson som konstnär och mig som curator i ett skede i Svenssons praktik då nya dörrar skulle öppnas.

I uppenbarelsen ter sig *Inte nudda golv* som något som för tankarna till fysiska och gymnastiska rörelser. Ett verk som betingar infall för kroppen att rätta sig efter det på olika vis. Frågan är därvid egentligen om, och vad man faktiskt får göra i rummet. Men nyckeln att vilja låter inte vänta på sig.

HELÉN SVENSSON
DON'T TOUCH THE FLOOR
23/5-20/6 2024

D
U
GALLERI
R
R

Just as for Kern, a yo-yo dynamic between stillness and movement is at play in the encounter with nature in Helén Svensson's large-scale and material-focused sculptural installation *Don't Touch the Floor*. But if in Kern's case it is the gaze that is constantly suggestively teased, in Svensson's work it is also about tactile sensation and a physical close-to-the-skin relationship with nature. Wool, as an elementary natural material, evokes the reminder of a relationship with the material cultivated since childhood. Here, the wool, contrary to how it is often seen in art, takes on a grand and majestic sculptural bodily form and becomes the "main thing." The wool comes from surplus donated to Svensson by local sheep farmers around her countryside place. After that, a time-consuming and laborious purification process of the wool followed, and then a dyeing process with pigments from three different types of lichen. The lichen is a symbiotic organism and cross-fertilization of fungus and algae, which is emblematic since the work emerged in close dialogue and collaboration between Svensson as an artist and me as a curator at a stage in Svensson's practice when new doors were to be opened.

In its manifestation, *Don't Touch the Floor* appears as something that evokes thoughts of physical and gymnastic movements. A work that necessitates the body to adjust to it in various ways. The question then is really whether, and what one can actually do in the room. But the urge to engage doesn't wait.

text av Ashik Zaman / foto av John Håkansson

D
U
GALLERI
R
R

Helén Svensson

INTE NUDDA GOLV / DON'T TOUCH THE FLOOR

23/05 - 20/06 2024

Inte Nudda Golv / Don't Touch the Floor

2023

Felted and hand-dyed wool strips on wooden frames

Each ring is 120 cm in diameter

Om verket

Verket *Inte nudda golv* består av fem träringar med ullremsor som hänger i vajrar i varierande höjder från taket. Tre av ringarna är färgade med lav, den gula med Slånlav, den bruna med Färglav och den lila med Tuschlav. Den vita och svarta ringen är ullens naturliga färg. Varje ring är 120 cm i diameter och består av 120 – 134 nålfiltade ullremsor som är vikta på mitten och fastsydda en och en runt ringen.

Tillkomsten av *Inte nudda golv* var i tät dialog med Ashik Zaman, idén var ett hängande verk som genom sin placering kunde ta ett helhetsgrepp om utställningsrummet samt förmedla en lekfullhet som kontrast till verkets kontrollerade tillverkningsprocess. Det föranledes av samtal kring att frigöra sig från vägg och golv, gå upp i skala och tillföra färg, ett försök att vidga min alltmer reducerande process. Titeln anspelar på de självuppsatta regler jag förhåller mig till. Placeringen av ringarna i förhållande till varandra och rummet ger betraktaren möjlighet att befinna sig i och utanför verket. Den rörelse som uppstår när besökaren förflyttar sig i rummet leder i sin tur vidare till ringarna som börjar svänga, och små ansatser till cirkelrörelser startar.

Arbetsprocessen: ull renas – tvättas – torkas – kardas – ullflor

Ullfloret tovas genom att upprepande gånger sticka nålen genom floret tills fibrerna hakar i varandra och ullens filtas ihop till rektangulära ark med måtten 20 x 40 cm. Ullarket klipps sedan i 10 st långa remsor. Denna upprepande process pågår tills 670 remsor bildats. Varje remsa nålfiltas sedan i alla klippkanter.

Färgprocessen: ullremsorna alunbetas – laven plockas – finfördelas till pigment – Slånlav och Färglav kokas tillsammans med ullremsorna i olika tider för att få fler nyanser – med Tuschlaven görs färgen först separat med ammoniak och vatten för att sedan kokas med remsorna – tvättas – torkas.

De färdiga ullremsornas färgnyansers placering på ringen baseras på en intuitiv känsla för helhetsintrycket och följer ingen färgningstid. Remsorna viks sedan på mitten och binds genom att var och en sys fast runt ringen och slutligen nålfiltas remsorna ytterligare för att uppnå ett sträckt uttryck.

Ullen är intressant som material då den har så många olika egenskaper; den är både mjuk/stickig, omslutande/isolerande, lätt/tung, doftar mm. Materialet ger också en möjlighet att omfamna och vara del av den metodiska noggrannheten i alla delmoment som följer i arbetet med ullens. Att ge en enkel tillsynes banal form den omsorg som den långsamma processen att framställa ullremsorna i verket, har varit ett sätt att arbeta sig in i materialet och ett försök att tillskriva ett värde.

Laven är plockad med omsorg från träd, berghällar och stenar, till verket *Inte nudda golv* användes en liten mängd. Ullen kommer från olika gårdar och var tänkt att slängas.

About the work

The artwork *Inte nudda golv* features five wooden rings adorned with wool strips suspended from wires at various heights from the ceiling. Three of these rings are dyed using lichens: yellow with *Xanthoria parietina*, brown with *Ochrolechia tartarea*, and purple with *Lecanora tartarea*. The white and black rings display the natural colors of the wool. Each ring, measuring 120 cm in diameter, is composed of 120-134 needle-felted wool strips, folded in half and meticulously sewn around the ring.

The creation of *Inte nudda golv* was a collaborative process with Ashik Zaman, aimed at crafting a hanging piece that would dominate the exhibition space and exude playfulness, contrasting with the controlled manufacturing process of the artwork.

This concept emerged from discussions about liberating the artwork from walls and floors, scaling up, and incorporating color, as a way to expand the artist's increasingly reductive process. The title reflects the self-imposed rules the artist follows. The arrangement of the rings in relation to each other and the room allows viewers to experience the artwork from within and outside. As visitors move through the space, the rings begin to swing, creating subtle circular movements.

Work Process: The wool undergoes cleaning, washing, drying, carding, and formation into wool batts (a sheet or layer of carded wool fibers). The batts are felted by repeatedly poking a needle through them until the fibers interlock, forming rectangular sheets measuring 20 x 40 cm. These sheets are then cut into 10 long strips. This repetitive process continues until 670 strips are formed. Each strip is needle-felted along all cut edges.

Dyeing Process: The wool strips are alum-mordanted. Lichens are collected, ground into pigment, and used to dye the wool. *Xanthoria parietina* and *Ochrolechia tartarea* are boiled with the wool strips at different times to achieve various shades. *Lecanora tartarea* is processed separately with ammonia and water before being boiled with the strips. The dyed strips are then washed and dried.

The placement of the dyed wool strips on the rings is guided by an intuitive sense of the overall aesthetic, rather than specific dyeing times. The strips are folded in half, sewn around the ring, and further needle-felted to achieve a stretched appearance.

Wool is a fascinating material due to its diverse properties: it can be soft or itchy, enveloping or insulating, light or heavy, and has a distinctive smell. Working with wool allows for a methodical precision in all sub-processes. The meticulous care given to the seemingly simple form through the slow process of producing the wool strips imbues the material with value.

The lichens used were carefully harvested from trees, rocks, and stones, with only a small amount utilized for *Inte nudda golv*. The wool, sourced from various farms, was originally intended for disposal.

HELÉN SVENSSON

Curriculum Vitae

Född 1964. Verksam i Stockholm, Sverige

D
U
G A L L E R I
R
R

Utbildningar

MFA, Kungliga konsthögskolan, (KKH) Stockholm 1991-96.

Birkagårdens konstskola, Stockholm 1988-91.

Västerås konstskola 1985-87.

Kommande projekt

Duo utställning med Alexandra Kern på Galleri Duerr, Stockholm, 23 maj - 20 juni 2024

Separat utställning på Galleri Duerr, Stockholm, curaterad av Ashik Zaman, jan 2025

Separat utställningar

2023 Inte nudda golv, Galleri ID:I, Stockholm, 6 - 22 oktober, curaterad av Ashik Zaman.

2019 Nonstop, Art Gallery KH, Karlskrona.

2018 Se tiden an, Galleri Fagerstedt. Stockholm.

2015 mellan Linje och mellan Rum, Konstakademien, Galleri Väst och Ateljén. Stockholm.

2011 Sammansatt, Lidköpings konsthall.

2009 Mellan läge, ALP galleri Peter Bergman, Stockholm.

2003-04 ALP galleri Peter Bergman, Stockholm.

2002 ALP Galleri Peter Bergman, Stockholm. Galleri E.T. Stöde, Sundsvall.

2001 Galleri E.T. Stöde, Sundsvall.

1996 Galleri Mejan, KKH, Stockholm.

Projekt, workshop

2021 Workshop in a co-working space Kaivos, Helsinki 5-7 november med Ella Tahkolahti (FI) Nikki Jääskeläinen (FI) Anna Nyberg (SE), There Might Be Corners but the Center is on the Move

Workshop online tillsammans med Lisa Jevbratt, Textiles From Home:

Local Crafts, Global Conversations. A week-long celebration

and exploration of the connections between textile making, domestic

space, and local environments, both historically and today. Is a project of

the Design Studies Department and the Center for Design and Material

Culture at the University of Wisconsin-Madison USA. 14-20 Marsh

2019 I Invasive Species/Endemic Breeds: A Sensorial Mapping of The Channel Islands, Santa Cruz Island, 10-14 oktober, Ventura California. (del 2)

2018 Vi spinner en tråd, workshop med Lisa Jevbratt (Vi måste Isolera) konstfönstret Joar, Enköping.

2017 Invasive Species/Endemic Breeds: A Sensorial Mapping of The Channel Islands, Santa Cruz Island, 10 -15 september, Ventura California. (del 1).

Wool Gathering One, 23 april, workshop Lisa Jevbratts studio (room 2418) The Art Building UCSB University of California, Santa Barbara.

Grupputställningar

2024 Interlopings: Experiencing the Warp and Weft of Ecological Entanglements, med Lisa Jevbratt (US) på Chrisman California Islands Center, Carpinteria, California, USA, 4 april - oktober.

2023 ID:I TOP med medlemmar från ID:I på Galleri Molekyl, Malmö, 10 november - 3 december

2023 Corners: Aukeama, med Nikki Jääskeläinen (FI), Ella Tahkolahti (FI), Anna Nyberg (SE) på Oksasenkatu 11 Gallery, Helsingfors, Finland, 10 - 26 november.

2023 Fake Location Suspected med Camila Manuelsdotter Pino, Chih-Lin Yeh, Vincent Haynes, Harry Woodrow, Nicole Walker och Sofia Runarsdotter curaterad av Ashik Zaman på Riche, Stockholm 25 april - 24 juni.

2022-3 Interlopings: Colors in the Warp and Weft of Ecological Entanglements, med Lisa Jevbratt (US) Pritzlaff Conservation Center Gallery, Santa Barbara

- 2022 Botanic Garden, California USA, 11 december 2022 – 12 mars 2023.
- 2022 There Might Be Corners but the Center is on the Move: Part Three, med Nikki Jääskeläinen (FI), Ella Tahkolahti (FI), Anna Nyberg (SE) på Köttinspektionen, Uppsala 29 oktober – 13 november
- 2022 Boundless Borders, (medlemmar ID:I) Metaphor, Athen, Grekland. 15 oktober – 25 oktober.
- 2022 IDÉ:IDAG en Jubileumsutställning, ID:I 20 år på SKF/Konstnärshuset, Stockholm, 6 oktober – 5 november. Curatorer: Alida Ivanov och Ashik Zaman.
- 2022 There Might Be Corners but the Center is on the Move: Part Two, med Ella Tahkolahti (FI), Nikki Jääskeläinen (FI), Anna Nyberg (SE), K17- Space for Art and Ecology, Sipoo, Finland.
- 2022 Lagar och logik – på sätt och vis, med Amanda Björk, Ellen Dynebrink, Niklas Karlsson, Petter Rhodiner och Ossian Söderqvist, Fullersta Gård, Stockholm, Sverige. Curatorer: Peter Bergman och Kristina Lindemann.
- 2022 SKF medlemsutställning, Eldhunden, Stockholm, Sverige.
- 2022 There Might Be Corners but the Center is on the Move: Part One, med Ella Tahkolahti (FI), Nikki Jääskeläinen (FI), Anna Nyberg (SE), Molekyl Gallery, Malmö, Sverige.
- 2021 (IN)FINITUDE, med Johanna Karlin. Kläppinge 1:18 Öland. 28 augusti – 4 september.
- 2018-9 Vi måste isolera, tillsammans med Lisa Jevbratt (Santa Barbara, California) curator Susanne Torstensson, Konstfönstret Joar, Enköping.
- 2018 Manifesto: A Moderate Proposal, Nichols Gallery, Pitzer College Art Galleries, Claremont, California. Curatorer Ciara Ennis and Jennifer Vanderpool.
- 2018 MANIFEST för här och nu och eventuellt framöver, UNDANTAGET, Kläppingevägen 29, Köpingsvik, Öland. Curator: Martin Schibli.
- 2017 S upermarket, Independent Art Fair, Stockholm, SKF/Konstnärshusets stipendiater.
- 2017 SKF/konstnärshusets medlemsutställning.
- 2016 Loogbok, medlemsutställning SKF/Konstnärshuset.
- 2016 Distaff- handens rörelse, tidens tanke. Annexet, Haglerum Konstrum, Öland. Processinriktad utställning, workshop tillsammans med Lisa Jevbratt (Santa Barbara, California), curator Johanna Karlin.
- 2008 En mängd, (del 3) Rättvik konsthall.
- 2008 En mängd, (del 2) Tyresö konsthall.
- 2006 Art Copenhagen, The Nordic Art Fair, (ALP/Peter Berman).
- 2006 En mängd, (del 1) Kalmar konstmuseum, (tillsammans med Johanna Karlin).
- 2004 Liste, Art Fair Basel, (ALP/Peter Bergman).
- 2002 Stockholm Art Fair, (ALP/Peter Bergman).
- 2002-4 Multipel, vandringsutställning, Sveriges konstföreningar.
- 2000 Pilgrimens spår, Stöde, Sundsvall.
- 1998-9 The Bible of Networking, Sala Gia, London, Konstakuten Stockholm, P-house Gallery och Ebisu, Tokyo. Curator: Konstakuten.
- 1996 Falubiennalen – Nya grafiker, Falun.
- 1995 Falubiennalen – Nya grafiker, Falun,
- 1995 Ung Generation, Hägerstens konstförening, Stockholm.
- 1995 Internationell grafikbiennial, Ljubljana, Slovenien.
- 1994 K-banan – Konst Kultur Kommunikation, Kinnekullebanan, open-air utställning, curator Lena Holmstrand-Krueger, Lidköping – Mariestad.
- 1993 Kropp, Annexet, Malmö Konsthall, curator Staffan Schmidt (KKH).
- 1992 Idealitetensbild, Riksutställningar i samarbete med KKH, curator Tom Sandqvist.
Video och möbelinstallation, (tillsammans med Johanna Karlin) produktionsformat; SVHS, musik Ylva Skog.
- 1991 Idealitetensbild, Riksutställningar i samarbete med KKH, curator Tom Sandqvist.

Stipendier

- 2023 resebidrag, Kulturfonden för Sverige och Finland. (There Might be Corners but the Center is on the Move, Helsingfors)
- 2023 2-årigt arbetsstipendium, Bildkonstnärnsfonden.

- 2023 Iaspis Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte/resebidrag (Interlopings: Colors in the Warp and Weft of Ecological Entanglements, Santa Barbara, California USA)
- 2022 Iaspis Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte/resebidrag (There Might Be Corners but the Center is on the Move: Part Two, Sipoo, Finland)
- 2021 Iaspis Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte/resebidrag (workshop, Helsingfors)
- 2018 Iaspis Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte/resebidrag, (Manifesto; A Moderate Proposal).
- 2017 2-årigt arbetsstipendium, Bildkonstnärnsfonden. Iaspis Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte/resebidrag, (Santa Cruz Island project).
- 2016 Kai Bälings och Greta Werner-Bälings Stiftelse, SKF/Konstnärshuset
- 2015 Konstakademiens utställningsstipendium
- 2014 Gerard Bonniers stipendium
- 2009 2-årigt arbetsstipendium, Bildkonstnärnsfonden
- 2004 2-årigt arbetsstipendium, Bildkonstnärnsfonden
- 1997 Arbetsstipendium, Bildkonstnärnsfonden
- 1996 Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Gustav Tobison fond. Otto Bjernuds fond. Ragnar och Hilma Svenssons stipendium
- 1995 Wilhelm Smiths fond. A Th Sandbergs fond
- 1994 Norsk-svenska samarbetsfonden. Helge Ax:son Johnson stiftelse
- 1993 Gålostiftelsen
- 1992 Gålostiftelsen
- 1991 Hallstahammars kulturstipendium
- 1990 Gustav och Ida Unmans donationsfond

Representerad

Sveriges Allmänna Konstförening, Apoteksbolaget, Jan Widlunds Collection, Kalmar konstmuseum, Statens konstråd, Tengbomgruppen, Tyresö kommun, Lidköpings kommun, Stockholms Läns Landsting. Moderna Museet

Bibliografi urval

- Ashik Zaman, "Do Not Touch the Floor", C-print, 6 oktober 2023.
- Leslie Dinaberg, "Exploring Ecological Entanglements at Santa Barbara Botanic Garden" Exhibit Probes Relationship Between Humans, Plants, and Color. Santa Barbara Independent, 5 januari 2023.
- Ashik Zaman, "Spatial Party of Four", C-print, 31 oktober 2022.
- Birgitta Rubin, "Vitala experiment när ID:1 firar 20 år" Dagens Nyheter, 27 oktober 2022.
- Gunilla Petri, "Konstutställning där en hel öländsk gård ingår i verket" Barometern-OT, 28 augusti 2021.
- Maya Lagerholm, "Hyllad konstnär sätter fokus på rörelse", Sydöstran, 6 augusti 2019
- Ingemar Lönnbom, "Helen Svensson till Gallery KH", Blekinge Läns Tidning, 5 augusti 2019
- Håkan Nilsson, "En ton som ligger mellan det förnimbara och det försvunna", Svenska Dagbladet, 13 december 2018
- Leif Mattsson, "De mänskligas matematik", Omkonst, net-magasin, 12 december 2018
- Bengt Jahnsson-Wennberg, "Linjespel med rumslig helhetsverkan", Omkonst, net-magasin, april 2015
- Bertil Lundgren, "Sammansatt kräver sin tid av betraktaren", Nya Lidköpings-Tidningen, oktober 2011
- C Anders Söderström, "Sammansatt i konsthallen", Nya Lidköpings-Tidningen, september 2011
- Ulf Lundén, "Abstrakta världar", Dala-Demokraten, april 2008
- Göran Persson, "Spännande konstruerade system", Falu Kuriren, nr 64 2008
- Ragnhild Oxhagen, "En mängd bilder av två konstnärer visas på Kalmar konstmuseum", Ölandsbladet, mars 2006
- Milou Allerholm, "Stram dialog. Vad kan man ladda ett konstverk med?" Dagens Nyheter, april 2006
- Gunilla Petri, "Kontrollerat och introvert", Barometern, mars 2006
- Rolf Ljung, "Konst som uppstår ur vårt behov av kontroll", Östran, mars 2006
- Jessica Kempe, "Sematiska landskap", Dagens Nyheter - DN-påstan, december 2003
- Peter Cornell, "Komma i kontakt med fantasin", Expressen, december 2003
- Susanna Slöör, "Åskådningens fasta former", Omkonst, net-magasin, december 2003
- Anders Olofsson, Konsten, net-magasin 2003
- Susanna Hellberg, "Sista chansen", Dagens Nyheter - DN-påstan, juni 2002