

Projektbeskrivelse

Vi, Astrid Sonne og Maja Isabella Qvarnström, arbejder begge med installationskunst og grafik og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Vores mangeårige interesse for hinandens praksis vil nu resultere i en udstilling på Danske Grafikeres Hus med arbejdstitlen *Bad Sounds*. Udstillingen udforsker temaer som køn & geni, vandets verdner og monumentaleringen af kroppe.

Udstillingens Tema

Med en nuanceret tilgang, der forener humor og alvor, engagerer vi både den intellektuelle og følelsesmæssige side hos beskueren i udstillingen *Bad Sounds*. Her dykker vi ned i, hvordan vi som organismer påvirkes og transformeres af både indre og ydre omstændigheder i en udstilling rig på referencer, aflejringer og spor, der gør brug af vind og vejr som metafor for det menneskelige sind og vores omskiftelige oplevelser af at være i live.

Kunsthistoriske og Litterære Referencer

I udstillingen vil beskueren møde kvindefigurer, der i samspil med blåmuslinger, snegle, lys og mørke forhandler deres krops grænser. Kvindefigurerne afsøger deres subjektivitet i mødet med naturens og kulturens indre og ydre påvirkninger. Motiverne som vi arbejder med, trækker på personlige erfaringer, erindringer samt kunsthistoriske og litterære referencer. Vi konfronteres blandt andet med Vincent van Goghs afskårne øre og Virginia Woolfs bølger i en refleksion over separation, drift og tøven. Udstillingens titel, *Bad Sounds*, stammer fra Anne Carsons essay, hvor hun belyser, hvordan kvinders lyde blev betragtet som et udtryk for vildskab, der truede det mandlige ideal om selvkontrol. Titlen afspejler også vores egen undersøgelse af, hvordan lyd og stemme fungerer som udtryk for sociale og kropslige erfaringer: Hvad vil det sige, at en krop taler – eller ikke taler?

Kroppen og Naturens Indflydelse

Et centralt tema i vores værker er den sansende krop, eksponeret for naturens kræfter. I begge vores arbejder bliver det tydeligt, hvordan naturen, i mødet med kulturelle fortællinger, sprog og historiske narrativer, har formet kvindens krop og stemme – både indefra og udefra.

I Astrids installation, hvor sand og fotografi mødes, illustreres denne sanselighed gennem billeder af kvindens krop, der interagerer med havets og naturens organismer som blåmuslinger og snegle. Disse elementer fremstår ikke blot som ydre faktorer, men som en del af en kontinuerlig transformation, hvor menneskets grænser mod naturen bliver flydende.

Majas skulpturer og malerier inddrager også naturens elementer som metaforer for de psykiske og fysiske tilstande, der præger vores eksistens. I værker som *Original Fever* og *Wind Howling Through the Severed Ear* af Vincent Van Gogh bliver naturen ikke kun et ydre element, men en levende del af menneskets sindstilstand og eksistentielle vilkår.

Konkret værkbeskrivelse

Astrid vil skabe en stedspecifik installation, hvor gallerigulvet forvandles til en sandstrand, og besøgendes fodaftryk skaber grafiske spor, der visualiserer kroppens fysiske påvirkning og den kropslige proces af pres og aftryk

To fotografier indgår i installationen og undersøger menneskekroppens forhold til naturen. Det ene portrætter en kvinde med blåmuslinger på ansigtet og halsen, som metaforer for de ydre faktorer, der påvirker mennesket som en levende organisme. Det andet viser kvindens fødder med snegle, der repræsenterer en indre transformation, hvor grænserne mellem menneske og natur bliver flydende. Fotografierne er indrammet med kobbertape, som symboliserer menneskets konstante forsøg på at kontrollere sin omverden.

Maja vil præsentere en række nye værker, der spænder fra sandskulpturer og keramiske statuetter til malerier og grafiske tryk. Et udvalg af værkerne beskrives her:

"Original Fever"

Akvarel på hørlærred, 170 x 140 cm. Maleriet tager udgangspunkt i et nærbillede af den vilde hingst fra Władysław Podkowińskis "Frenzy of Exultations" (1893). Majas version fokuserer på hingstens karikerede opspærrede øje og frådende mund, som fremstår som en stormfuld bølge, der pisker op fra havet. Værket reflekterer over vildskabens kulturelle indflydelse på kroppen og emotionerne: den kønnende konkurrence mellem selvkontrol vs. tab af selvkontrol.

"Bad Sounds"

Tre keramiske skulpturer, ca. 20-30 cm høje. Skulpturerne skildrer kvindefigurer bl.a. Babou, en ekstrovert gammel kvinde fra græsk mytologi, der i en komisk gestus blottet sig selv og fortæller uanstændige vittigheder for at muntre gudinden Demeter op.

"Wind Howling Through the Severed Ear of Vincent van Gogh"

Tre skulpturer i okkergult sand, ca. 60-70 cm brede og 50 cm høje. Skulpturerne, der er formet som abstrakte ører, refererer til Van Goghs afskårne øre og undersøger de stemmer og fortællinger, de kan have opfanget på sin vej gennem kunsthistorien. Værket tematiserer separation, begær og det sårede kunstnergeni, der udfordrede samtidens forventninger om maskulint selvkontrol.