

The Shape of Us Mille Kalsmose

Horsens Kunstmuseum

3.11 2018 - 20.01 2019

Cosmic Family

2018

Lydinсталlation (lydoptagelser fra Saturns ringe), meteorsten, silke, jern, fundet træ, højttalere, mos

Danskerne er verdens lykkeligste folk. Alligevel er 20% af befolkningen ensomme, og selvmord er den næstmest hyppige dødsårsag blandt unge. Mille Kalsmose undersøger identitet og relationer og præsenterer med udstillingen 'The Shape of Us' en række nyere værker, der tager afsæt i nedbrydelsen af vores vante tankemønstre. Udstillingen 'The Shape of Us' består af en række værker, jernskulpturer, levende organismer, blod, alger, mos, klippestykker, silke, træ, gips og lyd. Værkerne forholder sig til relationen mellem det ydre og det indre liv, og bringer den besøgende på en rejse fra relationer mellem mennesket og verden omkring os. Fra det ydre rum, den menneskelige udvikling og til de nære relationer, man oplever i familien.

"Mine kunstværker er udtryk for den tendens, jeg oplever i tiden og vores vante opfattelser af tilværelsen. Dikotomier som liv/død, indre/ydre, mand/kvinde, menneske/natur, originalitet/kopi, individ/familie bliver mere og mere irrelevante. De fleste har selv følt sig konfronteret med at tingene ikke længere er som de plejede, ikke på traditionel vis, men som i kvantespring fra hvad noget plejer at være, for i dag er tingene måske ikke så sort hvide og vi føler os ikke nødvendigvis afgrænset af traditionelle fællesskaber som fx. den biologiske familie, men i lige så høj grad til at fællesskaber baseret på interesser, livsstil og arbejde skaber vores tilhørsforhold" forklarer Mille Kalsmose.

Med 'The Shape of Us' undersøger Mille Kalsmose ikke blot komplekse sociokulturelle problemstillinger. Ru overflader sættes sammen med bløde materialer, og robuste elementer balanceres af subtile detaljer. Det er også nogle af disse detaljer, som er det første, der møder en i udstillingen.

Værket 'Made in Time' står i indgangen som en slags port eller passage ind til en anden tidslighed eller dimension, der går igen i hele udstillingen. Ned fra installationens metalstruktur hænger objekter som antikke ur-lodder og klippeudboringer fra jernsten, der imiterer lodderne hængt i messing- og jernkæder. De peger begge på begrebet tid, men med klippeudboringerne bevæger vi os langt ud over den tid, vi kender fra vores armbåndsur; vi er på vej til nogle meget større tidsligheder, end dem, vi kender fra vores hverdag. Installationen vækker tanker til en tidsdimension, der rækker ud over menneskehedens oprindelse og som måske vil eksistere længe efter vores menneskelige og menneskeskabte begreb om tid.

'Made in Time' inviterer beskueren videre ind i udstillingen til mødet med 'Re-Programmed Relations', hvis spinkle, menneskelignende strukturer spredes og omfavner beskueren i museumsrummets passage. De løsrevne genstande fremstår som selvstændige individer; objekter, der nu optræder med egen identitet. I stedet for at holde sig pænt placeret ind til væggen, springer stykkerne ud i rummet og insisterer på at være mere end pynt. I sin kunstneriske praksis bruger Mille Kalsmose både materielle og immaterielle tiltag.

I værket 'Cosmic Family' omfavnes rummet af NASA's lydoptagelser fra Saturns ringe. Kunstværkets struktur er en dynamisk cirkulær installation, nærmest som et 3-dimensionelt billede man kan gå ind i. Det er opbygget af brudstykker, med en slags figurationer, der relaterer sig til hinanden i bestemte rytmer, og som minder om hinanden uden at være helt ens. På en måde er de forbundet, og så alligevel ikke helt. Alle samles de om et center, der forstærkes af museumsrummets pyramideformede åbning op mod himlen og understøtter den måde, vi har organiseret os som mennesker og har eksisteret i fællesskaber igennem alle tider.

Lyd er også ét af hovedelementerne i værket 'Vibrant Matter'. Værket er skabt i samarbejde med neurolog Peter Michael Nielsen og psykolog Alex Ashot Ikilikian, og med dets messende lydspor, forholder det sig til lyd, vibrationer og ikke mindst vores oprindelse. På samme tid har værket også referencer til måden, hvorpå psykiatriske patienter behandles på mange institutioner nu til dags. Mange steder er elektrochok og bæltefiksering fortsat i brug, selv om vi kender til andre veldokumenterede helingsmetoder, blandt andet brug af lydens helende egenskaber, som neurolog Peter Michael Nielsen har dokumenteret og patenteret, og psykolog Alex Ashot Ikilikian har behandlet på de få psykiatriske hospitaler, der har tilladt det. Sammen med de to forskere har Mille Kalsmose skabt et lydspor til behandling af depression, der netop kan opleves i værket 'Vibrant Matter'.

I forbindelse med udstillingen har Mille Kalsmose også skabt den stedsspecifikke installation 'Conscious Matter' i KUBEN på Søndergade i Horsens i ugerne 43 og 44. Installationen står nu som en del af udstillingen 'The Shape of Us', som et bindeled mellem Horsens by, kunstmuseet og kunstneren. Med dets forskellige byggesten og ikke mindst med jernkæder og tråde, der spænder om den oprejste konstruktion, skaber kunstinstallationen associationer til menneskelige skæbnetråde, der spindes og bindes og holder noget ude og inde. Hvad er bestemmende for, hvem og hvad vi er bundet til? Kan vi bryde ud, når som helst? Er vi overhovedet klar over disse bånd eller følger vi dem blindt?

Installationens spinkle struktur er bygget i jern, og i konstruktionens grit system er Canadiske jernsten, som jernet udvindes fra, indlejret i konstruktionen. Jern-materialet er, hvad værket i den grad kredser om. På konstruktionens hylder står beholdere med jern-pigmenter og jernholdigt blod fra kunstnerens far. Jern er livsgivende for mennesket, da det hjælper med at transportere ilt rundt i kroppen, men i Mille Kalsmoses tankeprovokerende værk bruges stoffet til at opbygge en art fængselscelle og præsentere et mangesidigt værk. Hun undersøger alle aspekter af det materie, hun har valgt at arbejde med; hvor jern kan være livsnødvendigt og kvælende på samme tid, og menes i alkymien at repræsentere den menneskelige selvindsigt.

Mille Kalsmose var sidst udstillingsaktuel på Horsens Kunstmuseum i vinteren 2014/2015 med udstillingen 'Searching for a Mother', som tog udgangspunkt i menneskelige relationer med afsæt i moderskabet.

Biografi:

Mille Kalsmose er født i 1972 i Horsens. Hun er uddannet fra Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) samt School of Visual Arts (SVA), Bio Art Lab i New York. Mille Kalsmose bor og arbejder i København og New York. Hendes værker har senest været udstillet på blandt andet gruppeudstillingen 'Cool, Calm and Collected' på ARoS i Aarhus, en soloudstilling på CCA Andratx på Mallorca samt på Mana Contemporary i New York.

Tak til Peter Michael Nielsen, Alex Ashot Ikilikian, Peter Brincker, Ole Olesen, Eva Maria Mikkelsen, Mathilde Brunbech Norsker, Sunniva Landa Kvaleberg og Jacob Stentoft.

Udstillingen er støttet af: MÆRK BYEN, Beckett-Fonden, Champion Iron, Statens Kunstfond, Brdr. Funder Stukkatører og Statens Værksteder for Kunst (SVFK).

