

Inleiding / Introduction

NL Het werk van Klara Lidén brengt adjetieven voor de geest die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken: gewelddadig en tegelijk terughoudend, grappig maar ook pijnlijk, persoonlijk en toch universeel. Dankzij invloeden uit de street art, ideeën uit de conceptuele kunst en een vandalistisch trekje neemt haar kunst vele vormen aan. Lidén vindt haar materiaal in haar onmiddellijke omgeving in de grote stad; haar thema's put ze uit haar eigen levenservaring, als individu te midden van de menigte. Ze gebruikt ook haar eigen lichaam bij het verkennen van de mogelijkheid om te ontsnappen of zich te ontrekken aan maatschappelijke controle, op een heel directe, instinctmatige manier.

Lidéns werkwijze draagt de stempel van haar oorspronkelijke opleiding als architect. De grootstedelijke omgeving staat dan ook centraal, zowel de kenmerkende fysieke materialen als de politiek van het (oneigenlijk) gebruik ervan. Haar verkenning van het stedelijke weefsel is doordrongen van de methodes van het situationisme en van haar interesse voor alternatieve economieën en structuren. Verscheidene van haar werken draaien om het verzamelen of opstapelen van ruwe materialen, dat ze soms letterlijk in de vorm van een stapel presenteren. Hoewel je hierin een kritiek op onze consumptienaaftschappij kunt zien, wordt het politieke aspect van haar werk nooit expliciet. Het tilt veeleer verwant in de materialen die ze kiest en de acties die ze ondernemt, die altijd tegen de stroom ingaan.

Lidéns solotentoonstelling in WIELS – de eerste institutionele presentatie van haar werk in België – is een poging om al deze uiteenlopende kanten van haar kunst aan bod te laten komen. De titel, *Battement battu*, is een onvertaalbare term uit de balletwereld die – zeer toepasselijk – zowel elegante als geweld inhoudt. De tentoonstelling zelf is zo opgebouwd dat ze ruimte laat om op verschillende manieren en verschillende ritmes te kijken, waarbij je geleidelijk binnengetrokken wordt in de innerlijke wereld van de kunstenares.

FR L'œuvre de Klara Lidén évoque des qualificatifs qui, de prime abord, peuvent paraître contradictoires : violente mais réservée, humoristique mais douloureuse, personnelle mais universelle. Influencée par le *street art*, inspirée par l'art conceptuel et empreinte de vandalisme, sa pratique est protéiforme. Lidén puise ses matériaux dans son environnement urbain immédiat et ses sujets dans ses expériences personnelles d'individu qui évolue au sein d'une foule. Elle se sert aussi de son corps pour explorer les possibilités d'échapper au contrôle social, avec des résultats viscéraux.

Le mode opératoire de Lidén est modelé par sa formation initiale d'architecte, avec un accent mis sur l'environnement urbain, ses matériaux physiques et la politique de son utilisation (abusive). Son exploration du tissu urbain s'inspire des pratiques situationnistes et de l'intérêt qu'elle porte aux économies et structures alternatives. Plusieurs de ses œuvres se basent sur la collecte et l'empiement de matériaux bruts. Si on peut y lire une critique de notre société de consommation, le caractère politique de son œuvre n'est toutefois jamais explicite. Il est plutôt contenu dans le choix des matériaux ou apparaît en filigrane dans les actions qu'elle entreprend, toujours à contre-courant.

L'exposition individuelle de Klara Lidén au WIELS – sa première présentation institutionnelle en Belgique – tente d'englober ces différents aspects de son œuvre. Le titre, *Battement battu* – un terme du vocabulaire de la danse classique –, évoque aussi bien la grâce que la violence. L'exposition elle-même est conçue de façon à permettre différents rythmes ou modes de contemplation, entraînant ainsi graduellement le spectateur dans l'intense monde intérieur de l'artiste.

EN Klara Lidén's work provokes a search for adjectives, which might at first seem contradictory: violent yet reticent, humorous yet painful, personal yet universal. Influenced by street art, informed by conceptual art, and tinged with vandalism, her work takes many forms. Her materials are drawn from her immediate urban environment and her subjects from her own experience of living as an individual in a crowd. She also uses her own body to explore the possibilities for escaping or bypassing social control, with highly visceral results.

Lidén's way of working is shaped by her initial training as an architect, with an emphasis on the urban environment in both its physical materials and the politics of its (mis)use. Her exploration of the urban fabric is informed by Situationist practices and an interest in alternative economies or structures. Several of her works involve gathering or stacking raw material, which she sometimes literally presents as a pile. While this could be read as a critique of our consumer society, the political aspect of her work is never explicit. Rather, it is contained within her material choices or implicit in the actions that she undertakes, which always go against the grain.

Lidén's solo exhibition at WIELS – her first institutional show in Belgium – attempts to encompass these very different sides to her work. Its title, *Battement battu*, is an untranslatable ballet term that, rather fittingly, contains both grace and violence. The exhibition itself is constructed to allow different speeds or modes of viewing, drawing you gradually into the artist's intense interior world.

Zoë Gray

Tentoongestelde werken / Œuvres exposées / Works in the exhibition

1. Poster Paintings, 2015

Affiches, lijm, papier / Affiches, colle, papier / Posters, glue, paper

NL Lidén creëert haar Poster Paintings door een onbedrukt vel wit papier toe te voegen aan over elkaar geplakte reclameaffiches uit de straten van Berlijn. De kunstenares fiest 's nachts in de stad rond, op zoek naar dergelijke gelaagde beelden, die ze van de muur haalt en meeneemt naar haar atelier. Daar voegt ze een witte laag toe aan het bovenste oppervlak, waardoor ze de boodschap van de laatste adverteerde teniedoet. Deze Poster Paintings doen denken aan minimalistische schilderijen en aan het summum van de modernistische drang naar autonome, abstracte kunst: het monochroom. Het zijn enigmatische objecten die net zo goed op hun plaats zijn in de galerie als in het stedelijke landschap.

Deze nog steeds aangroeende reeks begon met een interventie in 2002, toen Lidén een nacht lang in de weer was om alle reclame weg te halen van de aanplakborden en lichtbakken in het centrum van Stockholm. In de lege advertentieruimtes liet ze alleen een kleine sticker achter met titel van het werk: U TRY MME, een woordspeling op het Zweedse woord voor 'ruimte'.

FR Lidén crée ses Poster Paintings en ajoutant une feuille de papier blanc à de multiples couches d'affiches publicitaires glanées dans les rues de Berlin. La nuit, l'artiste circule à vélo à travers la ville et récolte ainsi des superpositions d'images qu'elle arrache des murs et emporte dans son atelier, où elle ajoute la feuille blanche sur la surface supérieure, oblitérant de la sorte le message du dernier collier d'affiches. Les Poster Paintings réfèrent aussi à la peinture minimaliste et à la quintessence de la défense moderniste de l'art abstrait autonome : le monochrome. Soulignant l'omniprésence de la publicité dans l'espace public, ces objets énigmatiques évoquent la rue dans l'espace d'exposition.

Cette série en cours a été précédée d'une intervention réalisée en 2002, pour laquelle l'artiste a passé la nuit à retirer toutes les affiches publicitaires des panneaux lumineux du centre-ville de Stockholm. Elle a laissé tout cet espace publicitaire entièrement vierge à l'exception d'un autocollant donnant le titre de l'œuvre – U TRY MME : un jeu de mots autour du terme suédois *utrymme* qui signifie espace.

EN Lidén creates her Poster Paintings by adding a sheet of blank white paper to multiple layers of advertising posters taken from the streets of Berlin. The artist cycles around the city at night to harvest such superimpositions of images. She removes them from the wall and returns with them to her studio, where she adds a white layer to the top surface, thus obliterating the message of the latest billboard. The Poster Paintings also reference Minimalist painting and the epitome of Modernism's defence of autonomous, abstract art: the monochrome. Soulignant l'omniprésence de la publicité dans l'espace public, ces objets énigmatiques évoquent la rue dans l'espace d'exposition.

This on-going series was preceded by an intervention that Lidén carried out in 2002, when she spent the night removing all advertising from the billboards and light-boxes of Stockholm's city centre. She left all these advertising spaces blank but for a small sticker giving the work's title titled – U TRY MME – a pun on the Swedish word for "space."

2. Strada come strata, 2015

Afsluit / Asphalt / Asphalt

NL Lidén werkt vaak met materialen uit de straten van de stad, die ze zich toe-eigent en een nieuwe bestemming geeft. In dit geval gaat het letterlijk om het materiaal van de straat zelf. Het zijn de intrinsieke kenmerken van asfalt – de kleverige zwartheid, de geur – die haar aantrekken tot dit alomtegenwoordige materiaal, waarvan de samenstelling varieert naargelang van de beschikbare grondstoffen (zeeschelpen of glasscherf, bijvoorbeeld).

Dit op deze logge stukken wegdek over te brengen van een recyclagebedrijf naar de tentoonstellingsruimte refereert Lidén aan kunststromingen als de arte povera, die in Italië opkwam aan het einde van jaren 1960, een periode van verstrekkende politieke en maatschappelijke ontwellingen. De kunstenaars van de arte povera hadden de gevasteerde waarden onderuit door in hun kunst materialen te gebruiken die voordien als minderwaardig werden beschouwd. Maar door haar gebruik van asfalt levert Lidén ook een commentaar op ons huidige tijdperk, waarin de zogenaamde vooruitgang leidt tot het verbruik van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen in de naam van de stadsontwikkeling. Ze stapelt de brokken asfalt op elkaar tot vormen die doen denken aan organisch gegroeide structuren, zoals stalagmieten, of aan menschenhanden gemaakte 'cairns' of steenmannetjes, stapels keien waarmee een wandelpad of een heilige plek wordt gemarkeerd. Deze sculpturale installatie evoceert tegelijk de natuur en de wereld van de industrie, het stedelijke en het landelijke landschap.

In deze logge stukken wegdek over te brengen van een recyclagebedrijf naar de tentoonstellingsruimte refereert Lidén aan kunststromingen als de arte povera, die in Italië opkwam aan het einde van jaren 1960, een periode van verstrekkende politieke en maatschappelijke ontwellingen. De kunstenaars van de arte povera hadden de gevasteerde waarden onderuit door in hun kunst materialen te gebruiken die voordien als minderwaardig werden beschouwd. Maar door haar gebruik van asfalt levert Lidén ook een commentaar op ons huidige tijdperk, waarin de zogenaamde vooruitgang leidt tot het verbruik van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen in de naam van de stadsontwikkeling. Ze stapelt de brokken asfalt op elkaar tot vormen die doen denken aan organisch gegroeide structuren, zoals stalagmieten, of aan menschenhanden gemaakte 'cairns' of steenmannetjes, stapels keien waarmee een wandelpad of een heilige plek wordt gemarkeerd. Deze sculpturale installatie evoceert tegelijk de natuur en de wereld van de industrie, het stedelijke en het landelijke landschap.

Zoë Gray

FR Lidén travaille souvent avec des matériaux qu'elle récupère dans la rue. Ici, elle se sert littéralement de la matière de la rue. Attrirée par l'asphalte pour ses qualités intrinsèques – comme sa noirceur visqueuse et son odeur –, elle est intriguée par ce matériau omniprésent et universel mais dont l'aspect varie en fonction de ses composants locaux (des coquillages ou des éclats de verre, par exemple).

Le déplacement de grands morceaux de tarmac, lourds et encombrants, depuis les sites de recyclage vers la galerie ou le musée fait référence à des mouvements artistiques comme l'Arte Povera, qui a émergé en Italie à la fin des années 60, un temps de soulèvements et de bouleversements politiques et sociaux. Les artistes de l'Arte Povera ont cherché à remettre en question les valeurs établies, entre autres, en se servant de matériaux précédemment considérés comme indignes de l'art. L'usage de l'asphalte renvoie aussi aux troubles de l'époque actuelle, qui voit s'accroître sans relâche la consommation d'énergies fossiles non renouvelables à la demande du soi-disant progrès et au nom du développement urbain. Lidén empile ces morceaux d'asphalte et crée des formes qui ressemblent à des structures organiques comme des stalagmites, ou à des cairns (monteaux de pierres placés par l'homme pour délimiter un chemin ou un lieu sacré). En ce sens, Lidén crée une installation sculpturale qui évoque à la fois le naturel et l'industriel, le paysage urbain et rural.

EN In this large installation, Lidén again suggests an urban environment or an abstract landscape. Its wooden forms oscillate between resembling furniture and sculpture. They are placed in several small, almost sociable groups, as if they are tables and benches inviting us to gather around them. Their concrete surfaces are marked with lines of vivid pink spray-paint, recalling the road-markings that indicate future interventions. The grid drawn by these lines intersects with the grid of the paving slabs. Another, looser grid is added to the installation by a flotilla of empty plastic jerrycans suspended from the ceiling. Lit from inside, these translucent white cubes hover just above our heads in a fashion that is simultaneously welcoming and menacing, like storm clouds gathering. A pink line of spray-paint also appears on many of the jerrycans, suggesting they too are to be cut open by surgical operation.

Karl Holmqvist (artist, poet and collaborator of Lidén's) described the forms of this installation as "performing a kind of drag performance of shifting meaning and presence. A double meaning and absent presence. They're heavy and 'there', yet somehow quite invisible, in your face and looking tough but still somehow avoiding your gaze."

NB: Karl Holmqvist will be reading his poetry in the framework of Klara Lidén's exhibition on 2 December 2015, 7pm (in English). See www.wiels.org for more details.

4. Warm-up, 2014

Video, 4' 28"

NL Voor dit werk, dat ze creëerde voor Manifesta 10 in Sint-Petersburg, liet Lidén zich filmen terwijl ze deelnam aan een repetitie van het balletgezelschap van het Hermitage theater. Vanuit verschillende camerastandpunten zien we de kunstenares rondlopen tussen de ballerina's, die hun passen oefenen en zich opwarmen op het podium. Haar pogingen om hun elegante bewegingen na te bootsen leveren een tegelijk grappige en gênante kijkervaring op. Het werk toont de momenten – die we allemaal wel hebben meegemaakt – waarop we ons klungelig, misplaats en uitgestoten voelen.

In een oudere video met de titel Paralysed (2003) filmde Lidén zichzelf terwijl ze met volle overgave danste op een trein in Zweden, gadegeslagen door haar verbouwde medereizigers. In beide werken geeft ze blijk van een onverschrokken, exhibitionistisch trekje: ze deinst er niet voor terug om zichzelf in situaties te plaatzen waarin ze zich onvermijdelijk een beetje belachelijk maakt.

FR Pour cette œuvre, produite dans le cadre de Manifesta 10 à Saint-Pétersbourg, Lidén a filmé une répétition du corps de ballet de l'Ermitage. Les différents cadres et perspectives nous montrent l'artiste entourée des ballerines qui s'échauffent et répètent sur scène. Sa tentative d'imiter leurs mouvements gracieux suscite un effet à la fois comique et embarrassant. L'œuvre traite de ces moments de malaise, où on se sent incompté, décalé, pas à sa place.

Dans une vidéo précédente, Paralysed (2003), Lidén s'est filmée en train de s'abandonner sauvagement à une danse dans un train en Suède, à la grande perplexité des voyageurs. Dans les deux œuvres, elle fait preuve d'une propension exhibitionniste intrépide et d'une volonté de se mettre en scène dans des situations où elle se ridiculise un peu.

EN For this work produced for Manifesta 10 in St. Petersburg, Lidén was filmed rehearsing with the ballet corps of the Hermitage. Framed from different camera angles, we see the artist amidst the ballerina corps as they warm up and rehearse onstage. Her attempts to copy their graceful movements make for simultaneously humorous and awkward viewing. The work speaks of those moments we have all experienced, when we feel out of place, incapable, a misfit.

In an earlier video, Paralysed (2003), Lidén filmed herself dancing with wild abandon in a train in Sweden, much to the bemusement of the surrounding commuters. In both works, she exhibits a fearless streak of exhibitionism, willing to place herself in situations where she is bound to look somewhat ridiculous.

FR Dans cette installation imposante, Lidén suggère une fois de plus un environnement urbain ou un paysage abstrait. Ses formes en bois oscillent entre mobilier et sculpture. Elles sont disposées en plusieurs groupes conviviaux, comme si s'il s'agissait de tables et de bancs qui invitent à prendre place autour d'eux. Des lignes de peinture les marquent routiers qui indiquent de futures interventions. La grille formée par ces lignes croise celle des pavés. Une grille moins structurée se greffe aux autres à travers une flottille de citernes en plastique, vides, suspendues au plafond. Illuminées de l'intérieur, ces cubes blancs translucides flottent au-dessus de nos têtes, de manière à la fois accueillante et menaçante, comme un amoncellement de nuages orageux. Une ligne rose tracée à la bombe apparaît également sur quelques citernes, suggérant qu'elles devront aussi être événtrées par une intervention chirurgicale.

Karl Holmqvist (artiste, poète et collaborateur de Lidén) décrit les formes de cette installation comme « réalisant une sorte de performance de travestissement

Klara Lidén: Battement battu

29.10.2015 – 10.01.2016

Curator: Zoë Gray

WIELS

Adresse: Avenue Van Volxem 354, 1190 Brussels
Email: welcome@wiels.org
T +32 (0) 340 00 53
www.wiels.org

Gratis toegang / Accès gratuit / Free entrance

Elke 1ste woensdag vd maand

Chaque 1er mercredi du mois

Every 1st Wednesday of the month

Openingsuren / Horaires / Opening hours

Woe-zo / mer-dim / Wed-Sun

Chaque 1er dimanche du mois 15:00

Every 1st Sunday of the month 15:00

Biografie Klara Lidén is geboren in Zweden in 1979. Ze woont en werkt in Berlijn. Recent had ze solotentoonstellingen in Le Consortium in Dijon en Galerie Neu in Berlijn (beide 2015); Kunsthall Charlottenborg in Kopenhagen en Reena Spaulings Fine Art

(2014); Museion in Bolzano en het Irish Museum of Modern Art in Dublin (2013); het New Museum in New York (2012); het Moderna Museet in Stockholm (2011); de Serpentine Gallery in Londen, het Bonner Kunstverein in Bonn en het Jeu de Paume in Parijs (alle 2010); het Museum of Modern Art in New York (2009); en de Hayward Gallery in Londen (2007).

Lidén ontving de Prijs voor Beeldhouwkunst van het Moderna Museet (2013); de Carnegie Art Award (2012); en een speciale vermelding tijdens de 54e Biënnale van Venetië (2011).

Ze studeerde aan het Konstfack in Stockholm (2004–2007), de Universität der Kunst in Berlijn (2005) en de Academie voor Architectuur – Koninklijke Academie voor Technologie in Stockholm (2000–2004).

Biographie Née en Suède en 1979, Klara Lidén vit et travaille à Berlin. Ces dernières années, elle a présenté des expositions individuelles au Consortium, Dijon et à la Galerie Neu, Berlin (2015) ; à la Kunsthall Charlottenborg, Copenhague et à Reena Spaulings Fine Art, New York (2014) ; au Museion, Bolzano et à l'Irish Museum of Modern Art, Dublin (2013) ; au New Museum, New York (2012) ; au Moderna Museet, Stockholm (2011) ; à la Serpentine Gallery, Londres, au Bonner Kunstverein, Bonn et au Musée du Jeu de Paume, Paris (toutes en 2010) ; au Museum of Modern Art, New York (2009) ; à la Hayward Gallery, Londres (2007).

Elle a remporté le Prix de la Sculpture du Moderna Museet (2013) ; le Carnegie Art Award (2012) ; une mention spéciale pour l'Exposition internationale d'Art ILLUMinations, à la 54e Biennale de Venise (2011).

Lidén a étudié à la Konstfack à Stockholm (2004–2007) ; à l'Universität der Kunst, à Berlin (2005) ; à l'École royale d'Architecture et à l'École royale de Technologie, à Stockholm (2000–2004).

Biography Born in Sweden in 1979, Klara Lidén lives and works in Berlin. Recent solo exhibitions include Le Consortium, Dijon and Galerie Neu, Berlin (both 2015); Kunsthall Charlottenborg, Copenhagen and Reena Spaulings Fine Art, New York (both 201

5. RPM. 2015

Karton, motoren, ketting/kabel / Carton, moteurs, chaîne/câble /
Cardboard, motors, chain/wire

NL In Lidéns handen onttoppt een kartonnen doos zich tot een rudimentaire kandelaar of een bescheiden discobol die, opgehangen aan het plafond, stillettjes boven ons hoofd rondtolt. Ook voor de projectiekasten voor haar video's gebruikt ze gerecycleerd karton, waarmee ze enigszins claustrofobische ruimtes bouwt waarin (en waarop) ze haar beelden projecteert. Zo krijgt een materiaal dat we tegelijk associëren met consumptieartikelen en met dakloosheid, bij Lidén een toepassing op architecturale schaal.

FR Dans les mains de Lidén, une simple caisse en carton devient un lustre approximatif ou une boule disco discrète suspendue au plafond et qui pivote doucement au-dessus de nos têtes. Elle utilise aussi du carton recyclé pour créer des caissons de projection pour ses vidéos, des espaces légèrement claustrophobiques dans (et sur) lesquels elle projette ses images. Lidén fait usage, à échelle architecturale, d'un matériau qu'on associe à la fois à l'emballage de marchandise et aux habitations précaires des sans-abri.

EN In Lidén's hands, a humble cardboard box becomes a rough chandelier, or a modest disco ball (if that is not an oxymoron), suspended from the ceiling, rotating quietly above our heads. She also uses recycled cardboard to create the projection boxes for her videos, building slightly claustrophobic spaces into (and indeed onto) which she projects her images. Lidén employs on an architectural scale a material that we associate both with merchandise and homelessness.

6. Untitled (I still need a place to go). 2011
Video, 3'

NL 'Helpless, helpless, helpless,' zingt Patti Smith in de soundtrack bij dit stuk, een cover van het gelijknamige nummer van Neil Young. De kunstenares is op de rug te zien terwijl ze aan een werktafel, in een vrijwel lege ruimte, zit te luisteren naar muziek uit de luidsprekers van een computer. Haar geluksuitdrukking zien we niet, en we krijgen geen enkele aanwijzing waarom ze daar zit of waar ze aan denkt. Dan staat ze rustig op, ze wandelt naar de grote vuilnisemmer naast het bureau, klimt erin en verdwijnt volledig uit het zicht.

In vroegere werken fotografeerde en filmden Lidén zichzelf terwijl ze in een luchtkoker klom of afdaalde in een mangat, alsof ze probeerde te ontsnappen aan de voortdurende controle en surveillance van onze sociale ruimte. Bij dit werk is de verleiding groot om haar beslissing zichzelf bij het vuilnis te gooien te interpreteren als een daad van zelfontkennung. Haar bedaarde houding spreekt echter een zuiver psychoanalytische duiding tegen, en doet vermoeden dat er veel meer een absurd gevoel voor humor in het spel is.

FR « Helpless, helpless, helpless » chante Patti Smith dans une reprise de la chanson éponyme de Neil Young qui fait office de bande sonore pour cette pièce. On aperçoit l'artiste de dos, assise à un bureau dans un espace pour le reste virtuellement vide, écoutant de la musique diffusée par les haut-parleurs d'un ordinateur. Son expression est insoudable et le spectateur n'a aucun indice qui lui permette de comprendre la raison pour laquelle l'artiste est là ni ce qu'elle pense. Puis, Lidén se lève calmement, se dirige vers une poubelle située à côté du bureau, grimpe à l'intérieur et y disparaît entièrement.

Dans des œuvres précédentes, Lidén s'est photographiée et filmée pénétrant dans un conduit d'aération ou disparaissant dans une bouteille d'égout, comme si elle cherchait à échapper à un espace social hautement surveillé. Ici, il est tentant d'interpréter sa décision de plonger dans une poubelle comme un acte d'auto-dénégation, cependant, son sang-froid et son calme vont à l'encontre d'une lecture purement psychologique, suggérant plutôt un sens de l'humour absurde.

EN "Helpless, helpless, helpless," sings Patti Smith in the soundtrack to this piece, in her cover of Neil Young's eponymous song. We see the artist from behind, sitting at a desk in an otherwise virtually empty space, listening to music from computer speakers. Her expression is unreadable and we are given no clues as to why she is there or what she might be thinking. Then, calmly she stands up, walks to the large rubbish bin next to her desk, and climbs inside, disappearing entirely from view.

In earlier works, Lidén has photographed and filmed herself entering an air-duct or disappearing down a manhole, as if searching to escape our highly monitored social space. Here, it is tempting to read her decision to throw herself in the garbage as an act of self-negation. However, her calm composure discourages a purely psychoanalytical reading and suggests instead an absurd sense of humour at work.

7. Untitled (Trashcan) [Berlin], 2013
Untitled (Trashcan) [Reykjavík], 2014
Untitled (Trashcan) [Geneva], 2015
Untitled (Trashcan) [Paris], 2015
Untitled (Trashcan) [Brussels], 2015
Gevonden vuilnisbakken / Poubelles récupérées / Found rubbish bins

NL Lidén werkt vaak met materiële contextverschuivingen, waardoor ze de gangbare politiek van eigendom en bezit in de grootstedelijke ruimte aan het licht brengt," schrijft John Kelsey.¹ In de traditie van Duchamp, die objets trouvés in de galerieruimte binnenbracht en tot kunst verklaarde, verzamelt Lidén vuilnisbakken uit verschillende steden om ze tentoon te stellen als installatie.

Hoewel rond het presenteren van afvalbakken als sculpturen – zoveel jaren na Duchamp – nog steeds een zweem van provocatie hangt, gaat het bij deze werken voor Lidén eerder om het transformeren van onze visie op de stad dan om wat kunst is en wat niet. Ze beschouwt vuilnisbakken als knap ontworpen stukken straatmeubilair waarvan de esthetiek doorgaans wordt miskend. Nadat je Lidéns afvalbakken in de witte kubus van de galerie hebt gezien, zie je de exemplaren die je op straat tegenkomt in een nieuw licht: plots merk je op hoe verschillend ze zijn vormgegeven, en hoe ze met gecodeerde boodschappen iets zeggen over de ambities van de stad.

FR Dans les mains de Lidén, une simple caisse en carton devient un lustre approximatif ou une boule disco discrète suspendue au plafond et qui pivote doucement au-dessus de nos têtes. Elle utilise aussi du carton recyclé pour

créer des caissons de projection pour ses vidéos, des espaces légèrement claustrophobiques dans (et sur) lesquels elle projette ses images. Lidén fait usage, à échelle architecturale, d'un matériau qu'on associe à la fois à l'emballage de marchandise et aux habitations précaires des sans-abri.

EN In Lidén's hands, a humble cardboard box becomes a rough chandelier, or a modest disco ball (if that is not an oxymoron), suspended from the ceiling, rotating quietly above our heads. She also uses recycled cardboard to create the projection boxes for her videos, building slightly claustrophobic spaces into (and indeed onto) which she projects her images. Lidén employs on an architectural scale a material that we associate both with merchandise and homelessness.

6. Untitled (I still need a place to go). 2011

Video, 3'

NL 'Helpless, helpless, helpless,' zingt Patti Smith in de soundtrack bij dit stuk, een cover van het gelijknamige nummer van Neil Young. De kunstenares is op de rug te zien terwijl ze aan een werktafel, in een vrijwel lege ruimte, zit te luisteren naar muziek uit de luidsprekers van een computer. Haar geluksuitdrukking zien we niet, en we krijgen geen enkele aanwijzing waarom ze daar zit of waar ze aan denkt. Dan staat ze rustig op, ze wandelt naar de grote vuilnisemmer naast het bureau, klimt erin en verdwijnt volledig uit het zicht.

In vroegere werken fotografeerde en filmden Lidén zichzelf terwijl ze in een luchtkoker klom of afdaalde in een mangat, alsof ze probeerde te ontsnappen aan de voortdurende controle en surveillance van onze sociale ruimte. Bij dit werk is de verleiding groot om haar beslissing zichzelf bij het vuilnis te gooien te interpreteren als een daad van zelfontkennung. Haar bedaarde houding spreekt echter een zuiver psychoanalytische duiding tegen, en doet vermoeden dat er veel meer een absurd gevoel voor humor in het spel is.

FR « Helpless, helpless, helpless » chante Patti Smith dans une reprise de la chanson éponyme de Neil Young qui fait office de bande sonore pour cette pièce. On aperçoit l'artiste de dos, assise à un bureau dans un espace pour le reste virtuellement vide, écoutant de la musique diffusée par les haut-parleurs d'un ordinateur. Son expression est insoudable et le spectateur n'a aucun indice qui lui permette de comprendre la raison pour laquelle l'artiste est là ni ce qu'elle pense. Puis, Lidén se lève calmement, se dirige vers une poubelle située à côté du bureau, grimpe à l'intérieur et y disparaît entièrement.

Dans des œuvres précédentes, Lidén s'est photographiée et filmée pénétrant dans un conduit d'aération ou disparaissant dans une bouteille d'égout, comme si elle cherchait à échapper à un espace social hautement surveillé. Ici, il est tentant d'interpréter sa décision de plonger dans une poubelle comme un acte d'auto-dénégation, cependant, son sang-froid et son calme vont à l'encontre d'une lecture purement psychologique, suggérant plutôt un sens de l'humour absurde.

EN "Helpless, helpless, helpless," sings Patti Smith in the soundtrack to this piece, in her cover of Neil Young's eponymous song. We see the artist from behind, sitting at a desk in an otherwise virtually empty space, listening to music from computer speakers. Her expression is unreadable and we are given no clues as to why she is there or what she might be thinking. Then, calmly she stands up, walks to the large rubbish bin next to her desk, and climbs inside, disappearing entirely from view.

In earlier works, Lidén has photographed and filmed herself entering an air-duct or disappearing down a manhole, as if searching to escape our highly monitored social space. Here, it is tempting to read her decision to throw herself in the garbage as an act of self-negation. However, her calm composure discourages a purely psychoanalytical reading and suggests instead an absurd sense of humour at work.

8. Box, Log, Diet Coke, Gauloises, Canvas, Chair, Three meatballs, Bike, Cobblestone, Bubblewrap, Bag of concrete, Brick, 2015
Spuitverf op papier / Peinture à la bombe sur papier / Spray paint on paper

NL Lidén werkt vaak met materialen uit haar onmiddellijke omgeving; de voorwerpen die ze voor dit werk gebruikte, vond ze letterlijk binnen handbereik in haar atelier. Ze overdekt met zwarte spuitverf en drukte ze vervolgens op papier, waardoor een unieke afdruk ontstond. Zo brengen driedimensionale vormen op een zeer directe manier tweedimensionale beelden voort. Sommige zijn onmiddellijk herkenbaar, zoals een vel bubbeltjesplastic; andere kun je enkel identificeren dankzij de titel, zoals de drie ongelijkmatige, evenwijdige lijnen die afkomstig blijken te zijn van drie (vermoedelijk Zweedse) gehaktballen die over het papier werden gerold. Met een droog gevoel voor humor toont dit stuk niet alleen de typische voorwerpen die je aantreft in het atelier van de kunstenares – schilderdoek, een stoel, sigaretten – maar ook haar persoonlijke spullen (haar fiets) en andere materialen (een kassei, een baksteen, een zak cement).

FR Lidén travaille souvent avec des matériaux immédiatement accessibles. Ici elle se sert pour ces impressions d'objets qui sont littéralement à portée de main dans son atelier. Elle les couvre de peinture noire à la bombe et les presse ensuite sur du papier, créant ainsi des empreintes uniques. Dans ce processus très direct, des formes tridimensionnelles produisent des images bidimensionnelles. Certaines formes sont immédiatement reconnaissables – comme une feuille de papier bulles – tandis que d'autres ne peuvent être décodées qu'à partir de leur titre, comme les trois lignes parallèles obtenues en roulant des boulettes de viande sur le papier.

Avec un humour implicite, la pièce ne révèle pas seulement le contenu typique d'un atelier d'artiste – toiles, chaises, cigarettes, etc. – mais aussi les outils de l'artiste (son vélo) et d'autres matériaux (des pavés, des briques, un sac de ciment, etc.).

EN Lidén often works with materials close at hand, and here she employs the objects that are literally within arms reach in her studio. She covers them with black spray-paint and then presses them onto paper, creating unique prints. In this very direct process, three-dimensional forms produce two-dimensional images. Some are instantly recognizable – such as a sheet of bubble-wrap – while others we can only decode from their title, such as the three wobbly parallel lines made by rolling three (presumably Swedish) meatballs along the paper. With understated humour, the piece reveals not only the typical contents of an artist's studio – canvas, chair, cigarettes – but also this artist's particular tools (her bike) and other materials (cobblestone, brick, bag of concrete).

9. Untitled [Toujours être ailleurs]. 2010–11

Video, 4'

10. Untitled (Schöne Aussicht), 2010

Video, 3' 24"

NL In haar video's is Lidén vaak alleen te zien. Zefti wannen er andere mensen in beeld komen, lijkt het wel alsof zij in een andere tijdzone leeft, of aan een andere snelheid functioneert dan de rest van de maatschappij. 'Ze is als een postarchitecturale Buster Keaton,' schrijft John Kelsey, 'die de abstractie om haar heen het hoofd biedt met een zwijgzame, onbewogen, ongrifbare lichaamslijkheid. Zo verschift ze de verhoudingen tussen het geconstrueerde en het ongeconstrueerde.'

Lidén heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor de kracht van het banale. Ze schept genoegen in het komische, soms zelfs tragikomische effect van een toonverschuiving tussen het sublieme en het bespotelijke. In de twee video's die hier worden afgespeeld zien we hoe de kunstenares zich hoog boven de grond vastklamt aan een betonnen zuil en aan een lantaarnpaal, in een troosteloze stedelijke omgeving. Haar kramatische houding, als een aapje, straat iets wanhopigs uit, alsof haar leven ervan afhangt. In de loop van de video glidt ze langzaam naar beneden, zo langzaam dat de beweging nauwelijks merkbaar is.

FR Dans ses vidéos, Lidén apparaît souvent seule. Et même quand d'autres personnes figurent sur les images, c'est comme si l'artiste occupait une autre zone temporelle ou opérait à une vitesse différente du reste de la société. « Elle est comme un Buster Keaton post-architectural », écrit John Kelsey, « faisant face à l'abstraction environnante avec une physiologie muette, impossible et fantomatique, renégociant les relations entre le construit et le non-construit. »

Lidén a un sens profond du désenchantement. Elle se délecte de l'effet comique, parfois même tragi-comique, et du ton qui oscille entre le sublime et le ridicule. Dans les deux vidéos présentées ici, on aperçoit l'artiste accrochée au sommet d'une colonne en béton et d'un réverbère, dans un morne paysage urbain. Il y a quelque chose de désespéré dans sa posture simiesque, comme si elle se cramponnait à une existence précieuse. À mesure que la vidéo progresse, elle glisse graduellement vers le bas dans un mouvement si lent qu'il en devient quasi imperceptible.

EN In her videos, Lidén often appears alone. Even when other people feature in her images, it is as if she inhabits a different time zone, or operates at a different speed from the rest of society. "She is like a post-architectural Buster Keaton," writes John Kelsey, "confronting the surrounding abstraction with a mute, deadpan and ghostly physicality as she renegotiates the relations between the built and the un-built."²

Lidén has a strong sense of bathos. She revels in the comedic, sometimes even tragicomic effect of shifting tone between the sublime and the ridiculous. In the two video's shown here, we see the artist clamped up a concrete column and up a lamppost, set in a bleak, urban landscape. There is something somewhat desperate in her monkey-like pose, as if she is clinging on for dear life. As the video progresses, she slides very gradually down, the movement so slow as to be almost imperceptible.

² John Kelsey, 'Klara's Moves' in Klara Lidén, Moderna Museet (Stockholm) & Serpentine Gallery, London, 2010, p. 18.

Alle werken / toutes les œuvres / All works:
Courtesy of the artist, Galerie Neu (Berlin) & Reena Spaulings Fine Art (New York).

Aanvullend programma / Programme complémentaire /
Complementary programme

28.10.2015

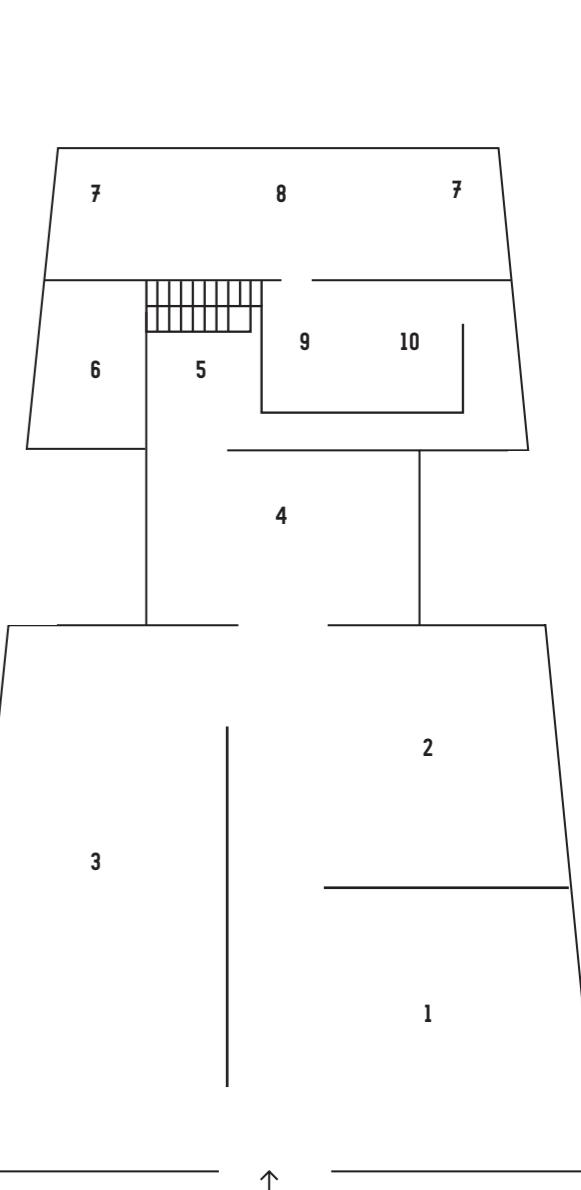
19.30 Opening / Vernissage
21.30 Tvillegarn Concert

Tvillegarn werd opgericht in Stockholm in 2006. De band werkte al verschillende kerken samen met Klara Lidén om haar video's van muziek te voorzien. Fondé à Stockholm en 2006, Tvillegarn a travaillé avec Klara Lidén pour la composition de la musique de plusieurs de ses vidéos. Founded in Stockholm in 2006, Tvillegarn have worked together with Klara Lidén to make the music for several of her videos.

29.10.2015 – 10.01.2016

Klara Lidén

Battement battu

WIELS

FRONT COVER