

SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

> 10.02.--06.05.2018

YOUR NEXT VACATION
IS CALLING

/ Tori Wrånes

SKMU

YOUR NEXT VACATION IS CALLING / Tori Wrånes

*I dream of a mental holiday. A sort of abstract desert
of images, movement and sound*

Tori Wrånes, 5. november 2014

Tidlig i videoinstallasjonen gis et signal om at vi skal inn i en annen virkelighet. Handlingen foregår i et rom bygd for anledningen. Det er plassert på tvers i lokalet til Lilith Performance Studio i Malmö. Dermed brytes allerede tidlig en logisk romstruktur. På vei inn presenteres vi for et levende menneske med tre armer, høyt hengende på veggen. På hendene har det boksehansker i rødt, blått og gult. I selve installasjonen er en sofa plassert høyt på veggen. Den ser ut til å ha forlatt gulvet, og gir inntrykk av et sted hvor tyngdekraften er opphevet.

Dette rommet har kraftfulle farger som er påført slik at det minner om et abstrakt maleri. De dekker vegger, tak og gulv. Noen ganger er det rennende maling, mens den andre steder er påført i tykke lag, som om den vokser ut av veggen. Malingen ser ut som om den er påført med en eksplosiv kraft. Fargerike sakkosekker henger ned fra himlingen, som punkterte punchingballer.

I et melankolsk, dempet lys som skifter mellom blått, rødt og fiolett beveger et antall mennesker seg i et rytmisk, gjentakende mønster. Bevegelsene er enkle og suggererende, og kan minne om en form for stasjons-trening med ulike øvelser. I noen tilfeller danner det seg grupper av mennesker som beveger seg i formasjoner, men også individuelt.

Wrånes' sang bidrar til en opplevelse av å være i en annen virkelighet. Hun synger, men med ord som ikke lar seg forstå. Plasseringen er også uvanlig, og fysisk utfordrende: Kunstneren holder seg fast i veggen, befinner seg deretter på en tredemølle i bevegelse, og sitter så i den svevende sofaen. Mens hun løper på tredemøllen, tester hun hvordan fysiske anstrengelser påvirker uttrykket i sangen. Hvor lenge kan tonen holdes? Når brister stemmen?

KONFLIKT

Videoinstallasjonen som vises i Sørlandets Kunstmuseum, er basert på performansen *Your Next Vacation is Calling* fra 2014. Den ble skapt i Lilith Performance Studio i Malmö, et av få steder som har spesialisert seg på denne kunstformen. Wrånes forteller i en samtale at verket oppstod i en tid som var kaotisk og utfordrende for henne.

Kristiansand kommune og KORO (Kunst i offentlige rom) hadde sensurert skulpturen *Fantasihjelmen* (2011), plassert på taket til en barnehage i byen. Den var utformet som en astronautjente med hjelm. Ut av visiret

strømmet forskjellige leker, som om de representerte fantasier og drømmer. Sett på avstand ble omrisset av barneskikkelsen sammen med fantasiskyen av noen lest som et våpen. En absurd tolkning av et fredfylt motiv, som bare kan forstås i lys av de grufulle hendelsene på Utøya i 2011. Skulpturen ble derfor fjernet, og kom til å inngå i en diskusjon rundt sensur og kunst hvor andre norske kunstners kunstverk ble trukket inn. Skulpturen fikk i 2014 en ny plassering i Barnas Kunstmuseum, på Sørlandets Kunstmuseum, hvor den nå kan oppleves av barn og voksne som en del av museets samling.

ANNERLEDES

Proessen rundt skulpturen tok mye plass i kropp og sinn for Wrånes. Det er mulig å lese enkelte elementer i performansen som uttrykk for en personlig reaksjon. I en samtale forteller hun selv hvor befriende det var å kaste malingen rundt i rommet. Her var alt lov! I studioet kunne hun jobbe fritt og intuitivt med alle mulige materialer, uten begrensninger. Alt fra farger, lys og lyd til store sakkosekker og svevende sofaer.

Et annet element er rommet som et gigantisk, abstrakt maleri. Malemåten til kunstneren inngår i en ekspressiv kunsttradisjon som sees som uttrykk for sinnsstemninger. Det kan være noe befriende i selve handlingen, det å kaste maling mot en vegg. Det blir i denne sammenhengen også en kroppslig aktivitet, og uttrykk for noe autentisk og spontant.

Performansen inngår i et kunstnerskap hvor ønsket om å overskride en snever forståelse av normalitet, er et gjennomgående trekk. Dette ser man også i skulpturene hennes. De består både av skikkelser med to hoder, og figurer satt sammen av ulike kroppsdelene. De bryter med en klassisk anatomisk fremstilling av mennesket. Wrånes konstruerer nye kroppene, som det trearmede mennesket innledningsvis i performansen. Skulpturene uttrykker en lengsel etter noe annet, bortenfor det standardiserte og rasjonelle, og også et ønske om aksept for det som går utover normalen.

Wrånes har også trukket inn trollet i flere prosjekt. Hun mener at vi alle har et troll i oss, som representerer en mørkere side, som vi sjelden lar andre se. Denne skikkelsen som er kjent fra norske folkeeventyr, står utenfor en normalitet. Det gir en mulighet til å arbeide med hele mennesket, både vonde tanker, men også fantasier og drømmer. Det var i *Your Next Vacation is Calling* at kunstneren benyttet trollspråket for første gang, en ordløs sang basert på rytme og temperament.

FRISTED

Utøverne i performansen har uttrykksløse ansikter. Det individuelle er tonet ned. De spiller ingen roller i tradisjonell forstand. Dette er ingen forestilling, men mer en tilstand. Gjennom bevegelser som kan likne på treningsøvelser, oppstår en meditativ tilstand.

Koreografien skaper dermed en gjenkjennelse hos betrakteren, men på grunn av konteksten, som rommets forvandling, oppleves situasjonen som absurd og fremmed. Ting fra sportssfæren, som både boksehansker og sakkosekker som likner punchingballer, forsterker dette.

I *Your Next Vacation is Calling* skapes et visuelt “unntaksrom”, hvor skillet mellom vegger, tak og gulv oppheves. Hele rommet transformeres, og utgjør en sterk kontrast til det skarpt belyste og hvitmalte lokalet utenfor. Det blir her et bilde på en rasjonell verden hvor alt kan sees, vurderes og forstås. I Wrånes’ parallelle virkelighet sprenger scenografien en forestilling om det normale. Det skråstilte, spesialbygde rommet i rommet, svevende sofaer, og tak, gulv og vegger som et abstrakt maleri, bidrar til å etablere en ny setting, en annen tilstand.

Hele videoinstallasjonen kan leses som en form for “mental ferie”, en parallell verden hvor publikum kan velge å involvere seg eller å la være. Det stilles ingen krav! Her har man lov til bare å eksistere, rent fysisk, bortenfor krav og fornuft. Bare være i kroppen, og være den man er! Det er et poetisk og sammensatt landskap hvor en melankolsk stemning, gjennom musikk og sang, kombineres med elementer fra sportsverden. Det er en flytende tilstand, uten ord og logikk, men bestemt av bilder, rytmer og stemninger.

KUNSTFORM

Med sine produksjoner skriver Tori Wrånes seg inn i en kunsthistorisk tradisjon. Performance som kunstform går tilbake til mellomkrigstidens avantgarde-bevegelser, som surrealisme og dadaistenes *live* opptredener. Kunstformen fikk særlig aktualitet på 1960- og 1970-tallet, ikke minst med *happenings*, et scenisk uttrykk basert på improvisasjon. Etter hvert utviklet den seg til en egen kunstgenre, på linje med maleri, skulptur, fotografi og installasjon.

Formen forener elementer fra billedkunst, teater og musikk. Som i Wrånes' eksempel utgjør også kroppen et viktig instrument. Et karakteristisk trekk er at performansen foregår der og da, men som i tilfellet *Your Next Vacation is Calling*, velger mange utøvere å skape videoinstallasjoner basert på egne *live* produksjoner. Wrånes er kjent for sine fysisk krevende og til dels risikofylte prosjekt, som hun enten utfører alene, eller i tett samarbeid med andre utøvere.

Wrånes valgte tidlig performance som sin kunstform. Hun sang i flere år i et rockeband, men ble etter hvert ukomfortabel med et ensidig fokus på image. Med bakgrunn i musikk og teater følte hun seg derfor tiltrukket av muligheten til å eksperimentere med ulike former for iscenesettelser. Her har hun frihet til å kombinere det fysiske rommet med elementer fra musikk, teater, installasjon og billedkunst. På denne måten har hun

Foto / Photo: Monika Lykko

utviklet ulike roller og figurer, eksperimentert med identiteter og skapt sine fantasifulle tablåer.

KARRIERE

Tori Wrånes (f. 1978, Kristiansand) er en av våre mest aktive samtidskunstnere. Hun har en unik stemme internasjonalt. Wrånes har deltatt på et stort antall festivaler og biennaler, og har utført en rekke prosjekt over hele verden, fra New York til Bogotá. I den colombianske hovedstaden arbeidet hun i 2017 med prosjektet *Flute Warriors*. Det er et samarbeid med Red Comunitaria Trans, en gruppe transkjønnede aktivister. Prosjektet viser et engasjement for utsatte mennesker, og utfordrer samtidig en snever standard for normalitet. I 2017 presenterte Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design hele kunstnerskapet i en stor utstilling hvor *Your Next Vacation is Calling* var et hovedverk. Utstillingen ble i henholdsvis Dagsavisen og Aftenposten betegnet som “et mirakel” og et “frirom for vårt indre troll”. Kunstneren er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (2004–09), og har i tillegg studert musikk ved Universitetet i Agder (2001–03), samt drama og eksperimentelt teater ved henholdsvis UiA (1998–99) og University of Ripon and York St. John, England (2000–01).

Frank Falch

Kurator, Sørlandets Kunstmuseum

Denne presentasjonen er til dels basert på en samtale med Tori Wrånes, som fant sted i Stockholm, 8. januar 2018. Et intervju med kunstneren fra dette møtet kan sees i utstillingen.

Verket er en videoinstallasjon basert på en performance som ble bestilt av Lilith Performance Studio, Malmö, i 2014. Soundscapes av Simona Barbera.

Tori Wrånes

Your Next Vacation is Calling, 2014–17

Tre-kanals videoinstallasjon av performance på Lilith Performance Studio, Malmö

Lengde: 16 min., format: 5:2

Opplag: 5 (#1/5)

(TW29)

YOUR NEXT VACATION IS CALLING

/ Tori Wrånes

I dream of a mental holiday. A sort of abstract desert of images, movement and sound

Tori Wrånes, 5 November 2014

Early in the video installation, we sense we are on the doorstep of a parallel reality. The action takes place in a purpose-built room that cuts athwart the premises of Lilith Performance Studio in Malmö. Even at this early stage, the logical, normal structure of space breaks down. Before entering the installation, we encounter a live human with three arms; his torso extends out from high up on the wall. He wears boxing gloves in red, blue and yellow. Inside the installation itself, a sofa also extends out from a wall. It seems to be floating above the floor and gives us the impression that we are in a room where the law of gravity is repealed.

Strong colours of paint are on the walls, ceiling and floor, causing us to think of an abstract expressionist painting. The paint runs and drips in some places, in

Video still: Jacob Sofnussen

others it's slathered thick, as if oozing out from the wall. It seems to have been applied with explosive force. Colourful beanbag chairs hang from the ceiling, like deflated punching bags.

In the melancholic and dim light alternating between blue, red and violet, people move in rhythmic, repetitive patterns. Their actions are simple and engaging and could suggest circuit training at a gym. Sometimes groups form and move in formation, but this doesn't stop anyone from idiosyncratic action.

Wrånes's singing contributes to our experience of an alternative reality. It is in an unknown language. Her positions are also unusual and physically demanding: she at first holds onto a wall, then stands on a moving treadmill, then sits on the floating sofa. While running on the treadmill, she tests how physical exertion influences the expression of her song. How long can a tone be held? When will the voice break?

CONFLICT

The video installation on show at Sørlandets Kunstmuseum is based on the performance *Your Next Vacation is Calling*, from 2014. It was made at Lilith Performance Studio in Malmö, one of the few places specializing in this art form. Wrånes, in conversation, says the work was created during a chaotic and challenging period in her life.

Kristiansand Municipality and the organization KORO (Public Art Norway) had censured her sculpture *Fantasihjelm* (*Fantasy Helmet*, 2011), which had been mounted on the roof of a kindergarten in Kristiansand. It is shaped like an astronaut-girl with helmet. Out from the visor, there stream various toys, as if to represent fantasies and dreams. Despite this, the sculpture was interpreted as a weapon, due partly to it being seen from a distance, but also on account of the memory of the terror at the island of Utøya in 2011. The sculpture was therefore removed and figured into a wider discussion

on censorship and art. In 2014, the sculpture eventually received a new placement – in the Children's Art Museum at Sørlandets Kunstmuseum. It can now be experienced by children and adults as part of the museum's collection.

DIFFERENT

The processes relating to *Fantasy Helmet* preoccupied Wrånes both mentally and physically. So, it's possible to read certain elements in the performance as expressing a personal reaction. She describes how liberating it was to throw paint around the room. Everything was allowed! She could work freely and intuitively, with all kinds of materials and with no limitations. Everything from colour, light and sound to large beanbags and floating sofas.

A key aspect of the installation is that the room becomes one gigantic abstract painting. Wrånes's painting method relates to an expressive tradition interpreted as manifesting mental states. There's something liberating about throwing paint at a wall. It's also a bodily activity and expresses something authentic and spontaneous.

The performance is part of an artistic practice that seeks to transcend a narrow understanding of normality. This characteristic can also be noted in Wrånes' sculptures. Figures with two heads and unusual combinations of body parts naturally diverge from a classic anatomical presentation. One example is the

three-armed person we encounter at the start of the performance. The sculptures express a longing for something different, something beyond the standardized and rational, and an acceptance for it.

Wrånes has introduced the troll in several projects. She thinks that inside each of us there is a troll: it represents a darker side of our personality that we seldom let others see. Trolls are well-known in Norwegian folktales, existing in a sphere beyond normality. They offer the artist a possibility to work with the whole of the human being, bad thoughts as well as fantasies and dreams. It was in *Your Next Vacation is Calling* that she first used troll language, a song without words, based on temperament and rhythm.

AUTONOMOUS AREA

The actors in the performance have expressionless faces. Individuality is subdued. They play no roles in a traditional sense. Rather, they present a condition. Through movements resembling physical exercises, a meditative condition emerges. The choreography gives viewers an experience of recognition, but due to the context of the transformed space, the situation is also experienced as absurd and alien. Elements from the world of sports, for instance boxing gloves and beanbag chairs that resemble punching bags, amplify this aspect. *Your Next Vacation is Calling* creates a visual 'space for

exceptions', where the distinctions between walls, ceiling and floor are erased. The entire room is transformed and creates a strong contrast to the bright, white-painted exterior space, which represents a rational world where everything can be seen, evaluated and understood. In Wrånes's parallel reality, the scenography breaks with the idea of normality. The laterally-placed, custom-built room inside a room, floating sofa and abstractly painted ceiling, floor and walls all contribute to establish a new setting and alternative condition.

The entire video installation can be read as a 'mental vacation', a parallel world where the public can choose to get involved, or not. No demands are made! In this space you have permission simply to exist, purely physically, removed from pressing demands and reason. Just be in your body, and be who you are! This is a poetic and complex landscape where a melancholy mood, through music and song, is combined with elements from the world of sport. It is a floating condition, without words and logic, but determined by images, rhythms and moods.

ART FORM

With her productions, Tori Wrånes writes herself into an art historical tradition. Performance as an art form dates back to the avant-garde movements that emerged between the two world wars, for instance Surrealism and Dada, with its live performances. The art form gained

renewed relevance in the 1960s and '70s, not least with happenings – staged expressions involving improvisation. Eventually it developed into a distinct genre of art, on par with painting, sculpture, photography and installation.

Performance unites visual art, theatre and music. Just as in Wrånes's case, the body becomes an important element. A performance takes place there and then, but many artists, Wrånes included, choose to create video installations based on their live productions. Wrånes is known for her physically demanding and sometimes risk-filled projects, which she either creates alone or through collaboration.

Wrånes chose performance as her art form early on. She sang for several years in a rock band but eventually felt uncomfortable with the one-sided focus on image. With her background in music and theatre, she wanted to experiment with different forms of staging. Performance gave her the freedom to combine physical space with elements from music, theatre, installation and visual art. It enabled her to develop roles and figures, to experiment with identity and create imaginative tableaux.

CAREER

Tori Wrånes (b. 1978, Kristiansand) is one of our most active contemporary artists. She has a unique voice internationally, through her participation in art festivals and biennales in places as diverse as New York and

Bogotá. In the Colombian capital, she worked with Red Comunitaria Trans, a group of transgendered activists, to create the project *Flute Warriors* (2017). It exemplifies her involvement with vulnerable groups and challenges a narrow standard of normality. Also in 2017, the National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo held a large exhibition presenting her oeuvre, with *Your Next Vacation is Calling* as a chief work. The newspapers Dagsavisen and Aftenposten both described the exhibition as 'a miracle' and an 'autonomous room for our inner troll'. Wrånes studied art at Oslo National Academy of Art (2004–09), music at the University of Agder (UiA, 2001–03), and drama and experimental theatre at UiA (1998–99) and at the University of Ripon and York St. John in England (2000–01).

Frank Falch

Curator, Sørlandets Kunstmuseum

This presentation is partly based on a conversation with Tori Wrånes, in Stockholm, 8 January 2018. The artist also gave an interview which can be seen in the exhibition.

The work is a video installation based on a performance which was commissioned by Lilith Performance Studio, Malmö, in 2014. Soundscapes by Simona Barbera.

Tori Wrånes

Your Next Vacation is Calling, 2014–17

Three-channel video installation of performance at Lilith Performance Studio, Malmö

Duration: 16 mins, aspect ratio: 5:2

Edition of 5 (#1/5)

(TW29)

ARRANGEMENTER PÅ ONSDAGSKVELDER

14. februar kl. 19

Art Talk: Stina Högvist om Tori Wrånes

Vi har invitert Stina Högvist, kuratoren for Nasjonalmuseets utstilling *Hot Pocket*. Hun vil fortelle om Wrånes' kunstnerskap og særegne univers.

21. mars kl. 19

Art Talk: Hva er performancekunst?

Nina Skogli, stipendiat ved UiA, gir en introduksjon til performance som kunstform. Skogli vil også gi et spennende innblikk i ulike performance-verk, både kjente og mer ukjente.

18. april kl. 19

Artist Talk med Tori Wrånes

Tori Wrånes er en fremadstormende kunstner fra Kristiansand, som også har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Hun jobber innenfor ulike medier, men hovedsakelig performance. Vi har invitert Wrånes til museet for å snakke om eget kunstnerskap.

Med forbehold om endringer. For oppdatert info se skmu.no
Talks and tours given in Norwegian only.

OMVISNINGER I UTSTILLINGEN

Senioromvisning

Torsdag 15. februar kl.12

Helgeomvisninger

17.–18. februar

24.–25. februar

3.–4. mars

14.–15. april

6. mai

Kl. 13 alle datoer

Familieomvisning

Lørdag 5. mai kl. 13

FAMILIEVERKSTED I VINTERFERIEN

I vinterferien lar vi oss inspirere av fantasiuniverset til Tori Wrånes. I hennes materialelskende ånd lager vi masker.

17.–25. februar

Pris kr 50. Medlemmer får 25 % rabatt.

SØRLANDETS KUNSTMUSEUM
SKIPPERGATA 24B / PB 662, N-4666 KRISTIANSAND, NORWAY
+47 38 07 49 00

ÅPNINGSTIDER

Tirsdag-søndag 11-17, onsdag 11-22, mandag stengt

BILLETTPRISER

Voksne kr 100, honnør og student kr 80

Barn gratis i følge med betalende voksen

Gratis adgang for medlemmer

Egne priser for verksteder

OPENING HOURS

Tuesday-Sunday 11 am-5 pm, Wednesday 11 am-10 pm

Monday closed

ADMISSION FEES

Adults NOK 100, concessions and students NOK 80

Children free admission accompanied by paying adult

Free admission for members

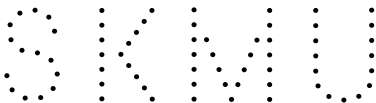
Special prices for workshops

SKMU mottar støtte fra Kulturdepartementet,
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune,
og Kristiansand kommune.

SKMU receives fundings from The Norwegian Ministry
of Culture, Vest-Agder and Aust-Agder county
councils and the City of Kristiansand.

SPAREBANKEN SØR

SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

SKMU.NO
FACEBOOK/SKMU.NO