

- I will love you,
what ever happens.

100 SWEDISH MINUTES

Curated by

Catrin Lundqvist (SE)

Participating artists:

Magnus Bårtås, Loulou Cherinet, Mats Hjelm,
Jesper Nordahl, Marika Orenius, Lina Selander,
Alexander Vaindorf

Screenings:

(with a Q&A with Catrin Lundqvist)

Bucharest: 26th of November 2009, 19.00 hours
PAVILION UNICREDIT,
center for contemporary art and culture

(Șos. N. Titulescu nr. 1)

Cluj: 7th of December 2009, 19.00 hours
The University of Art, Casa Matei Corvin

(Str. Matei Corvin nr.6)

LAUNCHING OF PAVILION NO. 13

journal for politics and culture

www.pavilionmagazine.org

Admission free.

Supported by:

PAVILION
journal for politics and culture / www.pavilionmagazine.org

 UniCredit Țiriac Bank

 UNIVERSITATEA
DE ARTĂ
ȘI DESIGN
CLUJ-NAPOCA

Image: Still from *ARC-EN-CIEL* (DVD, 11 min, 2007) by Marika Orenius. Courtesy of the artist.

Political undertones in contemporary Swedish video art by Catrin Lundqvist

From the middle of 20th century, Sweden had rapid industrial growth which has contributed to a stable economy. The country adopted the *Swedish model* that turned Sweden into social, cultural and economical well fare state. This was also the period when immigration increased in Sweden due to the need of labor in Swedish industries. Sweden did not experience any war for many centuries. Generally Swedish people do not like disputing too much, in stead they prefer coming to consensus based on discussion. People rarely talk about their political ideologies. These general ideas about the Swedish political landscape, together with the lack of conflicts and political unrest might make politics, a less frequent subject to Swedish artists. In Sweden today you might find more artists working on how political engagement affects personal life on a psychological level rather than working on political standpoints or artists may find interest in working with political or sociological phenom-ena abroad.

Lina Selander's video installation *When the sun sets it's always red, then it disappears* , is a poetic work in which the visual rhetoric of the 68-generation is dominant. She has used the feature film *La Chinoise* (1967) by Jean–Luc Godard as reference. The installation consists of a double screening, a voice over and a series of photographs. Lina Selander was born in 1973. She is based in Stockholm.

Quotation www.linaselander.com:

... *Most of the photographs in the series of stills are from the 1968 student revolts in Paris and Stockholm, taken at meetings and manifestations. But they also show other motifs, such as a close-up of a growing blob of moisture on a news reel showing Chairman Mao swimming in the Yellow River, personal photos and some stills from La Chinoise. All images have been photographed with flash and all photos have a white circular reflection on them which may represent or constitute a common space where the spectator's space and that of the motif overlap, but where they are also defined as separate – a blinding dazzle or hole in the image which ultimately blocks any final narrative and forces itself into the motifs and events that are being documented.*

Mats Hjelm was born in 1960 and also based in Stockholm. The quest for understanding about his father brought him to research his father's films. While recreating the works, he could realize the importance of the works and continued his father's oeuvre, reflecting over the political voice of him.

Quotation www.matshjelm.info :

... *White Flight tells the history of the Black-Power movement in the USA. The film was shot in Detroit, a city that in the immediate post-war years embodied the flagship of American industry and was home to an ever -stronger black middle class. By the late 1960s Detroit had become the scene of the worst racial unrest in the history of the United States. Large sections of the city were destroyed in violent clashes between military forces and the black population. The flight of the white population to the suburbs - hence the title: White Flight - was accompanied by the rapid deterioration of downtown areas. In 1968, Mats Hjelm's father Lars, a renowned documentary filmmaker and journalist, filmed the racial unrest in Detroit and some of the protagonists of the Black Panther. Thirty years later, Mats Hjelm revisited his father's journey.*

Magnus Bårtäs' *Kumiko, Johnnie Walker & The Cute* is a video essay containing several layers of story. The French film maker Chris Marker is the main character in the film. He was born in 1921 and a Marxist. He is still active with several ongoing projects in Paris. Magnus Bårtäs' video essay has a close relation to both Sans soleil and The Kuomiko Mystery, two important films in Chris Marker's oeuvre. Magnus Bårtäs' work is about a sociological phenomenon in Japan, that is associated with the notion of the Cute. Magnus Bårtäs was born in 1962 and based in Stockholm.

Who is...? is an ongoing project that he started in 1998. After spending some time with a person, Magnus Bårtäs would write down a kind of statement comprised of short sentences.

Quotation magnusbartas.se:

... *The resulting texts formed short biographies where the particular stands alongside the general. These texts offer basically a consistent pattern or a signature theme that anyone can adopt. After presenting the texts in installation form for several years I now return to some of the characters asking them to play the role of themselves according to the texts. The texts are transformed into re-enacted biographies. In this phase the situation of negotiation with the biographed becomes crucial. One could say that every encounter with another person contains the potential for giving away the story that each person thinks of as his own — my story — and having it be distorted.*

Marika Orenius has been living in Göteborg, Sweden for the last ten years. She was born in Jyväskylä, Finland in 1971. Her works address how society through educational, architectural and other systems continuously oppress and shape people. Recently, she is integrating

socio-historical cases of females' faiths into her artistry. The knowledge of the young woman E who was sexually abused by her father and kept as a prison in the basement of the family's house for 24 years is the background to her most recent video installation Heavenly bodies. This work is still in progress.

Quotation by curator Catrin Lundqvist, www.marikaorenius.com ... *The video installation ARC-EN-CIEL consists of separate fragments; diary notes and extracts from invaluable books, for example, farewell letters from Chechenian women who have committed suicide. ARC-EN-CIEL is modified from a medical term used in the 19th century France: men's description of woman's rainbow - shaped body when she is in a hysterical state. Two stories of life opposites: one dealing with birth, the other with loss. In spite of their contrast they have one common denominator: both describe the mysterious lucky or unlucky possibility of having to choose one's own life.*

Jesper Nordahl is a Stockholm based artist who was born in 1969. Recent video works of him are shot in Russia. *The t.A.T.u project* is a video looking into the political and social significance of the pop duo t.A.T.u. Initially the duo was presented as a lesbian couple which was very controversial and during the USA tour in 2004 they demonstrated against the US-invasion of Iraq by wearing t-shirts with the text fuck the war at a NBC TV-show. In the video we also learn to know Martin Martan, international promoter of the successful duo. In the film the man reveals himself being a male archetype of repression of emancipation.

The video *Crazy girls* is a forerunner of the later video of Jesper Nordahl concerning the explosion of the western influence of pop icons in the east. In Crazy Girls three ten year old girls perform songs in the streets of their home town, Karosta, a port suburb of Liepaja in Latvia.

Quotation by Leslie Young, www.jesper.x-i.net:

... *The interview and film by Swedish artist Jesper Nordahl adds to their artistry of girl band accoutrements - they have the group, the music, the choreographer - the dream is once more reaffirmed. They are passing their time playing-out the same harmless dream that occupies many children their age, to be like the famous people most similar to them, in this case Britney Spears and A-teens, a Swedish Abba cover band.*

Alexander Vaindorf was born in Odessa in 1965. He lives in Stockholm since 1987. His video installations concentrate on socio-political topics. His most recent one has been shown at the Göteborg Art Biennial. It is a 4-channel video about EUR that is an area built by Mussolini and now a suburb of Rome. The video deals with inherited history, interpretations and daily transformation of the area today.

A work from 2006 includes a workshop in a Swedish school class.

Quotation by curator John Peter Nilsson, www.alexandervaindorf.com: ... *The painting Will You Be Profitable, Little Friend? from 1972, by the Swedish artist Peter Tillberg, might be considered as one of the most famous and perhaps loved post-1968 art works in Sweden. It depicts an ordinary school class, from, what it looks like, an ordinary small city. In a realistic manner Tillberg has chosen a frontal perspective from the position of the teacher, and it is the teacher that seems to ask the question in the title. The message is obvious - the painting is criticizing a society in which you are educated to be a wage slave, independent of if you work for the State or the Capital. When the Russian/Swedish artist Alexander Vaindorf 34 years later return to the painting, he does it from a viewpoint of today. Useless /Open Letter To The Government #2. (Will You Be Profitable, Little Friend?) consists of a 26 minute DVD, personal letters from students to the Swedish government on a blackboard, one photograph of an empty classroom and posters.*

Loulou Cherinet was trained as an artist in Addis Ababa and Stockholm. She was born in 1970. In *Swedish women* a group of African men, dressed up in striped t-shirts, are discussing their experiences with Swedish women, while having a dinner together. When shooting the video, the camera was placed in the middle of the table and turned continuously round in 360 degrees. We are confronted both with stories and reactions of other men while one of them is talking. The political incorrectness of the video, deriving out of the men's stories about Swedish women, makes the video interesting from a political viewpoint.

Quotation www.cherinet.com:

... *Excerpt from the dialogue:that's a long story you know. Because the black man's dream, all his life, is to fuck a blonde. To go to bed with a white woman. It doesn't matter if she's a Swede, an Italian or American or whatever... — You are generalizing! No! Not all black men. There are some black men who don't want to have... — I agree with you. You should never generalize. There are always exceptions. — Yes, mm... One out of hundred.*

Subînțelesuri politice în arta video contemporană suedeză de Catrin Lundqvist

De la mijlocul secolului al XX-lea, Suedia a cunoscut o rapidă dezvoltare industrială care a contribit la o economie stabilă. Țara a adoptat *modelul suedez* fapt ce a transformat Suedia într-un stat cultural, social și economic al ajutorului social. Aceasta a fost și perioada în care imigrația a crescut în Suedia datorită nevoii de muncă a industriilor suedeze. Suedia nu a mai trecut printr-un război de secole. În general, suedezilor le displace disputa și preferă să ajungă la un consens prin discuții. Oamenii vorbesc rar despre ideologia lor politică.

Aceste idei generale despre peisajul politic suedez, împreună cu lipsa conflictelor și a neliniștii politice pot face politica un subiect mai puțin frecvent pentru artiștii suedezi. Astăzi, în Suedia, poți găsi mai mulți artiști care lucrează asupra efectelor pe care angajarea politică o are asupra vieții personale la nivel psihologic, decât artiști care lucrează cu puncte de vedere politice, iar artiștii pot găsi interesant lucrul cu fenomene politice sau sociologice în străinătate.

Instalația video a **Linei Sealander** *Când soarele apune e întotdeauna roșu, apoi dispare*, este o lucrare poetică în care retorica vizuală a generației '68 e dominantă. Ea a utilizat lung-metrajul *La Chinoise* (1967) de Jean–Luc Godard ca referință. Instalația e compusă dintr-o proiecție dublă, o bandă sonoră și o serie de fotografii. Lina Selander s-a născut în 1973. Locuiește in Stockholm.

Citat de pe www.linaselander.com:

... *Majoritatea fotografiilor din seria de stop-cadruri sunt din revoltele studentești din 1968, din Paris și Stockholm, făcute la întâlniri și manifestații. Dar prezintă și alte motive, cum ar fi un prim-plan cu o pată de grăsime ce se mărește pe o peliculă cu președintele Mao înotând în Fluviul Galben, fotografii personale și câteva stop-cadruri din La Chinoise. Toate imaginile au fost fotografiate cu flash-ul și toate pozele au o pe ele o reflecție albă, circulară, care ar putea reprezenta sau constitui un spațiu comun unde spațiul spectatorului și spațiul motiului se suprapun, dar unde sunt definite ca separate- o ultimă lumină orbitoare sau gaură în imagine care blochează orice narațiune de final și se imprimă în motivele și evenimentele documentate.*

Mats Hjelm s-a născut în 1960 și locuiește la Stockholm. Încercarea de a-și înțelege tatăl l-a determinat să cerceteze filmele tatălui său. Recreându-i lucrările, poate realiza importanța lucrărilor și să-i continue munca, reflectând asurpa vocii sale politice.

Citat de pe www.matshjelm.info:

... *Fuga albă spune povestea unei mișcări de susținere a drepturilor negrilor din SUA. Pelicula a fost filmată în Detroit, un oraș care reprezenta în anii postbelici vârful de lance al industriei americane și căminul unei clase de mijloc de negri, din ce în ce mai puternică. Spre sfârșitul anilor '60 Detroit devenise scena celei mai grave neliniști rasiale din istoria Statelor Unite. Secțiuni extinse din oraș au fost distruse în ciocniri violente între forțele militare și populația de culoare. Fuga populației albe către suburbiile de unde titlul: Fuga albă- a fost acompaniată de rapida deteriorare a zonelor centrale. În 1968, tatăl lui Mats Hjelm, Lars, un cunoscut realizator de filme documentare și jurnalist, a filmat conflictele rasiale și unii din protagoniștii Black Panther. Treizeci de ani mai târziu, Mats Hjelm a reluat călătoria tatălui său.*

Kumiko, Johnnie Walker și drăgălășenia al lui **Magnus Bårtäs** este un eseu video ce conține mai multe niveluri de narațiune. Regizorul francez Chris Marker este personajul principal în film. S-a născut în 1921 și este un marxist. Este încă activ, având câteva proiecte în derulare în Paris. Eseul video al lui Magnus Bårtäs are o relație strânsă cu Sans soleil și Misterul Kumiko, două filme importante în opera lui Chris Marker. Lucrarea lui Magnus Bårtäs este despre un fenomen sociologic în Japonia, asociat cu noțiunea de drăgălaș. Magnus Bårtäs s-a născut în 1962 și locuiește in Stockholm.

Cine este...? este un proiect în derulare, început în 1998. După ce a petrecut ceva timp cu o persoană, Magnus Bårtäs scrie un fel de afirmație cuprinsă din scurte propoziții.

Citat de pe magnusbartas.se:

... *Textele rezultate formau scurte biografii, unde particularul stă lângă general. Textele oferă un tipar consistent sau o temă distinctivă pe care oricine poate să o adopte. După prezentarea textelor în forma de instalație mai mulți ani, mă întorc acum la unele din personaje rugându-le să se joace pe sine în conformitate cu textele. Textele sunt transformate în biografii re-jucate. În această fază, situația negocierii cu ceea ce a fost biografiat devine crucială. Se poate spune că fiecare întâlnire cu o altă persoană reprezintă o ocazie pentru a împărtăși povestea pe care fiecare persoană o consideră proprie- povestea mea- și să fie distorsionată.*

Marika Orenius trăiește în Göteborg, Suedia de zece ani. S-a născut în Jyväskylä, Finlanda în 1971. Lucrările ei vizează felul în care societatea, prin sistemele sale educaționale, arhitecturale sau de altă natură oprimă și modelează oamenii. Recent, ea integrează cazuri

socio-istorice ale destinelor femeilor în practica sa artistică. Cazul tinerei E care a fost abuzată sexual de către tatăl ei și sechestrată în pivnița casei timp de 24 de ani reprezintă cadrul pentru cea mai nouă instalație video *Corpuri cerești*. Lucrarea este încă în derulare.

Citat de curatorul Catrin Lundqvist de pe www.marikaorenius.com ... *Instalația video ARC-EN-CIEL conține fragmente separate; note de jurnal și extrase din cărți neprețuite, cum ar fi scrisorile de adio ale femeilor cecene care s-au sinucis. ARC-EN-CIEL provine dintr-un termen medical folosit în Franța secolului al XIX-lea: descrierile bărbaților asupra corpului feminin în formă de curcubeu atunci când aceasta are o criză isterică. Două povești de viață opuse: una care tratează nașterea, iar alta pierderea. În ciuda contrastului, ele au un numitor comun: ambele descriu posibilitatea misterioasă, norocoasă sau nu, de a putea să-ți alegi propria viață.*

Jesper Nordahl locuiește in Stockholm și s-a născut în 1969. Lucrările sale video recente sunt filmate in Rusia. Proiectul *t.A.T.u* este un video care examinează semnificația politică și socială a duetului pop t.A.T.u.. Inițial, duetul a fost prezentat ca un cuplu de lesbiene care a fost foarte controversat, iar în timpul turneului în SUA din 2004 au demonstrat împotriva invaziei americane în Irak, purtând tricouri cu mesajul fuck the war la o emisiune de pe NBC TV. În video îl cunoaștem și pe Martin Martan, promotorul internațional al duetului de succes. În film el apare ca arhetipul masculin al presiiei emancipării.

Video-ul *Crazy girls* prefațează un film mai nou al lui Jesper Nordahl care se concentrează asupra exploziei influenței vestice a idoloilor pop în est. În Crazy Girls trei fete de zece ani interpretează cântece pe străzile orașului lor natal, Karosta, o suburbie portuară a Liepaja în Letonia.

Citat din curatorul Leslie Young de pe www.jesper.x-i.net:

... *Interviul și filmul de către artistul suedez se adaugă armurii de accesorii tipice trupelor de fete - au grupul, au muzica, au coregraful - visul este reaffiramt încă o dată. Își petrec timpul jucându-se în același mod inocent ce pasionează mulți copii de vârsta lor, să fie ca celebritățile asemănătoare lor, în acest caz Britney Spears și A-teens, o trupa suedeză de cover-uri Abba.*

Alexander Vaindorf s-a născut la Odessa în 1965. Locuiește în Stockholm din 1987. Instalațiile sale video se axează pe subiecte socio-politice. Cea mai recentă dintre ele a fost expusă în cadrul Bienalei de artă din Göteborg. Este o instalație pe patru canale despre EUR, care este o zonă construită de Mussolini, iar acum este o suburbie a Romei. Video-ul tratează subiecte precum istoria moștenită, interpretările și transformările zilnice ale zonei în prezent.

O lucrare din 2006 include un atelier într-o școală suedeză.

Citat din John Peter Nilsson de pe www.alexandervaindorf.com: ... *Tabloul Vei fi profitabil, micul meu prieten? din 1972, de către artistul suedez Peter Tillberg, poate fi considerat ca una dintre cele mai cunoscute și admirate lucrări de artă din Suedia post-1968. Descrie o ora obișnuită într-o școală din ceea ce pare un oraș mic. Într-o manieră realistă Tillberg a ales perspectiva frontală din poziția profesorului, iar profesorul pare că pune întrebarea din titlu. Mesajul este evident- tabloul critică o societate în care ești educat să fii sclavul unui salariu, independent de faptul că lucrezi pentru stat sau în domeniul privat. Atunci când artistul rus/suedez Alexander Vaindorf își apleacă atenția asupra tabloului 34 de ani mai târziu, o face dintr-un punct de vedere actual. Inutil/Scrisoare deschisă către Guvern#2. (Vei fi profitabil, micul meu prieten?) conține un dvd de 26 de minute, scrisori de la studenți către guvernul suedez pe o tabla, o fotografie a unei clase goale și postere.*

Loulou Cherinet a studiat artele în Addis Ababa și Stockholm. S-a născut în 1970. În *Femei suedeze* un grup de bărbați africani, îmbrăcați în tricouri cu dungl, discută experiențele lor cu femeile suedeze, luând cina împreună. În timpul filmării, camera a fost așezată în mijlocul mesei și se rotea încontinuu 360 de grade. Ne confruntăm atât cu poveștile cât și reacțiile celorlalți bărbați în timp ce unul vorbește. Incorectitudinea politică a video-ului, ce rezidă în povestirile bărbaților despre femeile suedeze, face video-ul interesant dintr-un punct de vedere politic.

Citat de pe www.cherinet.com:

... *Extras din dialog: e o poveste lungă, să știți. Pentru că visul bărbatului negru este, toată viața, să reguleze o blondă. Să se culce cu o femeie albă. Nu contează dacă e suedeză, italiană, americană sau orice altceva... - Generalizezi! Nu! Nu toți bărbații negri. Sunt unii bărbați negri care nu vor... - Sunt de acord. Nu ar trebui să generalizezi. Sunt întotdeauna excepții. - Da, hmm... Unul din o sută.*

<i>Artists</i>
<i>Lina Selander</i> <p>When the sun sets it's always red, then it disappears 8' 14" , 2008</p>
<i>Mats Hjelm</i> <p>White Flight (loop) 10' 00" (45' 00"), 2003</p>
<i>Magnus Bårtäs</i> <p>Who is...? 27' 00" , 1998.</p>
<i>Marika Orenius</i> <p>ARC-EN-CIEL 11' 00" , 2007</p>
<i>Jesper Nordahl</i> <p>Crazy girls 8' 25 " , 2001</p>
<i>Alexander Vaindorf.</i> <p>Useless/Open Letter To The Government #2. (Will You Be Profitable, Little Friend?) 26' 00" , 2006</p>
<i>Loulou Cherinet</i> <p>White Women (loop) 10' 00" (52' 00"), 2002</p>

<i>Curator</i>
Catrin Lundqvist is a curator of the Moderna Museet in Stockholm and a free-lance curator with her own company Domestic Art. She curated the exhibition <i>The Golden Age for Children</i> by Romanian-Swedish artist Stefan Constantinescu in Tel Aviv and in London in autumn 2009. The same year she wrote the article <i>Stefan Constantinescu, Child of the Revolution</i> for the catalogue of the exhibition <i>The Seductiveness of the Interval</i> at the Romanian Pavilion of the 53rd Venice Biennial. Another on-going project is <i>Azerbaijani Art Stations; 5 public art projects</i> by Nordic artists in culture houses around Baku. At the Moderna Museet, she is currently working with film, video, and performance-based art, and organising debates and seminars on contemporary art. She recently curated film programs for the exhibition <i>Dali Dali</i> featuring Francesco Vezzoli (19 Sep - 17 Jan 2010).

Special thanks to the participating artists for the rights of showing their works. Some of the videos are not made for one-channel screening and others are intentionally made for installations. I am therefore grateful for having the artists' confidence of screening their works in a lecturing situation.

Produced by PAVILION, journal for politics and culture I www.pavilionmagazine.org

100 MINUTES is a project initiated by Răzvan Ion & Eugen Rădescu.