

Utdrag ur katalogen Connection från utställning på Bohusläns Museum 2005

åsa herrgård connection

Produktion / Production

Konsthallen Bohusläns museum

Utställningsperioder / Exhibition periods

Bohusläns museum 29 januari–28 mars, 2005 / January 29–March 28

www.bohusmus.se, 0046 (0) 522 65 65 00

Hässleholm Kulturhus 16 april–29 maj, 2005 / April 16–May 29

www.hassleholmkulturhus.se, 0046 (0) 451 26 71 00

Utställningskommissarie / Curator

Agneta von Zeipel

Redaktion, grafisk design / Editing, graphic design

Agneta von Zeipel, Åsa Herrgård och Lina Carlsson

Text / Essays

Lena Holger, Agneta von Zeipel och Åsa Herrgård

Översättning / Translation

William Jewson

ISSN 1104-7445

ISBN 91-7686-208-9

Tryck / Printing TH-Tryck, Uddevalla 2005

Publicerad av Ó 2005 / Published by Ó 2005

Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla, Sweden

Åsa Herrgård vill tacka följande / Åsa Herrgård wishes to thank: Västra Götalandsregionen, Norica / Kunming, Lena och Holger, Inger och Åke Gustafsson, Martin och Konrad, Ulla och Ole Herrgård, Agneta, Håkan och Lina, Bohusläns museum.

prolog

I Åsa Herrgårds verk ryms ofta en reflektion och stilla jordnära poesi över tillvaron. Intresset för människan och berättelser om henne är ett återkommande tema i hennes konstnärskap. Verken anknyter ofta till naturen i såväl koncept som utförande. Sedan ett par decennier är hon verksam framförallt som skulptör och bosatt i Gerlesborg i Bohuslän. Genom åren har hon deltagit i många större utställningar och genomfört ett flertal offentliga utsmyckningar runtom i landet.

I utställningen *Connection* som hon visar på Konsthallen Bohusläns museum och senare på Hässleholm Kulturhus är det narrativa draget tydligt och här gestaltas mötet med en annan kultur – den kinesiska. Under tre månader sommaren 2004 var Åsa Herrgård på Västra Götalandsregionens ateljéstipendium i miljonstaden Kunming i Kina, i en gästateljé vid kulturcentret Nordica. Med inspiration från resan reflekterar hon över hur tradition och modernitet möter varann i dagens Kina och tangerar frågeställningar kring kollektivism kontra individualitet och yttrandefrihet.

Åsa Herrgård arbetar gärna med naturmaterial som vidjor, men kan lika gärna ansluta sig till ready-made – traditionen att använda sig av vardagliga föremål i sina verk. I *Connection* visar hon cylinderformade skulpturer gjorda i bambu. Hon visar även ett större platsspecifikt verk bestående av hundratals vita bojar hängande i en cirkel som för tankarna till masskultur. I utställningen visar Åsa även foto och video som hon tidigare arbetat med i mer dokumenterande syfte, men som nu är en del i den konstnärliga processen. Vi ser bilder som bär på en stark symbolik, föreställande Buddha-tempel, den heliga lotusen och tuktade bonsaiträd i fantastiska formationer.

Tai Chi är något som Åsa praktiserat hemma i Sverige och som kom att bli en stor del av vistelsen. Kontakten med en lokal Tai Chi-grupp, där flera kom att bli hennes vänner, dokumenteras i en poetisk bildsvit. I utställningen *Connection* får vi följa med Åsa Herrgård på en resa till ett Kina som är under stark förändring, där vi får en insiktsfull vägledning mellan dåtid och framtid.

Agneta von Zeipel
Konsthallschef
Konsthallen Bohusläns museum

prologue

Åsa Herrgård's work frequently communicates a sense of reflection and of quiet, earthy poetry. An interest in humanity and human narratives represents a recurring theme in her art. Her works often show strong ties with nature both thematically and practically. For the last couple of decades Åsa Herrgård has worked primarily with sculpture. She lives in Gerlesborg in the coastal province of Bohuslän. Over the years she has taken part in numerous important exhibitions and is represented by a number of public commissions in various parts of Sweden.

In the exhibition *Connection*, which is being shown at Konsthallen Bohusläns museum and will then move on to Hässleholms Kulturhus, it is her narrative interest that is most in evidence. She has given expression to her meeting with a very different culture; that of China. Thanks to an award from the Västra Götaland Region, Åsa Herrgård was able to spend three months during the summer of 2004 in the large city of Kunming where *the centre, Nordica*, maintains a guest studio. She reflects on how tradition and modernity meet in contemporary China and she touches on such issues as collectivism *contra* individuality as well as on freedom of speech.

Åsa Herrgård likes working with natural materials such as osiers but she can as readily choose a ready-made; the tradition of making use of some everyday object in an entirely new context. In *Connection* she shows cylindrical sculptures made of bamboo. She is also showing a larger, site-specific work that directs one's thoughts to mass culture. This sculptural installation consists of hundreds of buoys hanging in a ring. Yet another side of Åsa's artistic personality, a documentary interest, is evident in the exhibition. Much of the display is based on photos and videos which she has previously used with more documentary aims but which are now part of the artistic process. We are confronted by images that are strongly symbolical, portraying Buddhist temples, the sacred lotus and carefully pruned *bonsais* – miniature trees with fantastic formations.

Åsa Herrgård has long been an enthusiast for Tai Chi, something that she was able to practice in China. A poetic suite of photographs documents her contacts with a local Tai Chi group, many of whose members became her friends. The exhibition *Connection* enables us to accompany Åsa Herrgård on her trip to China; a country in a state of rapid change. She is an initiated guide between what was and what is to come.

Agneta von Zeipel

Director

Konsthallen Bohusläns museum

bambutemplet

Jag tänker på tre ord som symboliserar Åsa Herrgård och hennes vistelse i Kunming i Kina sommaren 2004. Bambu, Tai Chi och installation.

Bambun är vanlig och värdefull. Den används till allt. Denna märkliga växt, ett högt träd eller en spretig buske, stor eller liten, ett upprätt eller klättrande stort gräs som är många olika arter. Vissa bambustammar kan bli 40 meter höga och bilda skogar. I en sådan skog ligger Bambutemplet nordväst om Kunming i provinsen Yunnan. Det är buddhistiskt, försiktigt insvept i rökelsesdoft, intensiva färger och vänlighet. Inte inställsamt eller krävande utan med respekt och stolthet. Att vandra bland byggnader, in och ut i sol och skugga, trädgårdar och dammar, trappor och inglasade skulpturer samtidigt som livet i templet fortgår är att bli befriad inifrån. Äldre kvinnor och män vaktar, unga pojkar reparerar och klättrar i byggnadsställningar, murar och gjuter. Blomsterodlingar sköts och en termoskanna grönt te avnjuter vi under bambuträden. En värld av omtanke, ett leende och inte bortom allt, utan alldeles intill. Inte avskalat och rent, utan mångfasetterat, djupt och alltid välkomnande.

Bambun är hård, stark, seg och lätt. Ett fantastiskt byggnadsmaterial, och det kan användas till allt. Till bjälkar, stängsel, vattenledningar, kirurgiska instrument, hårkammar, spjut, och musikinstrument. Ja, bambuskott går också att äta, rika på kolhydrater. Åsa Herrgård använder det i sina skulpturer. Hon hänger upp, binder samman, vrider och vänder och kombinerar med rött. Hjärtats, blodets, livets och Kinas färg.

bamboo temple

Three words come to mind that symbolize Åsa Herrgård and her stay in the Chinese city of Kunming during the summer of 2004. Bamboo, Tai Chi and installation.

Bamboo is a plentiful and valuable material. It is used for almost everything people need in China. This remarkable plant, a tall tree or a sprawling bush, giant or miniature, erect or a grassy creeper, exists in literally hundreds of species. Some bamboos can grow to a height of 40 metres and form impenetrable forests. It is in just such a forest that the Bamboo Temple northwest of Kunming in the province of Yunnan is to be found. This is a Buddhist temple, gently scented with incense, full of intense colours and pervaded by an atmosphere of friendliness. Not ingratiating or demanding, but expressive of respect and candour. To stroll among the buildings, moving in and out of sun and shadow, through gardens and past ponds, up and down steps, stopping to inspect sculptures in glass cases while the life of the temple is in constant progress is a liberating experience. Elderly women and men guard the premises while young men make repairs to the buildings, clambering gracefully on the scaffolding. The flower gardens are carefully tended and we enjoy a thermos flask of green tea beneath the shade of the bamboo trees. A world full of human consideration, a smile; not beyond all that is but in close proximity. Not pared down and sterile but multifaceted, full of depth and constantly welcoming.

Bamboo is hard, strong, tough and light. A fantastic building material that can be used to make almost anything. Beams, fencing, water pipes, surgical instruments, combs, spears and musical instruments. Bamboo shoots even provide nourishment, being rich in carbohydrates. Åsa Herrgård has used bamboo in sculptures. She hangs it up, binds it together, twists it and turns it and combines it with red. The colour of the heart, of blood, of life itself; China's colour.

transmit

Styrkan och skörheten i naturmaterial av lövträd är en av skulptören Åsa Herrgårds signaturer. Hon arbetar gärna med böjda vidjor av till exempel al, eukalyptus eller bambu. Var hon än befinner sig i världen, hemma i Sverige, i USA eller i Kina, letar hon upp det trädslag som passar hennes uttryck. Hon ser en möjlighet i varje hörn av världen. Hennes kreativitet har inga gränser. Hon konstruerar och skapar stillsamma kommentarer utan besvärande pekpinna. Hon vrider och böjer, splittrar upp, skalar av och binder ihop. Varje knut bär på en tanke. Lätta, stora, ljusfyllda och gärna hängande objekt. De kräver utrymme både fysiskt och tankemässigt. Det allseende röda ögat i *Transmit* blickar till exempel ut över installationen *Let's share the rice* om att vi skulle kunna dela på riset, dela på både vår börda och jordens, både på dem och våra tillgångar.

transmit

As a sculptor, Åsa Herrgård makes unique use of the natural materials offered by many different types of deciduous trees and plants. For example, she has worked with bent osiers, with alder, eucalyptus and bamboo. Wherever she happens to find herself in the world – at home in Sweden, across the oceans in the USA or in China, she searches for species of trees that will give expression to her ideas. She sees opportunities in every corner of the globe. Her creativity knows no boundaries. She constructs and creates unassuming commentaries free from hectoring associations. She twists and bends, splits, peels and ties together. Every knot carries its own thought. Large, physically light objects filled with light and often hanging in the air. They need space both physically and mentally. For example, the red, all-seeing eye of *Transmit* gazes out over the installation entitled *Let's share the rice* – proposing that we should share the rice, share our burdens and those of the world; and share our assets.

grey heart

I Åsa Herrgårds installationer råder samma spänning mellan rörelse och vila som den i Tai Chi. Hon arbetar med en helhet, med skulpturerna, rummet och placeringen i rummet. Denna konstnärliga helhet förstärker hon ibland genom en performance, genom ljud och lukter. I installationen *Grått hjärta* hänger bambumobiler och tjocka långa flätor av bambufiber doppade i svart tusch. Flätorna "ritar" nya former i det täckande vita mjölet på golvet. Mjölet, som suger upp tuschet och ger konstverket en dimension av oförutsägbara tecken. Det är en bild av sambandet mellan då, nu och framtid. Håret är en viktig del av kroppen, liksom bål, armar och ben och kan, får inte bara klippas av. Det är en bild av Kina i dåtid och framtid, en förhoppningsfull bild trots allt av den unga energin som vill behålla sin kultur, klippa av vissa delar och blicka framåt. Åsa Herrgård gestaltar den gamla och den nya tiden, för människorna i detta våldiga land och i synnerhet för kvinnorna. Hon gör det tillsammans med två unga kineser, Wang Wei och Lee Simon (deras engelska namn är Betty och Lee), som i kalligrafi skrivit ner några rader av Esaias Tegnér och framför dem på svenska och kinesiska:

Mitt hjärta? I mitt bröst finns intet hjärta.

En urna blott med livets aska i.

Det är en smärtsam process att utvecklas med hjärtat i behåll. Dansaren Margarete Kvalbein från Norge hjälpte henne beskriva den. Åsa Herrgård fann inspiration till installationen *Grått hjärta*, som tecknet *Hui xin* kan översättas till, och som betyder "nedstämd, modlös" genom Cecilia Lindqvists bok *Tecknens Rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken* från 1989. En bok som bland annat är översatt till kinesiska och är grunden för att förstå det kinesiska skrivna tecknen och den gamla kulturen.

There is the same tension between movement and relaxation in Åsa Herrgård's installations as there is in Tai Chi. She works with a totality, with the sculptures, the room and how to place her work within the room. This artistic totality she can emphasize with a performance, with sounds or scents. In her installation *Grått hjärta* (Grey Heart) she hangs bamboo mobiles and long, thick plaited bamboo fibre cords dipped in black Indian ink. The plaits "draw" new forms in the white flour that covers the floor. The flour absorbs the Indian ink, lending the work a dimension of unpredictable signs. There is an image of the connection between then, now and the future. Hair is an important part of the body, just as is the trunk, the arms and the legs. It can, but should not be cut off. It is a picture of China in the past and in the future; despite everything an optimistic picture of the youthful energy that wants to preserve its culture, to cut away certain elements and to look to the future. Åsa Herrgård portrays the old time and the new time for the people in this vast country, especially for the women. She does this in collaboration with two Chinese youngsters, Wang Wei and Lee Simon (or Betty and Lee as they are known in English) who have calligraphed some lines of a poem by Esaias Tegnér which they recite in Swedish and Chinese:

My heart? My breast does not contain a heart.
An urn is all there is; the dust of life.

Developing with one's heart intact is a painful process. Norwegian dancer Margarete Kvalbein helped her to describe this. Åsa Herrgård found inspiration for her installation *Grått hjärta* – as the sign *Huis xin* is usually translated – in Cecilia Lindqvist's famous book on the history of Chinese signs *Tecknens Rike* (published in English as *China: Empire of Living Symbols*) from 1989. The book has even been translated into Chinese and is fundamental to understanding the signs used in writing Chinese as well as the ancient culture.

Hon uppmanar betraktaren att röra sig, både inom sig själv och i rummet/konstverket. Hon ger möjligheter och "nycklar" att komma in i och ut ur låsta positioner om man bara vill och tillåter sig att följa med. Gå runt mobilerna, mellan skulpturerna och håll sinnen öppna. Upplev återfödelse, kontakter och överföring av kraft, av ro, av tillit och av liv.

Lena Holger

Åsa Herrgård encourages visitors to move, both within themselves and in the room/work of art. She provides opportunities and "keys" for entering and leaving fixed positions if only we will allow ourselves to desire this and will let ourselves be carried along. Walk around the mobiles, between the sculptures and keep your senses open. Experience a rebirth, contacts and a transference of power, of calm, of trust and of life.

Lena Holger

tankar om tai chi

Jag upptäckte Tai Chin för många år sedan och den har betytt olika mycket i olika perioder av mitt liv. När jag kom till Kunming kände jag åter för att ta upp tråden. Jag och min man sökte upp en grupp som tränade i en park.

Tai Chi Chuan är en kampkonst och en fysisk meditation som har sina rötter i den taoistiska traditionen. Tai Chi handlar om förståelsen för balans och förhållandet mellan livets och naturens olika skeenden i form av tid, rum och energier med dess växlingar och olika motsatsförhållanden.

För mig personligen är det en strävan att nå balans i mitt eget inre själsliga nätverk och för att klara olika situationer. I Kina var det väldigt stimulerande och lustfyllt att träna, att så många människor tränade tillsammans gav mycket energi.

Åsa Herrgård

some thoughts on tai chi

Many years have passed since I first discovered Tai Chi. It has meant different things to me at different times of my life. When I arrived in the Chinese city of Kunming I felt an urge to take it up again and my husband and I made contact with a group of people who trained together in the local park.

Tai Chi Chuan is a martial art and a form of physical meditation with roots in the Taoist tradition. It involves developing one's understanding of balance and of the relationship between the various aspects of life and of nature in the form of time, place and energies with their exchanges between different antagonisms.

For me personally Tai Chi involves striving to achieve a balance in my own inner spiritual network and of being able to deal with unexpected situations. It was very stimulating and great fun in China to train together with such a large group of people. Together they generated a great deal of energy.

Åsa Herrgård

