

IWAN ANDERSEN CAMOUFLAGE

17.10.2014 - 15.11.2014

KUNSTHAL NORD

Champ

2017, olie, akryl og garn på lærred, 80 x 60 cm

CATWALK I KUNSTHALLEN

Ivan Andersen udfordrer publikums krop og blikposition, når de skal gå catwalk midt mellem malerier installeret i gulvet eller, når de møder en regnskov med nødudgang, en camoufleret bananpalme og et stort transparent lærred med inspiration fra Aalborg Havn.

Af Henrik Broch-Lips

Ivan Andersen (f. 1968) har i mange år energisk undersøgt maleriets formelle og æstetiske kvaliteter som lys, farve, form, dynamik, komposition, bevægelse, linjeføring og udtryk. Han har skabt konceptuelle og kontrollerede kompositioner baseret på fladen, og har gennem tiden malet en række komplekse og illusoriske rum.

Den originale og akademiuddannede billedkunstner har løbende udviklet det spændingsfyldte forhold mellem repræsentation og abstraktion, men det særegne mix af rulletrapper, parcelhuse, geometriske figurer, dryppende maling og stramme streger, har ofte gjort det svært at skelne mellem repræsentative og abstrakte elementer.

Et blik på Ivan Andersens værkproduktion de seneste år afsører imidlertid, at han mere og mere vægter de abstrakte elementer, mens han samtidigt er stærkt interesseret i at udvikle sin maleriske praksis til et skulpturelt, udvidet maleri.

Han har således skabt en række rumlige og interaktive iscenesættelser og yderligere udviklet sin udforskning af visuel fremstilling og vores perception. Han går ofte ud over rammen og er begyndt at stille større krav til sig selv og sin beskuer i sit konstante arbejde med at forny maleriet som genre.

Catwalk i kunsthallen

Med udstillingen Camouflage i Kunsthall NORD har Ivan Andersen yderligere udfoldet sin maleriske praksis i tre dimensioner. Han har valgt at prøve kræfter med nye skulpturelle elementer, mens han også bruger helt nye teknikker og mange forskellige materialer i værkerne, der tydeligvis er inspireret af Nordkrafts arkitektur, karakter og kunsthalls udstillingshistorik.

"Jeg er inspireret af Kunsthall NORD på flere måder – Det kan man se både i motivvalg, i materialevalg og i flere af værkernes grove, rå, industrielle look, som afspejler kunsthallen og bygningen Nordkrafts fortid som kraftværk", siger Ivan Andersen.

"På researchture har jeg taget en masse fotos af vægge og steder, hvor forskellige materialesammenstød optræder i vægge og gulve og brugt det som motiver til mine malerier. Og så har jeg jo også blot forholdt mig til de faktiske rum, som man altid gør, når man kommer til et nyt udstillingsrum og tænker, hvilke muligheder er der her".

Det er i stigende grad blevet interessant for Ivan Andersen at udforske, hvordan han kan udnytte de rum, han skal udstille i og hvordan han kan iscenesætte sine værker. Han funderede derfor længe over, hvordan han især kunne præsentere sine malerier på en anderledes måde og kom til sidst på idéen om at forsænke dem i et podium som ét stort samlet installationsværk.

"Slitage" består af otte individuelle malerier, som jeg har lavet på aluminiumsplader, og at de ligger på gulvet kan selvfølgelig ses som et kritisk alternativ til at hænge billeder på væggen. Noget af det ophøjede ved kunsten bliver bogstaveligt talt fjernet og malerierne bliver til en samlet iscenesættelse, hvor genskinnet fra metalpladerne nærmest får en virkning som små sør nede i gulvet", fortæller Ivan Andersen.

Skal komplementere hinanden

Hver gang den københavnske billedkunster skal lave en soloudstilling, arbejder han målrettet på at få de enkelte værker til at komplementere hinanden, så resultatet bliver én samlet installation.

"Jeg tænker altid en udstilling som en samlet ting, om den så for eksempel udgøres af ti malerier eller måske blot af to installationer, to malerier samt et foto. Det er interessant både at lave de enkelte værker hver for sig og samtidig i løbet af processen vurdere, hvad der mangler af værker for at skabe en større helhed", siger Ivan Andersen og fortsætter:

"I nogen grad er der selvfølgelig lagt vægt på, at det enkelte værk fungerer og så må jeg prøve at justere ind med værker, der som links måske kan forbinde to værker, der ligger langt fra hinanden".

Til gulvinstallationen 'Slitage' tog Ivan Andersen udgangspunkt i kunsthallens udstillingshistorik og har på sin vis lavet parafraser over fotografiske gengivelser af værker fra tidligere udstillinger. Det har han en særlig forklaring på:

Jeg manglede konkret billedmateriale til de otte billeder, som jeg skulle lave til slitageværket - og så tænkte jeg, hvor finder jeg noget, som på en eller anden måde er relevant. Jeg tror, jeg har kigget omkring 2000 billeder igennem fra Kunsthall NORDs billeddarkiver – det var faktisk et ret stort arbejde", siger han.

Nysgerrig og frustreret

Ivan Andersen har i forbindelse med Camouflage generelt udfordret sig selv og har arbejdet med rigtigt mange materialer, emner og blikvinkler, han aldrig har prøvet før. Han kan godt lide at eksperimentere med materialer og forskellige stilarter og krydser ofte forskellige maleriske genrer i det samme maleri.

"Jeg er egentligt bare et meget nysgerrigt menneske, som får mange idéer, der går i rigtigt mange forskellige retninger, og så elsker jeg at lægge nye materialer ind i mine værker. De idéer, der dukker op i mit hoved, er meget spredte, og jeg er tit meget frustreret over, at jeg ikke kan forfølge alle spor", siger han.

At genkende mønstre

Udstillingens titel Camouflage blev valgt som arbejdstitel tidligt i arbejdsprocessen og ifølge Ivan Andersen, var den ikke nødvendigvis gennemtænkt som den endelige titel. Det var efterhånden som produktionen af værkerne skred frem, at titlen blev mere og mere rammende, netop fordi udstillingen handler om systemer, mønstre og om objekter, der camouflerer sig, og hvordan vi er i stand til at se de mønstre, der ligger skjult i vores omverden.

"Jeg læste en gang William Gibsons bog 'Mønstergenkendelse' og den tænker jeg tit tilbage på, fordi jeg netop er sådan en person, der leder efter sammenhænge og mønstre og systemer i alt – ikke kun i kunsten. Men jeg tror, det afspejler sig i de værker, jeg laver, hvor jeg netop prøver at få ting til at passe sammen eller forsøger at få to forskellige systemer eller mønstre til at kolidere eller få indlagt skjulte mønstre eller systemer i mine værker", siger Ivan Andersen.

Han forsøger dybest set, at finde sammenhænge i noget, der tilsyneladende virker kaotisk og tilfældigt, og hermed er hans tilgang mest af alt fundamental og eksistentiel.

"Jeg tror, det er en sådan dyb fascination af naturvidenskaben og fysikkens love, og at der rent faktisk er et eller andet, der er sat i system, en højere instans, som styrer alt det, vi omgiver os med – og her snakker jeg ikke umiddelbart om religion eller om et etableret gudebillede, selvom man kan sige, at det kan være svært at skelne mellem fysik og religion i det her tilfælde".

Bananpalme og nøudgang

Et eksempel på Ivan Andersens interesse for mønstergenkendelse og brug af camouflage er palmeværket "Mimicry": En kunstig bananpalme, der er spraymalet i stribes og placeret foran et gardin med nøjagtig samme stribes. Når man ser på palmen fra et bestemt punkt, går den mere eller mindre i ét med striberne på gardinet bagved og er nærmest perfekt camoufleret.

"Jeg er inspireret af dyr, der mimer deres omgivelser for at camouflere sig eller fremstå farligere. For eksempel kålorme, der mimer en slange, har store pletter, så det kommer til at se ud, som om de har nogle kæmpestøre øjne", fortæller Ivan Andersen.

Et andet eksempel på camouflage er det store maleri på finérplader, der er hængt højt op i kunsthallens højeste rum. Kigger man godt efter, kan man se, at noget af Nordkrafts bygninger er skjult eller camoufleret i maleriet.

Et tredje eksempel er en blændet døråbning med et enormt nøudgangssymbol, der sidder midt i et billede af en regnskov, så værket bliver som en gennemsigtig, interaktiv væg. Den transparente åbning i billedet er camoufleret af, at der på en væg bagved hænger et andet billede af en lignende regnskov, så man ikke nødvendigvis får øje på nøudgangssymbolet i værket.

Undercover

Ivan Andersen har arbejdet i et år på at skabe sin udstilling i Kunsthall NORD, og selvom langt de fleste værker er lavet specifikt til omgivelserne, er der nogle få tidligere værker, som er blevet reinstalleret i udstillingen. F.eks. det figurative maleri Undercover, der blev vist på en solostand på Art Copenhagen i 2012.

"Det særlige ved det her værk er, at jeg efter at have malet billedet malede jeg ca. tre fjerdedele over med hvid malning. Men inden affotograferede jeg værket og projicerede derefter det motiv, som jeg havde overmalet, op på den hvide flade således, at når man ser billedet er 70% en projektion og resten står som det oprindelige figurative motiv. Man kan se hele motivet, men hele motivet er der ikke rent fysisk", siger Ivan Andersen.

Da værket blev lavet til kunstmessen, var det ment som en kommentar til den kommersielle side af kunstverdenen og til kunstmesser, hvor det blot handler om at sælge billeder:

"Jeg kunne godt lide tanken om, at folk, der købte billedet, ville komme hjem med blot 30% af, hvad de havde set. Men det var selvfølgelig mest en undersøgelse af, hvad man ser og hvornår, det man ser, er gyldigt kan man sige - eller hvornår det har værdi. Et foto af et maleri lige så godt som et maleri eller er en projektion af et maleri lige så godt? - eller lige så gyldigt som et maleri"?

Vil ikke begrænse

Ivan Andersen stiller mange spørgsmål med sine værker og Camouflage er ingen undtagelse. Udstillingen stiller krav til beskueren, og udfordrer tankesæt, normer og fordomme. Først og fremmest håber han dog, at folk, der kommer og ser udstillingen, får en rigtig god og åben oplevelse ud af det.

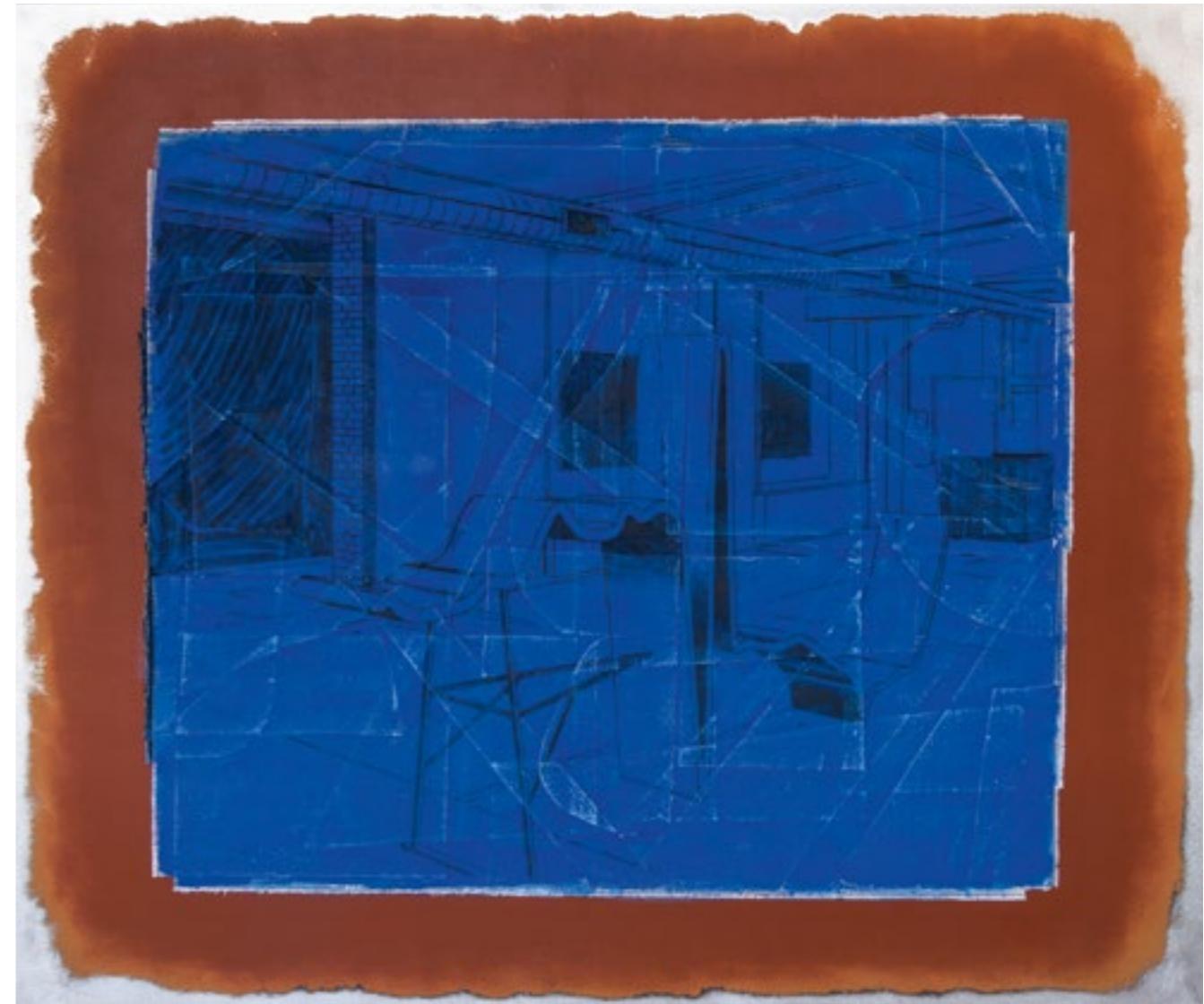
"Hvis jeg gik ind i, hvad det skulle være, som jeg håbede, gæsterne skulle få ud af min udstilling, så ville jeg styre dem for meget og begrænse deres oplevelse. Så det har jeg ikke lyst til at gå nærmere ind på", siger Ivan Andersen.

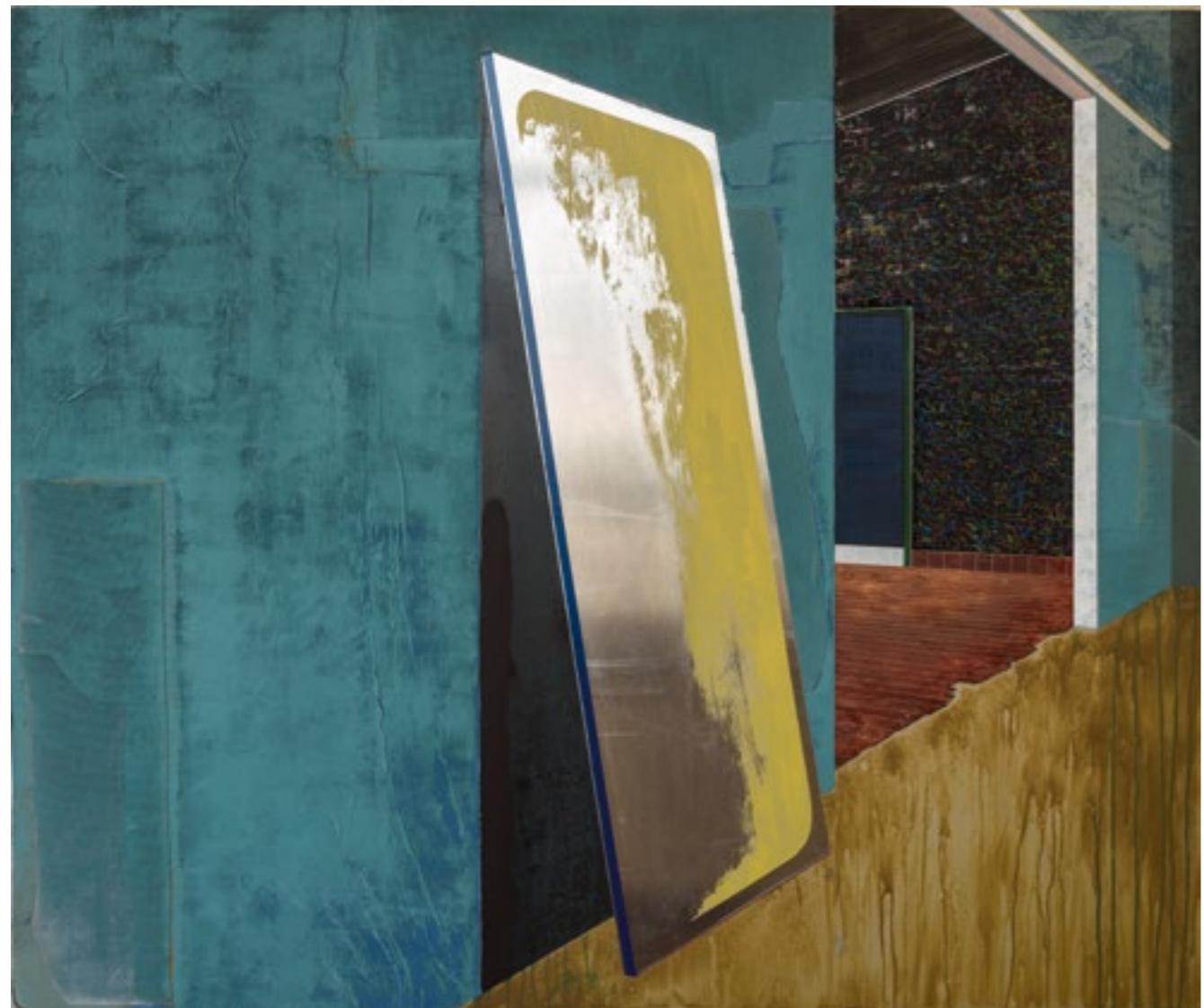
Slitage V

2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

Slitage VII

2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

Slitage I
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

14

Slitage III
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

15

Slitage VI
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

16

Slitage IV
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

17

Slitage II
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

18

Slitage VIII
2018, mixed media på aluminium, 110 x 130 cm

19

CATWALK IN THE ART GALLERY

Ivan Andersen challenges the bodies and vantage points of visitors as they walk on a catwalk amidst paintings fixed to the floor, or encounter a rainforest with an emergency exit, a camouflaged banana palm and a huge transparent canvas inspired by Aalborg Harbour.

By Henrik Broch-Lips

For many years, Ivan Andersen (b. 1968) has been spiritedly investigating the formal and aesthetic qualities of painting such as light, colour, form, dynamics, composition, movement, line and expression. He has created conceptual, controlled compositions based on the surface, and over the years has painted a number of complex and illusory spaces.

This original and academically trained visual artist has continuously developed a thrilling relationship between representation and abstraction. But the idiosyncratic mixture of escalators, detached houses, geometric figures, dripping paint and rigid lines has often made it difficult to distinguish between the representative and abstract elements.

However, if we take a look at works by Ivan Andersen in recent years, he has been placing an increasing emphasis on the abstract elements, and his painting has become sculptural and expanded.

So he has created a number of spatial, interactive staged scenes and further developed his exploration of visual representation and our perception of it. The works often extend beyond the frame and in his constant process of renewing painting as a genre he has started to make more demands both on himself and on the viewer.

Catwalk in the Art Gallery

With the Camouflage exhibition in Kunsthall NORD, Ivan Andersen has further expanded his artistic practice into three dimensions. While experimenting with new sculptural elements, he also uses totally new techniques and many different materials in works that were obviously inspired by the architecture and character of Nordkraft, and by the exhibition history of the art gallery.

"I was inspired by Kunsthall NORD in several ways. This is evident in my choice of subjects, in my choice of materials and in the rough, raw, industrial look of many of the works, which reflect the art gallery and the Nordkraft building's past as a power station," says Ivan Andersen.

"During research trips I took loads of photos of walls and places where various clashes of material appear on walls and floors, and then used them as motives for my paintings. I then simply reacted to the actual spaces, as you always do when you arrive in a new exhibition space and consider your options."

Ivan Andersen has become increasingly interested in exploring how to exploit the spaces in which he is going to exhibit and how to present his works. Consequently, he spent ages considering how to present his paintings in a different way, finally arriving at the idea of countersinking them into a platform as one large, collective installation piece.

"Slitage (English: Wear and Tear) is made up of eight individual paintings, which I created on aluminium panels. Naturally, the fact that they are located on the floor can be regarded as a critical alternative to hanging pictures on a wall. Part of the elevated aspect of art is literally removed, and the paintings turn into a total presentation, in which the reflection from the metal panels almost produces the effect of little lakes in the floor," says Ivan Andersen.

Complementary

Every time this artist from Copenhagen embarks on a solo show, he aims to ensure that individual works complement each other, resulting in a single, cohesive installation.

"I always think of an exhibition as an entity, regardless of whether it comprises ten paintings or maybe just two installations, two paintings and a photo. It's interesting to create the works individually, while during the process

assessing what works are needed to create an overall entity," says Ivan Andersen. "To some extent, of course, it is important for each piece to work on its own terms, so I have to incorporate works that can maybe form a connection between two works that are located far apart from each other."

Ivan Andersen's basis for the floor installation, Slitage was the exhibition history of the art gallery. He paraphrased photographic depictions of works from previous exhibitions. He explains:

"I needed tangible visual material for the eight pictures I was going to create for Slitage. So I asked myself where I could find something that was relevant in some way or another. I think I perused about 2,000 images from Kunsthall NORD's image archives. That was actually quite a big job."

Curious and Frustrated

To create Camouflage Ivan Andersen challenged himself, working with countless materials, subjects and angles of vision he has never tried before. He likes experimenting with materials and different styles, and often has various artistic genres interacting in the same painting.

"I'm really just a very curious person, who comes up with a ton of ideas that point in many different directions, and I love incorporating new materials into my works. The ideas that crop up in my mind are very scattered, and I often get very frustrated that I cannot follow up on all of them," he says.

Recognising Patterns

He chose the title of the exhibition, Camouflage early on in the process as a working title. According to Ivan Andersen, it was not necessarily intended to be the final title. As production of the works progressed, the title became increasingly apt, because the exhibition is about systems, patterns and objects that camouflage themselves, and how we are able to see the patterns that are concealed in the world around us.

"Some time ago I read William Gibson's novel, Pattern Recognition. I often recall it, because I am the kind of person who looks for correlations and patterns and systems in everything – not only in art. But I think it's reflected in the works I create, where I try to make things fit together or attempt to make two different systems or patterns collide, or to incorporate hidden patterns or systems," says Ivan Andersen.

At the deepest level, he attempts to find correlations in something that may seem chaotic and random, and his approach is primarily fundamental and existential.

"I think it's that deep fascination with science and the laws of physics, and the fact that there's actually something systematic that controls everything we surround ourselves with. I'm not talking about religion or an established image of god, although you could say it can be difficult to distinguish between physics and religion in this case."

Banana Palm and Emergency Exit

One example of Ivan Andersen's interest in pattern recognition and the use of camouflage is the palm work, Mimicry: an artificial banana palm, sprayed in stripes and positioned in front of a curtain with exactly the same stripes. When you look at the palm from a certain vantage point, it more or less becomes one with the stripes on the curtain behind it, so it is almost perfectly camouflaged.

"I'm inspired by animals that mimic their surroundings in order to camouflage themselves or to come across as more dangerous: for example, caterpillars that imitate snakes with big spots, so they appear to have huge eyes," says Ivan Andersen.

Another example of camouflage is the big painting on veneer panels which has been hung way up in the highest room in the art gallery. Looking closely, you can see that some of Nordkraft's buildings are hidden or camouflaged in the painting.

A third example is a boarded-up doorway with a huge emergency exit symbol, sitting in the middle of a picture of

a rainforest. It turns the work into a transparent, interactive wall. The transparent opening in the picture is camouflaged by the fact that on the wall behind it there is another picture of a similar rainforest, so you do not necessarily notice the emergency exit symbol in the work.

Undercover

Ivan Andersen has been working for a year on his exhibition in Kunsthall NORD. Although the vast majority of works were made specifically for this setting, there are a few earlier works that have been incorporated in this exhibition. These include the figurative painting, Undercover, which was exhibited at a solo stand at Art Copenhagen in 2012.

"What makes this work special is the fact that after painting the picture, I painted over approximately 70% of it with white paint. But before I did that, I photographed the work and then projected the motif that I had painted over onto the white surface, so that when you look at the picture, 70% is a projection and the rest of it is the original figurative motif. You can see the entire motif, but the entire motif is not there physically," says Ivan Andersen.

When he created the work for the art fair, it was intended as a commentary on the commercial aspect of the art world and on art fairs, where the sole emphasis is on selling paintings.

"I liked the idea that people who bought the painting would come home with just 30% of what they had seen. But, of course, it was mainly an examination of what you see and when what you see is valid – or when it has value. Is a photo of a painting just as good as a painting, or is a projection of a painting just as good, or just as valid as a painting?"

No Limits

Ivan Andersen's works raise many questions, and Camouflage is no exception. The exhibition makes demands on us as viewers, challenging the way we think, and our norms and prejudices. His main hope is that people who come and see the exhibition will get a really positive and open experience.

"If I concerned myself too much with what I hoped visitors would get from my exhibition, I would control them too much and limit their experience. So that is not a priority for me," says Ivan Andersen.

Storbyens Havn (bagseite)
2018, Akryl og spray på uopspændt lærred, 370 x 210 cm

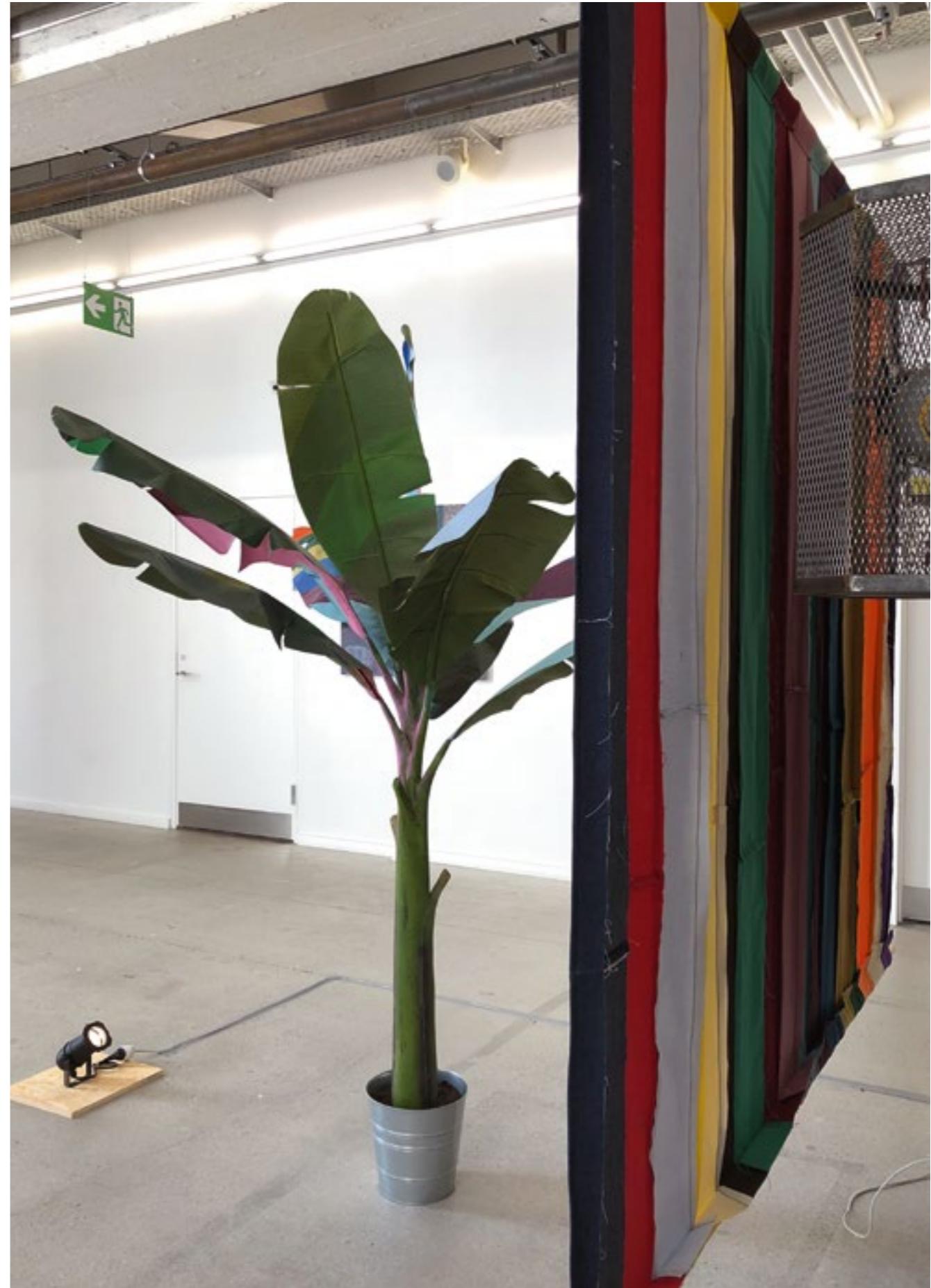

Fiber

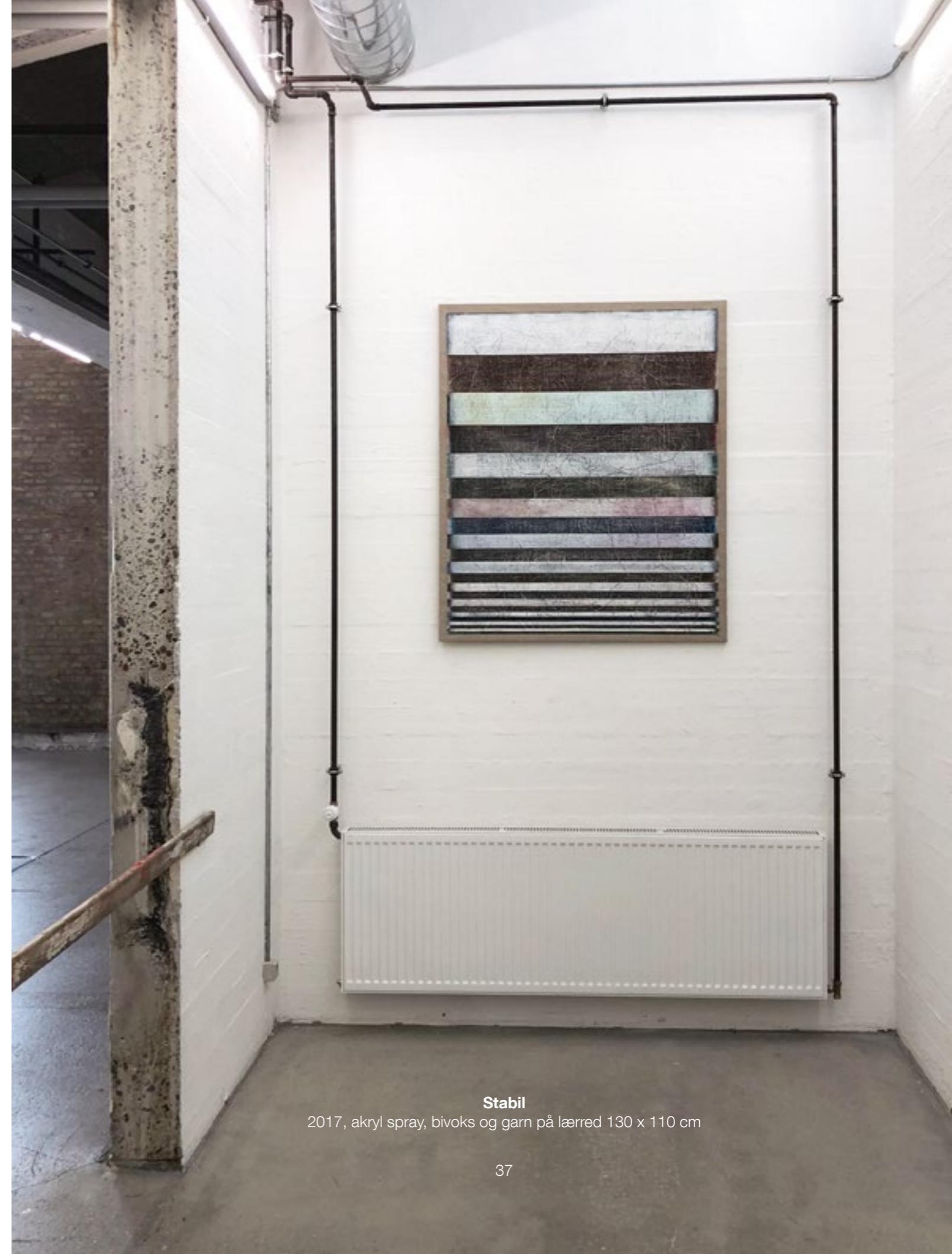
2018,olie og akryl på lærred (LED bagbelyst) 105 x 105 x 7 cm

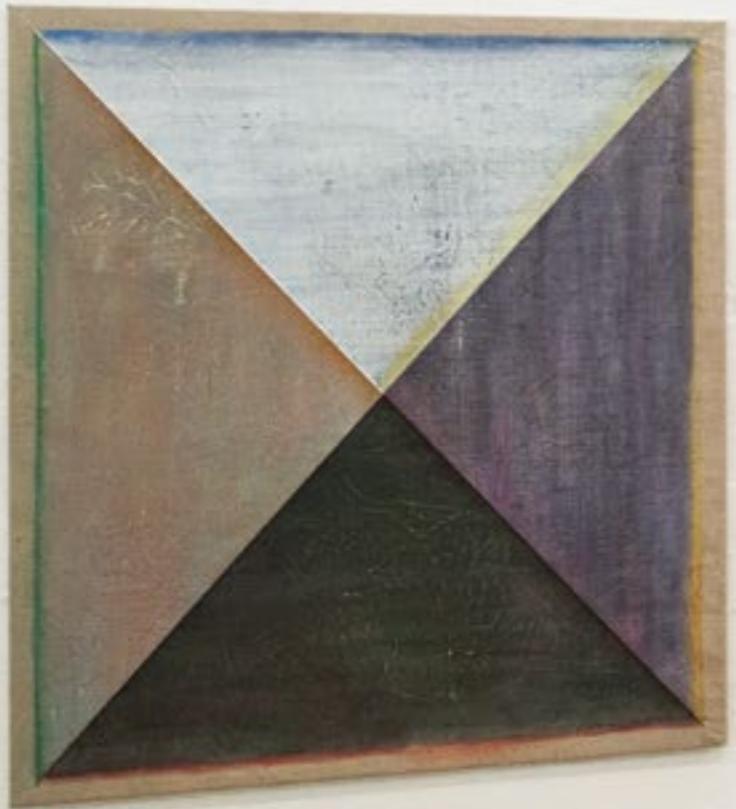
Sammensætning

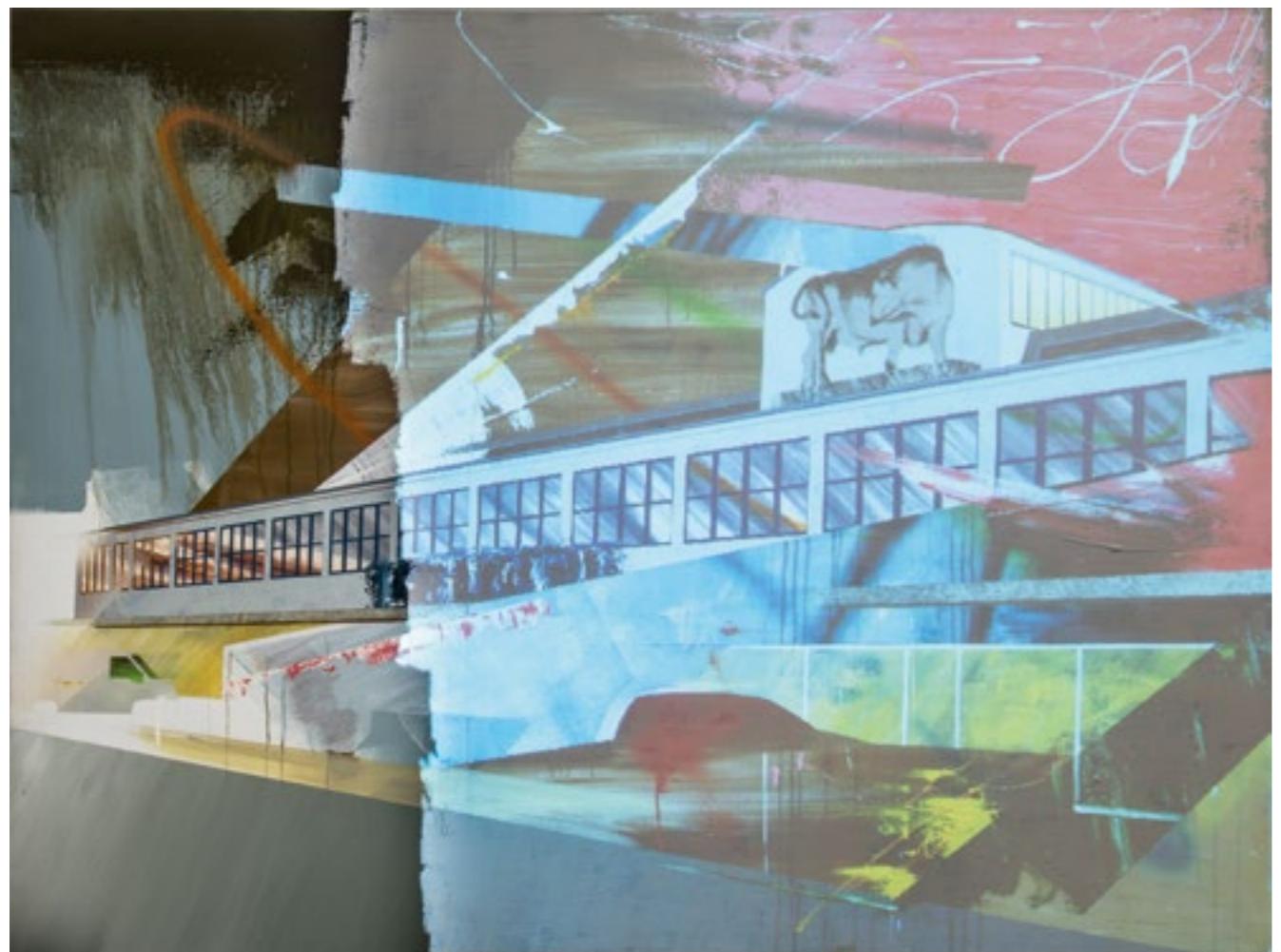
2018, olie, akryl, spray og gips på lærred, 95 x 95 cm

Stabil

2017, akryl spray, bivoks og garn på lærred 130 x 110 cm

Under Cover
2018, mixed media on canvas, 120 x 160 cm

40

Camouflage

2018, olie, akryl og bivoks på lærred, 95 x 95 cm

WORK OVERVIEW

4-5: Exhibition video, Ivan Andersen talk

6: Champ, 2017
Oil, acrylic and yarn on canvas,
80 x 60 cm

10-11: Exhibition view

12: Slitage V, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

13: Slitage VII, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

14: Slitage I, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

15: Slitage III, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

16: Slitage VI, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

17: Slitage IV, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

18: Slitage II, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

19: Slitage VIII, 2018
Slitage 1-8
Mixed media on aluminum
110 x 130 cm

21: Det er så utroligt nødvendigt,
at du forstår det her, 2018
Print on sandwichplates, acrylic,
printed carpet
342 x 280 x 235 cm

25: Tungsten, 2018
Oli, acrylic and beeswax on canvas
95 x 95 cm

26: Storbyens Havn (the back), 2018
Acrylic and spray on unmounted canvas
370 x 210 cm

27: Storbyens Havn, 2018
Acrylic and spray on unmounted canvas
370 x 210 cm

28-29: Exhibition view

30-31: Integration, 2018
Oli, acrylic and spraypaint on veneer
220 x 330 cm

32: Detail from "Integration" page 30-31

33: Mimicry, 2018
Spraypainted artificial palm, stitched
fabric, custom made iron suspension
270 x 240 x 200 cm

34: Fiber, 2018
Oli and acrylic on canvas (LED)
105 x 105 x 7 cm

35: "Mimicry" page 33 (the back)

36: Sammensætning, 2018
Oli, acrylic, spray and plaster on canvas
95 x 95 cm

37: Stabil, 2017
Acrylic, spray, beeswax and yarn on
canvas, 130 x 110 cm

38: Tværnsnit, 2017
Oil, acrylic, spray, beeswax and yarn
on canvas, 116 x 97 cm

39: Klubhus, 2016
Mixed media on canvas, 110 x 260 cm

40-41: Under Cover, 2018
Mixed media on canvas, 120 x 160 cm

43: Camouflage, 2018
Oli, acrylic and beeswax on canvas, 95 x 95 cm

45: Back of the artwork page 21

Udgivet i forbindelse med udstillingen / Published in connection with the exhibition:

CAMOUFLAGE

IVAN ANDERSEN

Kunsthal NORD 17/2 – 22/4 2018

Tekst og redigering / Text and editing:

Henrik Broch-Lips

Oversættelse til engelsk / Translation from danish:

Culturebites

Fotografi / Photography:

Niels Fabæk + Kunsthal NORD

Grafisk tilrettelæggelse / Layout:

Kim Aagaard

Trykt hos / Printed by:

Narayana Press

ISBN 978-87-970104-5-7

Kunsthal NORD

Kjellerups Torv 5

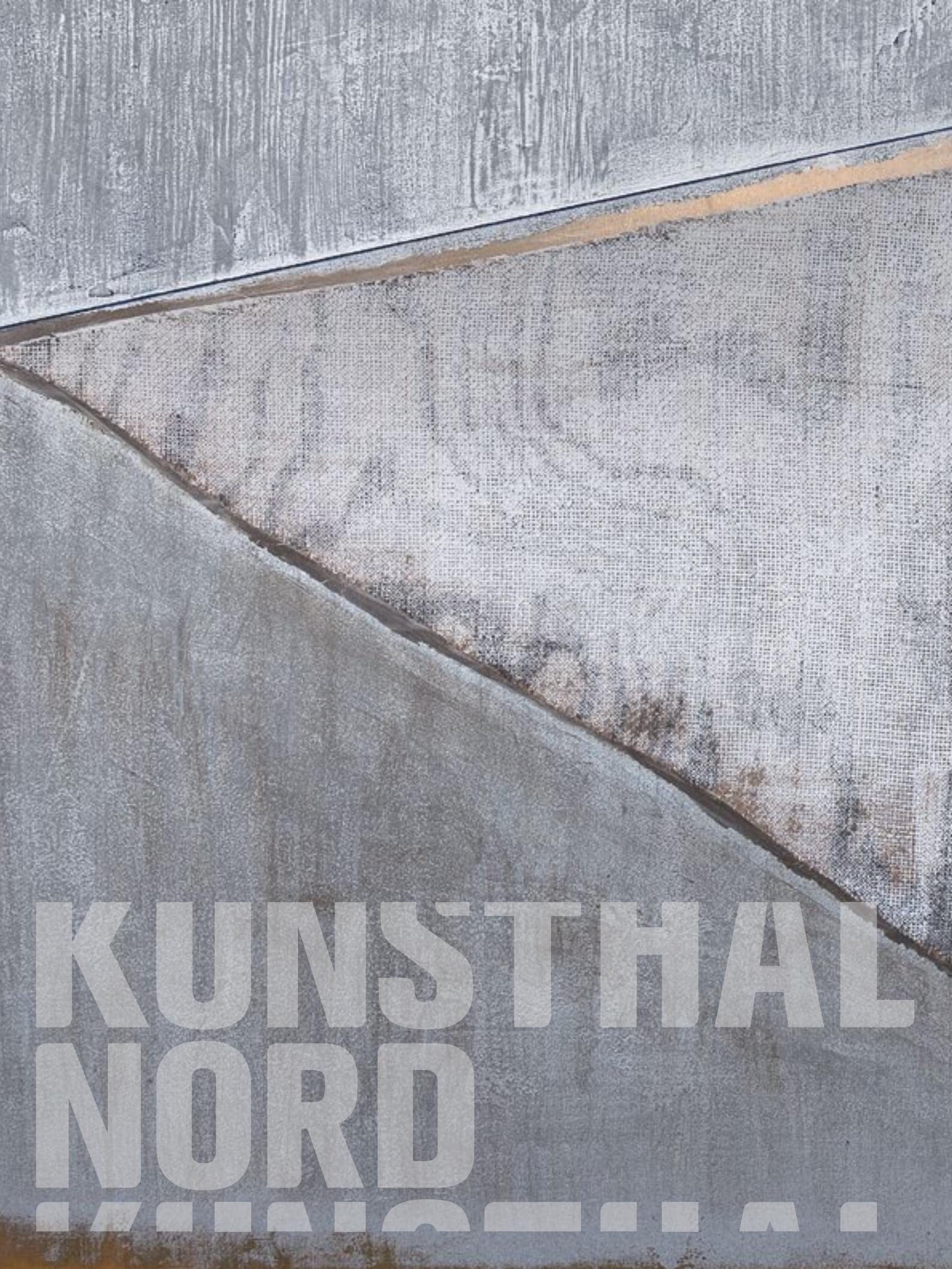
DK-9000 Aalborg

www.kunsthaldnord.dk

L.F. FOGHTS FOND

STATENS KUNSTFOND

KUNSTHAL NORD

www.kunsthal-nord.de