

In repetition there is an attempt at preservation. An intention that becomes a necessity. A model that is emulated and inevitably distorted. Every movement becomes an attempt at preserving the previous movement for posterity.

STATE OF CONSERVATION *by* Tobias Sjöberg

OPENING February 21, 2015, 7 pm
EXHIBITION February 21 – March 29, 2015

With the kind support of

iaspis

*In der Wiederholung steckt der Versuch etwas zu bewahren.
Ein Vorhaben, das zur Notwendigkeit wird. Eine Vorlage,
die in ihrer Nachbildung zwangsläufig verfälscht wird.
Jeder Moment ist ein Versuch den vorangegangenen Augenblick
für die Nachwelt festzuhalten.*

In seiner Ausstellung *State of Conservation* erkundet Tobias Sjöberg die Mechanismen von Handlung und Wiederholung. Zum einen begreift er diesen Vorgang als Möglichkeit, Teil von etwas Größerem zu werden, das über das Selbst hinausgeht: ein vereintes ‚Wir‘. Zum anderen kann der Akt der Wiederholung auf einer rein persönlichen Ebene dazu führen, sich in sich Selbst zu verlieren, hinein in ein beschwörendes, inneres Selbst. Ein Zustand irgendwo zwischen Sinn und Verstand.

Der Titel der Ausstellung *State of Conservation* (Erhaltungszustand) bezieht sich darauf, wie Stätten des Weltkulturerbes von der UNESCO definiert werden. Zugleich wird mit dem Titel das Paradox der Konservierung und den damit einhergehenden Problemen adressiert. Davon ausgehend kreisen die Arbeiten der Ausstellung um die Themen Konservatismus, Kultur, Erbe und Zivilisation.

Die Serie *Freikörperkultur* besteht aus vier Sahne-Skulpturen, die auf Spiegelglas gesprüht sind. Die in den Skulpturen enthaltenen Nahrungsbestandteile – Salz, Zucker und Fett – allein genügen, um das Überleben eines Menschen zu sichern. Das Kunstwerk wird konsumiert und gleichzeitig auch innerlich erfahren. Zudem untersuchen die Skulpturen den Gegensatz von Haltbarkeit und Flüchtigkeit auf sehr physische Art und Weise, da die unterschiedlichen Sahne-Kompositionen die Haltbarkeit beeinflussen. Ausgehend vom Titel könnte *Freikörperkultur* (FKK/Nudismus) auch als ein im Ausstellungsraum, befreiter Körper verstanden werden. Körper und Geist, befreit von einer Tradition, einem Erbe oder einer Idee, erschaffen wiederum neue Verhaltensmuster.

Mit einer Serie von Malereien namens *Mamma och Pappa* (Mama und Papa) hat Sjöberg ein repetitives Mantra initiiert, in dem Kontrollverlust eine Offenbarung zu sein scheint. Die Malereien wurden mit Händen und Fingern angefertigt, die Muster ohne Messinstrumente und nur mit Augenmaß. Die dabei entstehenden Variationen entfernen sich immer weiter von ihrem Ausgangspunkt. Doch durch diese Abweichungen wird die Aktion menschlich und durch die Wiederholungen wird das Muster konserviert. Sich selbst immer wieder zu korrigieren – hier im Akt der Malerei vollzogen – führt zu einem Verständnis und zugleich zu einer Vorahnung von sich Selbst. Oder eines Anderen. Ein Erbe, das gegeben und angenommen wird. Aber auch das Bild an sich scheint bekannt zu sein, oder? In gewisser Hinsicht erinnert es an abstrakte, primitive, folklorische Muster.

In Sjöbergs Werken hat die Aktion, die der Fertigstellung der Arbeit vorangegangen ist, oft eine greifbare Präsenz. Seine Arbeiten sind Manifestationen von Ereignissen und deren Erfahrung. Sie entstehen aus sozialen Interaktionen und Verträgen heraus, in denen sich Gruppen von Menschen, gemeinsam oder getrennt, in derselben Bewegung, Idee oder Expression vereinen. Die Installation *Bön* (Gebet) besteht aus handbemalten Kaugummis und aus aufgefädelten gebrauchten Kaugummis. Diese Halsketten, einem Rosenkranz ähnelnd, sind die gesammelten Überreste einer Performance: in gemeinsam ausgeführten Bewegungen vereinen sich Sjöberg, eine Gruppe von Eltern und ihre Kinder.

Die Ausstellung befasst sich mit einer Gegenwart, in der die überwunden geglaubte Vergangenheit in einem neuen Gewand wiederkehrt. Verhaltensmuster ändern sich. Die Geschichte wiederholt sich. Wie kann eine persönliche Erfahrung bewahrt und an die Nachwelt weitergegeben werden?

In the exhibition *State of Conservation* Tobias Sjöberg continues to explore the mechanisms of action and repetition – as a means of both becoming a part of something greater outside oneself, a unified ‘we’, and, on a purely personal level, of losing oneself in oneself, in an inner incantatory self. A state somewhere between rhyme and reason.

The title of the exhibition, *State of Conservation*, refers to UNESCO’s definition of world heritage sites, as well as to the paradox of conservation and its attendant problems. With this as the point of departure, the works in the exhibition revolve around notions of conservatism, culture, heritage and civilisation.

Among them is the series *Freikörperkultur*, a number of cream sculptures sprayed on mirrored glass. The nutritional components of the sculptures – salt, sugar and fat – are sufficient for the survival of a human being; an artwork to consume and thus experience from the inside. The sculptures also quite physically investigate durability and transience since they differ in their composition, which affects their preservative qualities in various ways. Based on its title, the work *Freikörperkultur* (FKK/nudism) could perhaps be translated into ‘the liberated body’ in the exhibition, a body and a spirit that have been liberated from a tradition, a heritage or an idea and that create new behavioural patterns out of it.

Through a series of paintings entitled *Mamma och Pappa* (Mum and Dad), Sjöberg has initiated the repetition of a mantra, in which the loss of control appears to be a revelation. The paintings were created directly with hands and fingers and the pattern is made without measuring instruments, based on visual estimate. The variations that emerge wrench the action itself from its support; it becomes human in its distortions and in its repetition it also becomes some sort of conservation of a pattern. Self-correction, here enacted through painting, becomes a way of understanding oneself while at the same time foreshadowing oneself. Or someone else. A heritage that is given and received. At the same time the purely visual expression seems familiar, perhaps? It is reminiscent, in parts, of some sort of abstracted, primitive, folkloric pattern.

In Tobias Sjöberg’s oeuvre, the action itself, the act that has narrowly preceded the creation of the work, is often very tangibly present. The works often become manifestations of events and the act of experiencing in itself. Frequently the work emerges from social actions and contracts, in which groups of people, separately or together, are united around the same movement, idea or expression. The installation *Bön* (Prayer) consists of hand-painted chewing gum balls, as well as chewed gum strung onto a thread. The necklaces, which bring to mind some sort of rosary, are the collected remnants of a unison performance, a unifying pattern of movements executed by Sjöberg and a parent group, consisting of parents and their children.

The exhibition *State of Conservation* reflects on a present in which what we believe to have left behind us returns in a new guise. Behavioural patterns shift. History repeats itself. How can an inner experience be preserved and passed on to posterity?

GRIMMUSEUM gUG Fichtestrasse, 2, 10967 Berlin
www.grimmuseum.com info@grimmuseum.com
Wed.-Sat. 2-6pm

Tobias Sjöberg was born in 1979 and lives and works in Stockholm, Sweden. He studied at the Helsinki Academy and graduated from Goldsmiths College of London in 2006.

Sjöberg has had solo shows at institutions such as Färgfabriken, Stockholm [2015]; Galleri Box, Gothenburg, Sweden [2014]; Sinne, Helsinki, Finland [2013]; 1646, Den Haag, Netherlands [2012] and Spor

Klübu, Berlin, Germany [2011]. His work has been included in group shows at venues such as Open Space Vienna, Austria [2104] and Konstnärshuset, Stockholm, Sweden [2014]. Sjöberg is represented in the collections of the Finnish State Art Commission (KIASMA), Helsinki; the City Hall of Södertälje, Sweden; the Romanian Cultural Institute in Stockholm, Sweden and the Public Art Commission, Stockholm, Sweden.

1
Mamma och Pappa II
Oil on canvas, with wooden structure,
257 x 181 cm, 2015

2
Untitled (Mamma och Pappa)
Wool knitting, 2015

3
Civilization
Gouache on glass, site-specific
hinterglasmalerei, 2015

4
Untitled
Oil on canvas, 82 x 65 cm, 2015

5
Untitled
Oil on canvas, 79,9 x 60,5 cm, 2015

6
Mamma och Pappa I
Oil on canvas, with wooden structure,
389 x 183 cm, 2015

7
Untitled (Mamma och Pappa)
Wool knitting, 2015

8
Untitled
Oil on canvas, 87,8 x 82 cm, 2015

9
Untitled
Oil on canvas, 79,3 x 60 cm, 2015

10
Untitled
Oil on canvas, 119,3 x 74,8 cm, 2015

11
Freikörperkultur I
Cream, oxygen, salt, sugar and food coloring
components, 100 x 100 cm, 2015

12
Freikörperkultur II
Cream, oxygen, salt, sugar and food coloring
components, 100 x 100 cm, 2015

13
Freikörperkultur III
Cream, oxygen, salt, sugar and food coloring
components, 100 x 100 cm, 2015

14
Freikörperkultur IV
Cream, oxygen, salt, sugar and food coloring
components, 100 x 100 cm, 2015

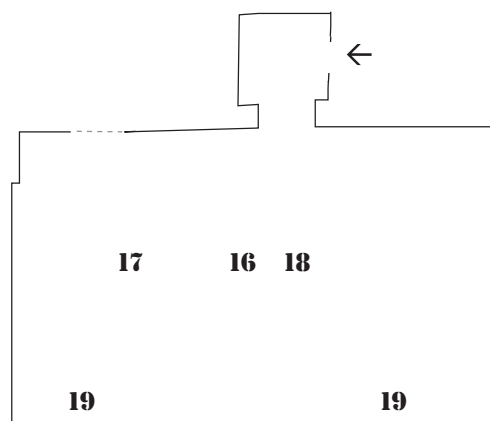
15
Untitled
Oil on canvas, 79,3 x 60 cm, 2015

16
Bön (Prayer)
Hand-painted chewing gum balls,
food coloring components, 2015

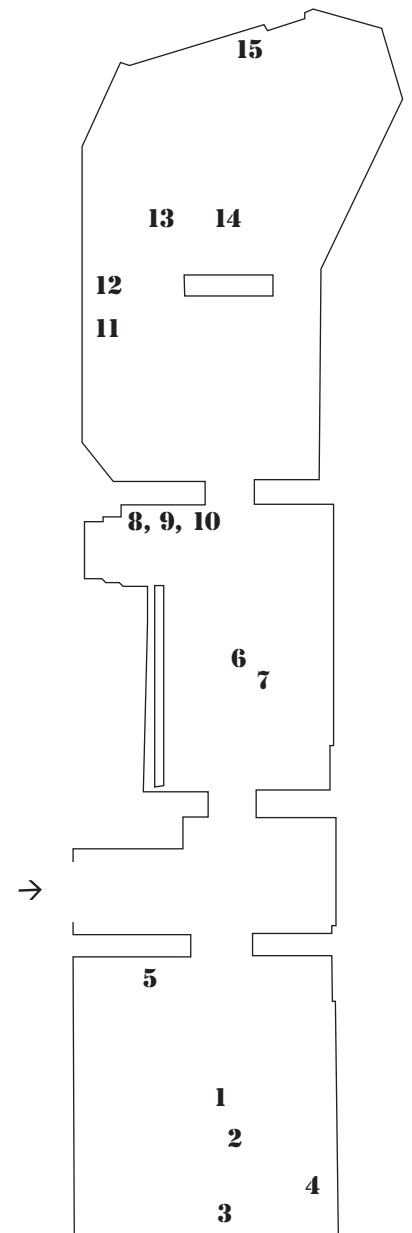
17
Necklace
Chewed chewing gum balls - a rosary beads,
based on the performance *Mamma och
Pappa* (parents and kids), 2015

18
Familjen (The Family)
Video-documentation of rhythmic patterns,
performance with parents, kids and chewing
gum balls, 21.02.2015

19
Civilization
Gouache on glass, site-specific
hinterglasmalerei, 2015

ROOM B

ROOM A