

JOANNE GRÜNE-YANOFF
GRAVITY
28/09 - 03/11 2023

D
U
GALLERI
R
R

A soundscape of layers including birdsong, the flapping of wings during taking off, and a subtle heartbeat welcome visitors into the exhibition *GRAVITY* by Swedish-American artist Joanne Grüne-Yanoff. The sounds are evocative and lay the groundwork for the exhibition which unfolds into three scenes spread throughout the gallery's rooms and encourage exploration, imagination, and interaction. Along the way, the presence of someone can be felt and traces of their existence begin to emerge from one room to the next. It is Cassandra; she guides us on a journey of contemplation and shows us how to reach for the sky.

Grüne-Yanoff is an interdisciplinary artist working across video, sound, sculpture, and textile. Her role expands further to include director and playwright, inventor and maker, storyteller and community builder. Through her practice, she works with various materials that perform and support her fascination with the innate realm of being. Cassandra is a part of this, a character who investigates contemplation and longing. Metaphorically, Cassandra embodies Grüne-Yanoff's practice, that of a grounded being who looks up to the sky, thinking about flight.

Whether through Ovid's *Daedalus and Icarus*, Da Vinci's flying machines, or Rebecca Horn's winged body extensions, flight has continuously inspired human existence. In Grüne-Yanoff's Cassandra, the thought of flight envisioned through imagination is a catalyst that encourages a sense of self and what it means to be human. Cassandra reflects humanity; she is identifiable through her longing. The emotive desire behind Cassandra trying to fly fuels what Grüne-Yanoff calls, "the absurd gestures of Cassandra" and evidence of her attempts are revealed in different ways in the exhibition.

Within the three rooms of the gallery, audiences are introduced to a range of artworks by Grüne-Yanoff including drawings, sculptures, lenticulars and a film. Upon entering the first room of

GRAVITY, visitors are presented with an array of objects. Their importance connect to the other works in the exhibition and simultaneously offer glimpses into the artist's working methods. Props for Cassandra, artist sketches and notes, curious assemblages, and the soundscape foreshadow the exhibition's narrative. Here is evidence of process, time, and the artist's hand.

Grüne-Yanoff expresses concepts through a unique material vocabulary, and she consistently employs textiles, thread, wings, copper wire, wax, salt, text, twigs, old photographs, moss, and eggshells. For Grüne-Yanoff, these materials contain metaphorical and symbolic meanings which, through repeated use, guide her exploration of interior worlds. Her extensive encyclopedia of materials has been collected over many years and brought to her studio to be stored in vials, cloistered in boxes, or incorporated into future artworks. These collections can be seen as clues about existence, time, and fragility and they also reference a time when women cultivated a hidden knowledge within their domestic constraints, gathering plants to create medicines and secreting messages into embroidery. Grüne-Yanoff adds to these traditions with a nod to such constraints. She sews, stains, cuts, tears, embroiders and rejoins fabrics as a means to explore emotional and psychological states of connection and separation. She exposes and keeps the flawed details in the fabrics, allowing them to form part of the continuing whole.

Within Grüne-Yanoff's works, one thing connects to another. Textile processes appear in different ways – a torn polaroid photograph is mended together with thread, and embroidered text becomes a pattern that adorns a cape for Cassandra which is then captured in the unique lenticular prints in the main room of the gallery. Another accessory worn by Cassandra is a crown made of eggshells which Grüne-Yanoff collected and painstakingly assembled. The crown's fragile and tenacious appearance makes the work singular, like a relic meant for only a select few. Despite its fragility, the symbolism of the eggshell as a capsule of fertility, nourishment and protection is also a testimony to existence and future evolution. An extravagant necklace is also on display, constructed with a band of small glass vials buffered by a ring of white feathers. These props suggest a means of entry, an access point, a way to transport into imagined possibilities. They also appear in the film in the third room of the exhibition that explores Cassandra's fascination with flight through another medium.

Ultimately, Grüne-Yanoff fuses a variety of different traditions of storytelling to build a world that is as surreal as it is universal.

A sense of surrealism is evident in the larger room of the gallery where several lenticulars in various sizes are displayed on the walls. In the same way artists make daily sketches, Grüne-Yanoff regularly makes short videos to capture moments or places in nature that fascinate her. The lenticulars are a continuation of this process and simultaneously provide movement and a filmic

quality. In this series of works, Cassandra emerges as a plurality of beings with many guises. The props from the first room, such as the drawings and crown of eggshells, are now identifiable as part of Cassandra's script and wardrobe. The lenticulars document scenes of Cassandra during various flight escapades and moments of contemplation. We see her inside the architectural frame of a window looking outside, sitting in trees or standing alone on the horizon where land meets sea. In these moments, Cassandra is reaching out and reaching in. She is always searching between the sky and the ground; she looks up to the sky with longing, and she looks downward testing and confirming her connection to the Earth.

The lenticulars all share a nostalgic aesthetic emphasized through a palette of colors that evoke a calm, energized beauty in the works not unlike the unique light that settles across Swedish landscapes. The images could be memories of a place we have seen, visited, or dreamed of. Within each lenticular, Cassandra is captured in various moments: she is jumping, flapping her arms, preparing for take-off, resting, balancing on tightropes, and revealing secrets. The viewer is an integral part of this performance – as one moves in front of a lenticular, Cassandra's gestures are activated and she is released from a static state. Her gestures are instructions, encouraging one to access a different way of behaving. For the artist, the acts of flapping arms and jumping contain a certain absurdity, and therein lies their power. It is through the physical and emotional exertion of pretending when imagination becomes real. While the surrealists of the past painted, wrote or photographed dreamscapes of the mind, Grüne-Yanoff presents a physical and bodily experience that fosters the pathway to these other realities.

The conclusion of the exhibition is presented as a film, *The Cassandra Cycle: Memory*. Here we can watch Cassandra in the real world as she moves around her home, wearing a flight suit and the crown of eggshells. From the beginning to the end of the film, Cassandra performs a choreography that fluctuates between birdlike movements of flapping her arms and trying to take off. We get to know more about Cassandra as she converses with an unseen, yet youthful sounding person who persistently asks questions to understand and challenge Cassandra's actions. Soon Cassandra admits that she doesn't actually want to fly, rather she likes to think about it– to imagine flying.

In *GRAVITY*, all the works relate to the idea that Cassandra chooses to inhabit a constant space of longing. For Cassandra, jumping into the air is as important as landing back on the ground and in these moments, her desires are satisfied. Cassandra activates imagination and allows it to expand, and with each breathless jump she makes, she takes us with her.

– written by Anne Klontz, co-curator

JOANNE GRÜNE-YANOFF
GRAVITY
28/09 - 03/11 2023

**D
U
GALLERI
R
R**

Ett ljudlandskap med lager av fågelsång, vingslag under starten och en subtil hjärtrytm välkomnar besökare till utställningen *GRAVITY* av den svensk-amerikanska konstnären Joanne Grüne-Yanoff. Ljuden är suggestiva och skapar en grund för utställningen, som vecklar ut sig i tre scener spridda över galleri rummen. Dessa verk uppmuntrar till utforskning, fantasi och interaktion. På vägen kan närvaron av någon kännas och spår av deras existens börjar framträda från ett rum till nästa. Det är Cassandra; hon guider oss på en kontemplativ resa och visar oss hur vi kan sträcka oss mot himlen.

Grüne-Yanoff är en mångdisciplinär konstnär som arbetar inom video, ljud, skulptur och textil. Hennes roll sträcker sig även till att vara regissör och dramatiker, uppfinnare och skapare, berättare och samhällsbyggare. Genom sin konstnärliga praktik använder hon olika material för att utforska och uttrycka sin fascination för det inre väsendets rike. Cassandra är en del av detta, en karaktär som utforskar eftertanke och längtan. Metaforiskt sett representerar Cassandra Grüne-Yanoffs praktik, som en förankrad varelse som blickar upp mot himlen och reflekterar över flygning.

Genom Ovidius Daedalus och Ikaros, Leonardo da Vincis flygmaskiner eller Rebecca Horns kroppsförlängande vingar har flygningen kontinuerligt inspirerat mänskligheten. I Grüne-Yanoffs verk Cassandra är tanken på flygning, visualiserad genom fantasi, en katalysator som uppmuntrar till en upplevelse av själv och vad det innebär att vara människa. Cassandra återspeglar mänskligheten; hon är igenkännlig genom sin längtan. Den känslösamma längtan som driver Cassandra att försöka flyga är bränslet bakom det Grüne-Yanoff kallar "Cassandras absurda gester," och bevis på hennes försök avslöjas på olika sätt i utställningen.

Inom galleriets tre rum får publiken ta del av en bredd av konstverk skapade av Grüne-Yanoff, inklusive teckningar, skulpturer, lentikulära bilder och en film. När besökarna kliver in i det första

rummet av *GRAVITY* möts de av en mångfald objekt. Deras betydelse knyter an till andra verk i utställningen och ger samtidigt en inblick i konstnärens arbetsmetoder. Rekvisita för Cassandra, konstnärens skisser och anteckningar, nyfikna arrangemang och ljudlandskapet skvallrar om utställningens berättelse. Här finns bevis på processen, tiden och konstnärens personliga touch.

Grüne-Yanoff uttrycker koncept genom ett unikt materiallexikon, och hon använder konsekvent textil, tråd, vingar, koppartråd, vax, salt, text, kvistar, gamla fotografier, mossa och äggskal. För Grüne-Yanoff har dessa material metaforiska och symboliska betydelser som, genom upprepad användning, styr hennes utforskande av inre världar. Hennes omfattande materialencyklopedi har samlats under många år och förts till hennes ateljé för att förvaras i små flaskor, undångömda i lådor eller inkorporerade i framtida konstverk. Dessa samlingar kan ses som ledtrådar om tillvaron, tid och skörhet, och de refererar också till en tid då kvinnor odlade en dold kunskap inom sina hemmets begränsningar, samlade växter för att skapa mediciner och smög in meddelanden i broderier. Grüne-Yanoff tillför dessa traditioner med en vink till sådana begränsningar. Hon syr, fläckar, skär, river, broderar och sammanfogar tyger som ett sätt att utforska emotionella och psykologiska tillstånd av samhörighet och separation. Hon avslöjar och bevarar de bristfälliga detaljerna i tygerna, vilket tillåter dem att bli en del av det fortsatta helhetsuttrycket.

Inom Grüne-Yanoffs verk knyts allt samman. Textila processer tar sig olika uttryck - en sönder-riven polaroidbild lagas ihop med tråd, och broderad text blir ett mönster som pryder en kapp för Cassandra, vilken sedan fångas upp i de unika lenticulära trycken i galleriets huvudrum. En annan accessoar som Cassandra bär är en krona gjord av äggskal som Grüne-Yanoff samlade in och noggrant monterade. Kronans sköra och samtidigt uthålliga framtoning gör verket unikt, som en relik avsedd endast för de utvalda få. Trots dess skörhet vittnar symboliken i äggskalen om fertilitet, näring och skydd, och blir även ett vittnesmål om tillvaron och framtida utveckling. Ett extravagant halsband visas också upp, konstruerat med en rad små glasflaskor omgivna av en krans av vita fjädrar. Dessa attribut antyder en möjlighet till tillträde, en ingång, ett sätt att transportera sig till tänkta möjligheter. De återfinns även i filmen i utställningens tredje rum, där Cassandras fascination för flygning utforskas genom ett annat medium.

I slutändan förenar Grüne-Yanoff en rad olika traditioner inom berättande för att skapa en värld som är lika surrealistisk som den är allomfattande.

En känsla av surrealism är tydlig i det större rummet på galleriet där flera lenticulära bilder i olika storlekar visas på väggarna. På samma sätt som konstnärer gör dagliga skisser, gör Grüne-Yanoff regelbundet korta videor för att fånga ögonblick eller platser i naturen som fascinerar henne. Lenticulära bilder är en förlängning av denna process och ger samtidigt rörelse och en film-

isk kvalitet. I denna serie av verk framträder Cassandra som en mångfald av väsen med många förklädnader. Rekvizitan från det första rummet, såsom teckningarna och kronan av äggskal, är nu identifierbara som en del av Cassandras manus och garderob. De lenticulära bilderna dokumenterar scener med Cassandra under olika flygresor och stunder av eftertanke. Vi ser henne inne i den arkitektoniska ramen av ett fönster som tittar ut, sittande i träd eller stående ensam på horisonten där land möter hav. I dessa ögonblick sträcker Cassandra ut sig och in i sig själv. Hon söker alltid mellan himlen och marken; Hon riktar sin blick mot himlen med längtan, samtidigt som hon betraktar marken, testar och bekräftar sin förankring till jorden.

De lenticulära bilderna delar alla en nostalgisk estetik som betonas genom en färgpalett som framkallar en lugn, energifylld skönhet i verken, liknande det unika ljuset som sänker sig över svenska landskap. Bilderna skulle kunna vara minnen av platser vi har sett, besökt eller drömt om. Inom varje lenticulär fångas Cassandra i olika ögonblick: hon hoppar, flaxar med armarna, förbereder sig för start, vilar, balanserar på lina och avslöjar hemligheter. Beträktaren är en integrerad del av denna framträdande - när man rör sig framför en lenticulär aktiveras Cassandras rörelser och hon befrias från ett statiskt tillstånd. Hennes rörelser är instruktioner som uppmuntrar till att ta till sig ett annorlunda sätt att agera. För konstnären innehåller handlingarna med att flaxa med armarna och hoppa en viss absurditet, och där ligger deras kraft. Det är genom den fysiska och emotionella ansträngningen i att låtsas som fantasin blir verklig. Medan surrealisterna från förr målade, skrev eller fotograferade drömlandskap av sinnet, presenterar Grüne-Yanoff en fysisk och kroppslig upplevelse som främjar vägen till dessa andra verkligheter.

Utställningens avslutning presenteras i form av en film, *The Cassandra Cycle: Memory*. Här får vi följa Cassandra i den verkliga världen när hon rör sig omkring i sitt hem, klädd i en flygdräkt och med kronan av äggskal på huvudet. Genom hela filmen framför Cassandra en koreografi som växlar mellan fågelliknande rörelser där hon flaxar med armarna och försöker lyfta. Vi får lära känna Cassandra bättre när hon samtalar med en osynlig, ändå ungdomlig röst som envist ställer frågor för att förstå och utmana Cassandras handlingar. Snart erkänner Cassandra att hon faktiskt inte vill flyga, utan hon tycker om att tänka på det—att föreställa sig att flyga.

I utställningen *GRAVITY* knyter samtliga verk an till idén att Cassandra väljer att bebo en konstant längtansrum. För Cassandra är det lika betydelsefullt att hoppa upp i luften som att landa åter på marken, och i dessa ögonblick tillgodoses hennes begär. Cassandra sätter fantasin i rörelse och låter den utvecklas, och med varje andlös hopp hon tar, tar hon med oss.

— skrivet av Anne Klontz, co-curator