

MARTINA HOOGLAND IVANOW
SHADOW WORKS, LIVING THE DREAM
03/04–03/05 2025

D
U
G A L L E R I
R
R

We are thrilled to invite you to the opening reception and book release for *Shadow Works, Living the Dream*, Martina Hoogland Ivanow's second exhibition with the gallery.

Martina presents selected images from her new book and edit, also titled *Shadow Works, Living the Dream*, alongside overexposed photographic material in a site-specific installation. In today's image-saturated world, photography is often taken for granted, and its poetic essence is overlooked. This exhibition features framed analog works and a video piece that explore the balance and imbalance of everyday existence.

Between 2016 and 2018, Martina investigated different structures and relationships to fear, questioning how it is met—with aggression or empathy. Her photographs engage in an associative dialogue, examining their connections. A central sound piece complements the exhibition, weaving together themes of reenactment, contemporary narratives, and the irrationalities and absurdities of modern life.

Martina Hoogland Ivanow is an artist working primarily with photography and film, exploring the interplay between filtered light, sound, and image. After an acclaimed early career as an international photographer in New York, Paris, and London, she established her art practice in Stockholm in 2002, where she continues to live and work.

After many years working mainly with photography and filmmaking she has recently started to include more sculptural elements through multi-channel or directed sound, animation, and various forms of light montage. An interest in what is complex and contradictory in the life of the contemporary runs like a common thread through her work in which the process becomes an investigation into our often dualistic nature and how the self relates to the outside world. New works are usually inspired by the behavioural patterns that she perceives to dominate, such as; different processing around climate change or social and spatial impact through new technology. The structure is based upon non-linear associative documentation where much of the process circles around removing or altering information through the extremity and limitation of the specific technique.

Her most recent work *Second Nature* (2021-24) *I, II, III, Gyda and Signal-Absence Teaching Drum* (2021) as well as *Original-Play* (2018-19) and *Circular Wait* (2010-14) all examine the irrational and often contradictory in human behaviour in relation to nature. Hoogland Ivanow has exhibited and shown at the Moderna Museet and Kulturhuset in Stockholm, Kunstlerhaus Bethanien, Berlin, The Hermes Foundation, New York and Rotterdam International Filmfestival among others.

Martina's newly published book, *Shadow Works, Living the Dream*, published by Livraison Books in 2025, presents a newly edited selection spanning thirty years of photography. The book includes images from her series *Speedway* (2002-05), *Far Too Close* (2002-07), *Satellite* (2009-10), *Circular Wait* (2010-14), *Early Reading* (2016-18) and *Second Nature* (2019-24). It also features fashion editorial work from 1994 to the early 2000s, originally published in *Dazed and Confused*, *10 Magazine*, *The Face* and *Another*.

In recent work, Hoogland Ivanow has deconstructed documentary imagery, revisiting her extensive archive of negatives. This process led her to rediscover and rework past photographs, ultimately inspiring the creation of this book:

I've been thinking about what comes before and after, about repetition and the potential of abstraction. Certain themes emerge—irrationality, theatricality, and the ways we play with identity. It's multi-layered and interspersed. I see humans as the rare species, the odd ones. We know what to do but are incapable of doing it. We are the parasites of the earth. We are also extraordinary.

In my relationship with the camera, I have developed methods involving visual displacements and the manipulation of shadows to create a visual language characterised by reduction and abstraction. In this respect, analogue photography and the darkroom have been useful, as the opacity or transparency of the negative, when exaggerated, creates the possibility of absence. I find that a camera often captures more information than the human eye can register, and therefore explores the possibility of showing less."

– Martina Hoogland Ivanow

In today's image-saturated world, we often take photography for granted, overlooking the poetic essence that the medium holds. The publication features 180 images printed on uncoated paper, with book design by Sandberg & Timonen and an extensive text by curator Grace Johnston, based on conversations with the artist between April and June 2024.

MARTINA HOOGLAND IVANOW SHADOW WORKS, LIVING THE DREAM 03/04–03/05 2025

D
U
G A L L E R I
R
R

Vi är glada att bjuda in dig till vernissagen och bokrelease för *Shadow Works, Living the Dream*, Martina Hoogland Ivanows andra utställning med galleriet.

Martina presenterar utvalda bilder från sin nya bok och redigering, även den med titeln *Shadow Works, Living the Dream*, tillsammans med överexponerat fotografiskt material i en platsspecifik installation. I dagens bildmättade värld tas fotografi ofta för givet, och dess poetiska essens förbises. Denna utställning innehåller inramade analoga verk och en videoinstallation som utforskar balansen och obalansen i vardagens tillvaro.

Mellan 2016 och 2018 undersökte Martina olika strukturer och relationer till rädsla och ifrågasatte hur den bemöts – med aggression eller empati. Hennes fotografier engagerar sig i en associativ dialog där deras samband utforskas. Ett centralt ljudverk kompletterar utställningen och väver samman teman kring återuppförande, samtida berättelser samt det irrationella och absurda i det moderna livet.

Martina Hoogland Ivanow är en konstnär som främst arbetar med fotografi och film och utforskar samspelet mellan filtrerat ljus, ljud och bild. Efter en uppmärksam tidig karriär som internationell fotograf i New York, Paris och London etablerade hon sin konstnärliga praktik i Stockholm 2002, där hon fortfarande bor och verkar.

Efter många år med fokus på fotografi och film har hon nyligen börjat integrera mer skulpturala element genom multikanaligt eller riktat ljud, animation och olika former av ljusmontage. Ett genomgående tema i hennes arbete är intresset för det komplexa och motsägelsefulla i det samtida, där processen blir en undersökning av vår ofta dualistiska natur och hur jaget förhåller sig till omvärlden. Hennes nya verk tar ofta avstamp i de beteendemönster hon ser dominera, som olika sätt att hantera klimatförändringar eller hur ny teknologi påverkar sociala och rumsliga strukturer.

Hennes konstnärliga metod bygger på icke-linjär, associativ dokumentation, där en stor del av processen handlar om att ta bort eller förändra information genom att tänja på eller begränsa den specifika teknikens ytterligheter.

I sina senaste verk – *Second Nature* (2021–24) *I, II, III, Gyda* och *Signal-Absence Teaching Drum* (2021) samt *Original-Play* (2018–19) och *Circular Wait* (2010–14) – undersöker hon det irrationella och ofta motsägelsefulla i människans beteende i relation till naturen. Hennes verk har visats på Moderna Museet och Kulturhuset i Stockholm, Künstlerhaus Bethanien i Berlin, The Hermes Foundation i New York och Rotterdam International Film Festival, bland andra.

Martinas nypublicerade bok, *Shadow Works, Living the Dream*, utgiven av Livraison Books 2025, presenterar ett nyredigerat urval av fotografier från de senaste trettio åren. Boken innehåller bilder från serierna *Speedway* (2002–05), *Far Too Close* (2002–07), *Satellite* (2009–10), *Circular Wait* (2010–14), *Early Reading* (2016–18) och *Second Nature* (2019–24). Den inkluderar även modeeditorial från 1994 till tidigt 2000-tal, ursprungligen publicerat i *Dazed and Confused*, *10 Magazine*, *The Face* och *Another*.

I sitt senaste arbete har Hoogland Ivanow dekonstruerat det dokumentära bildspråket genom att återbesöka sitt omfattande arkiv av negativ. Denna process har lett till att hon återupptäckt och omarbetat tidigare fotografier, vilket i sin tur inspirerade till skapandet av denna bok:

"Jag har funderat på vad som kommer före och efter, på upprepning och abstraktionens möjligheter. Vissa teman återkommer – irrationalitet, teatralitet och hur vi leker med identitet. Det är mångbottnat och fragmenterat. Jag ser människan som den sällsynta arten, den udda. Vi vet vad vi borde göra, men vi är oförmögna att göra det. Vi är jordens parasiter. Men vi är också extraordinära.

I min relation till kameran har jag utvecklat metoder där jag förskjuter det visuella och manipulerar skuggor för att skapa ett bildspråk präglad av reduktion och abstraktion. I detta har det analoga fotografiet och mörkrummet varit centrala, eftersom negativets opacitet eller transparens, när den förstärks, skapar möjligheten till frånvaro. Jag upplever att en kamera ofta fångar mer information än det mänskliga ögat kan registrera – och därigenom också kan utforska möjligheten att visa mindre."

– *Martina Hoogland Ivanow*

I en värld översvämmad av bilder tas fotografi ofta för givet, och dess poetiska essens förbises. Publikationen innehåller 180 bilder tryckta på obestruket papper, med bokdesign av Sandberg & Timonen och en omfattande text av curatören Grace Johnston, baserad på samtal med konstnären mellan april och juni 2024.