

THE CONFERENCE OF THE BIRDS

BECOMING SPECIES / EYES AS BIG AS PLATES / ULLA TAIPELE / JAN EERALA / LAU NAU /
EVA BAKKESLETT / GYLLEBOVERKET / ULRIKA JANSSON / MAIKEN VIBE BAUER /
CHRISTOPH MATT / ARTERNAS AMBASSAD + VEMS VATTENKROPP? / PERNILLA LJUNGKVIST

1 juni — 1 september 2024

The Conference of the Birds

1 juni — 1 september 2024

Publika aktiviteter 1-2 juni & 31 augusti - 1 september

Österängens konsthall & Fågelmuseet

Chorus sinensis. Foto Jan Eerala

“Syftet med *The Conference of the Birds* är att hjälpa till att lyfta vår mänskliga blick till en fågels perspektiv, förnya sättet människor ser på fåglar och hitta nya sätt att välkomna och inkludera fåglar tillbaka in i vår mänskliga kultur.”

Fåglar har funnits på jorden i 150 miljoner år. I vår mänskliga kultur återspeglas de i vår mytologi, konst och hantverk, litteratur, musik, dans och ceremonier över hela världen. Under de senaste decennierna har vi förlorat en stor del av den totala fågelpopulationen i Norden och många arter är i fara att försvinna för gott. Situationen för sjöfåglar är dramatisk, med en stor minskning av flera arter. Förlusten av fåglar kommer att få ofattbara konsekvenser, även för vår mänskliga kultur.

Österängen konsthall och Jönköpings Fågelmuseum presenterar nu utställningen *The Conference of the Birds*. Utställningen visar många av de konstverk som producerats under ett fem år långt nordiskt konstprojekt, som utforskar kreativa sätt att samexistera med fåglar i en mer än mänsklig värld. Här har konst och vetenskap strålat samman för

att fokusera på vårt förhållande till fåglar och deras öde. Från ett fågelperspektiv undersöker konstnärerna hur taktila, emotionella och sociala värden kan odla empati och stärka vår koppling till vår omgivning och till fåglarna.

Kärnan i projektet är fem platsspecifika samarbeten, så och Danmark. I dessa Nests har inbjudna konstnärer, forskare, lokala invånare och fågelexperter reflekterat över och utforskat fågelrelaterade frågor kopplade till de specifika platserna.

Genom historien har människor i Norden levt sida vid sida med samma fågelarter. En viktig del av projektet har varit att dela erfarenheter över nationsgränserna för att identifiera och specificera våra gemensamma utmaningar och förändringar som kan leda till positiva resultat för fåglarna. Migrerande fåglar visar oss att utmaningarna går bortom gränser, disciplin och arter, och så även lösningarna.

I Finlands skärgård har ett audiovisuellt verk och ett körstycke för den hatade storskarven skapats av curator Ulla Taipele, ljudkonstnären LauNau och videokonstnären

Jan Eerala. På ön Selvær i norra Norge har det nära förhållandet mellan ejderfåglar och människor blivit en film, en serie fotografier och en performativ skulptur genom händerna på kuratorn och konstnären Eva Bakkeslett och konstnärssduon Karoline Hjort och Riitta Ikonen.

I Köpenhamn har aktionsfilosofen Oleg Koefoed tillsammans med en grupp konstnärer utforskat möten mellan människor och fåglar i staden genom deltagarbaserade metoder som vandringar, lyssningssessioner och relationella konstformer. På Kosteröarna i Sverige har ett rituellt videoverk skapats av konstnärgruppen Gylleboverket tillsammans med en lokalbefolkning som lever i ett landskap nära fåglar och fisk.

I Frihamnen i Göteborg har kuratorn och konstnären Ulrika Jansson tillsammans med andra konstnärer, specialister och allmänheten utforskat genom kroppsliga och sinnesvidgande upplevelser vad samexistens mellan arter kan innebära i stadsplanering. På Österängen konsthall och på Jönköpings Fågelmuseum kommer flera av

dess konstverk skapade på de olika Nest-platserna för första gången att presenteras i en gemensam utställning och i ett publikt program.

Projektet är inspirerat av den episka dikten *The Conference of the Birds* (1170) av den persiska poeten Farid ud-Din Attar, där världens fåglar samlas för att uppmärksamma många av de globala problem som påverkar både fåglars och människors liv, problem som fortfarande är aktuella idag.

Tyvärr bevittnar vi för närvarande alarmerande nedgångar av fågelpopulationer och förväntar oss massutrotning av arter. Berättelserna bakom statistiken - hur fåglar påverkas av förlust av habitat, invasiva arter, bekämpningsmedel och klimatförändringar - kan hjälpa till att göra dessa till synes abstrakta problem som vi alla står inför mer konkreta och känslomässigt berörande.

Varelse / Værelse, Ulrika Jansson. Foto David Eng

Projektet har inspirerats av den finländska författaren Yrjö Kokkos bok ”*Laulujoutsen / Sångsvanen - Fågeln från Norr*” (1950), vilket är ett utmärkt exempel på den påverkan konst kan ha på fåglar. Genom sin fiktiva roman har Kokko fått erkännande för att

ha räddat sångsvanens population i Finland från utrotning. Boken förändrade attityden till den en gång hatade fågeln som sedan blev Finlands nationalsymbol. I texten ”*Storskarven - en fågel värd en sång*”, en av flera texter skrivna inom *The Conference of the Birds*, skriver litteraturforskaren Karoliina Lummaa:

”Allt som är viktigt får en historia, en alldeles egen sång. Naturen och alla dess djur och växter är meningsfulla för oss, och den meningen återspeglas i konst och kultur. Och det som har skildrats och skrivits om förblir i våra sinnen som något värt att vårda.”

På webbplatsen finns mer information om projektets process och dokumentation av de många aktiviteter som genomförts under projektet 2019-2024, såsom offentliga evenemang, utställningar, seminarier och texter.

The Conference of the Birds initierades av konstnären och kuratorn Eva Bakkeslett (NO) och kuraterades tillsammans med konstnären och kuratorn Ulrika Jansson (SE). Den finska delen av projektet har kuraterats av Ulla Taipale (FI) och Karoliina Lummaa (FI), och den danska delen av projektet har kuraterats av aktionsfilosofen Oleg Kofoed, de medverkande konstnärerna och fågelexperten Nikolaj Noel Christensen (DK). Produktionsdelen av projektet har fått finansiering från Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, KORO, Nordnorsk kunstnersenter, Billedkunstnernes vederlagsfond, Konstrådet i Satakunta, Göteborgs stad, Niilo Helanders Stiftelse, Samuel Hubers Konststiftelse, Sharing Copenhagen, Københavns kommunes kultur og fritids udvalg och Pori Art Museum.

#Thomas - Eyes as Big as Plates

The Conference of the Birds

1 June — 1 September 2024

Public events 1-2 June &
31 August -1 September

“Our intention with The Conference of the Birds is to help lift our human gaze into a bird’s eye perspective, renewing the way people think about birds and finding new ways of welcoming and including birds back into our culture.”

Birds have existed on Earth for 150 million years. In our human culture, they are reflected in our mythology, arts and crafts, literature, music, dance and ceremonies worldwide. In recent decades, we have lost a large part of the total bird population in the Nordic region and many species are in danger of disappearing for good. The situation for seabirds is particularly dramatic, with a huge reduction for several species. The loss of birds will have unimaginable consequences, also for our human existence.

Österängen konsthall and Jönköpings Fågelmuseum presents the exhibition *The Conference of the Birds*. The exhibition shows a collection of artworks produced during a five-year long Nordic art project, exploring creative ways to coexist with birds in a more than human world. Here art and science have joined forces to focus on our relationship with the birds and their destiny. From a bird’s eye perspective the artists examine how tactile, emotional and social values can cultivate empathy and strengthen our connection to our surroundings and to the birds.

The core of the project are five site-specific collaborations called *Nests*, located in Norway, Sweden, Finland and Denmark. The chosen places and bird related themes were selected by the different curators. In these Nests invited artists, researchers, and local inhabitants and bird experts have been reflecting on and exploring issues connected to these particular places and bird species. Throughout history, people in the Nordics have lived alongside the same bird species. An important part of the project has been to share

ENGLISH

experiences across national borders to identify and specify our common challenges and changes that may lead to positive outcomes for the birds. Migrating birds show us that the challenges are beyond borders, discipline and species, and so are the solutions.

In the Finnish archipelago, curated by Ulla Taipele, an audio visual work and a choir piece for the hated great cormorant has been made by sound artist LauNau and video artist Jan Eerala. On the island of Selvær in northern Norway the close relationship between eider ducks and humans has become a film, a series of photographs and a performative sculpture through the hands of curator and artist Eva Bakkeslett and the artist duo Karoline Hjorth and Riitta Ikonen. In Copenhagen, curator and action philosopher Oleg Koefoed invited a group of artists exploring the encounters between people and birds in the city with participatory walks, listening sessions and

relational art forms. On Koster islands in Sweden, a ritual video work has been made by artist group Gylleboverket together with the local people who live in a landscape close to birds and fish. In Frihamnen, Göteborg, curator and artist Ulrika Jansson, together with other artists, specialists and the public, has explored through physical and sensory experiences possibilities for coexistence between species in urban planning. In Österängen konsthall and at Jönköpings Fågelmuseum, several of these artworks and activities created in the different Nests are presented for the first time in a joint exhibition and public program.

The project is inspired by the epic poem *The Conference of the Birds (1170)* by the Persian poet Farid ud-Din Attar, where the birds of the world gather to bring attention to many of the difficulties affecting both the lives of birds and of humans, problems which resonate to this day. Sadly, we are currently witnessing alarming declines of bird populations and expecting mass species extinction. The stories behind the statistics – how birds are affected by habitat loss, invasive species, pesticides

and climate change – can help make these seemingly abstract problems we are all facing more tangible and emotionally touching.

Another inspiration comes from the Finnish author Yrjö Kokko’s book *Laulujoutsen/ The whooper swan - The bird from the North (1950)* which is a great example of the influence art can have on birds. Through his fictional novel, Kokko has been credited with saving the whooper swan population in Finland from extinction. The book changed the attitude towards the once hated bird that subsequently became Finland’s national symbol. In the essay *The Great cormorant – a bird worthy a song*, one of several texts written within the context of The Conference of the Birds, the author Karoliina Lummaa writes:

“Everything that is important gets a story, a song of its very own. Nature and all its animals and plants are meaningful to us, and that meaning is reflected in art and culture. And what has been depicted and written about remains in our minds as something worth cherishing”.

On the project’s website there is more information about the process and documentation of the many activities produced during the project such as public events, exhibitions, seminars and texts.

The Conference of the Birds is initiated by artist and curator Eva Bakkeslett (NO) and curated together with artist and curator Ulrika Jansson (SE). The Finnish Nest has been curated by Ulla Taipale and Karoliina Lummaa (FI) and the Danish Nest by Oleg Koefoed, the participating artists and Nikolaj Noel Christensen (DK). The production part of the project has received funding from Nordic Culture Fund and Nordic Culture Point, KORO, Nordnorsk kunstnersenter, Billedkunstneres vederlagsfond, Arts Council of Satakunta and Göteborg stad, Niilo Helander Foundation, Samuel Huber Art Foundation. Sharing Copenhagen, Cultural council of the municipality of Copenhagen and Pori Art Museum

[@the.conferenceofthebirds](http://theconferenceofthebirds.net)

BECOMING SPECIES

Bobyggande

Becoming Species slår sig ner i Österängens konsthall och bjuder in alla intresserade - barn, unga och vuxna - att bygga ett bo av återvunna tygrester och upphittade träpinnar. Boet har många olika former och kommer att byggas utifrån fri fantasi och improvisation. Under en drop-in workshop på utställningens öppningsdag kommer boet att växa och spridas vilt och ohämmat. Boet blir sedan en scen för en performance av Becoming Species där tre nyfödda, förvandlade fågelmänniskor kommer att dyka upp och möta världen för första gången. De flyger runt och visar upp sina speciella färdigheter och attribut.

Interaktiv installation och performance

*The collective imagination of the nest,
Köpenhamn 2023, Becoming Species*

Becoming Species arbete *Bobyggande* är ett utforskande av fantasin om boet, undret och magin i att bygga ett bo och en performativ reflektion över de olika egenskaper som människor delar eller inte delar med fåglar.

Boet som visas i utställningen är gjort av upphittade träpinnar och tygrester och är spår från utställningens öppningsdag där Becoming Species bjöd in lokalbefolkningen till en workshop i att bygga bon och därefter framträdde och uppträdde som fågel-mänskliga arter.

Det här boet är ett pågående samskapande med alla som vill bidra till att bygga ett kollektivt bo. Hur du vill bidra till boet är bara begränsat av din egen fantasi och dina behov som fågelmänniska.

@becomingspecies

Att bli fågelmänniska

- Meditationsguide vid bobyggande

Slut dina ögon

Ta ett par djupa andetag

Lägg märke till ditt hjärtslag

Känn dina mänskliga organ, muskler, ben

Lägg märke till huden

Kan du känna hur håren växer på din hud?

Lägg märke till dina skulderblad, armar, fingrar

Föreställ dig att fjädrar börjar växa ut från din hud

Föreställ dig att vingar börjar växa

Från dina skulderblad, armar, fingrar

Föreställ dig att näsan blir längre, hårdare

Den växer ihop med munnen och blir till en näbb

Hur känns din kropp nu?

Hur känns din andedräkt nu?

Hur slår ditt hjärta nu?

Du är redo att börja bidra till att bygga boet -

du behöver bara fråga dig själv som en fågelmänniska:

Vad behöver boet för att vara en bekväm plats för dig och andra?

Nu ser du byggmaterial:

Pinnar, grenar och tygsträngar.

Den enda regeln är att vi bygger det här boet tillsammans

Hur du vill hjälpa till att bygga ut boet,

beror på dina behov och fantasier som fågelmänniska.

Använd tyget för att binda knutar och/eller förbinda grenar

Det kan bli så stort eller litet som du vill.

Integrera din skapelse med resten av boet.

När du är klar kan du placera dig själv inuti boet,

känn din mänskliga fågelkropp i denna kollektiva skapelse

Om något inte är där det ska vara,

är du välkommen att flytta på det.

Du är nu en del av en gemenskap av fågelmänniskor.

Välkommen!

***Becoming Species** är ett performancebaserat klimataktivistkollektiv från Danmark som förstärker och kräver utrymme för naturens olika röster genom performance och fredlig civil olydnad. Becoming Species medverkade i den danska Nesten Avian-Human på Islands Brygge, Köpenhamn 2023*

BECOMING SPECIES

Nesting

Interactive installation and performance

Becoming Species settles in Österängen konsthall and invites anyone interested - kids, young and adults - to build a nest of recycled fabric scraps and found wood sticks. The nest has many various forms and will be built from free imagination and improvisation. During a drop-in workshop at the opening day of the exhibition, the nest will grow and spread wildly and unrestrained. The nest becomes a stage for a performance of Becoming species where three newborn morphed bird people will emerge and meet the world for the first time. They will fly around and show off their special skills and attributes.

The work of Becoming Species is an exploration of the imagination of the nest, the wonder and magic of building a nest and a performative reflection on the different characteristics that humans share / do not share with birds. The nest exhibited here which is made of found wood sticks and fabric scraps are traces from the opening where Becoming Species invited locals for a workshop in building nests and thereafter emerged and performed as bird-human species.

ENGLISH

This nest is an ongoing co-creation with anyone who'd like to contribute to building a collective nest. How you want to contribute to the nest is only limited by your imagination, and needs as an avian-human.

Becoming Avian-Human

- Meditation guide for nest building

Close your eyes
Take a few deep breaths
Notice your heart beat
Feel your human organs, muscles, bones
Skin
Can you feel the hairs growing on your skin?
Notice your shoulder blades, arms, fingers
Imagine that feathers start growing out of your skin
Imagine wings starting to grow
From your shoulder blades, arms, fingers
Imagine your nose becoming longer, harder
Growing together with your mouth, becoming a beak
How does your body feel now?
How does your breath feel now?
How does your heart beat now?

You are ready to start adding to the nest -
you only need to ask yourself as an avian-human:
What does the nest need to be a good place for you and others?

Then, you'll find building materials:
Sticks, branches and strings of fabric.
The only rule is that we are building this nest together
How you want to help expand the nest,
Depends on your avian-human needs and imaginations
Use the fabric to tie knots and/or connect branches,
as big or small as you wish
Integrate your creation with the rest of the nest
When you're done, you can place yourself inside the nest,
Feeling your avian human body in this collective creation
If something is not where it's supposed to be,
You are welcome to move it.
You are now part of an avian-human community.

Welcome!

***Becoming Species** is a performance climate activist collective from Denmark which amplifies the diverse voices of species and demands space for wild nature through performance and peaceful civil disobedience. Becoming Species participated in the Danish Nest Avian-Human at Islands Brygge Copenhagen 2023.*

@becomingspecies

EYES AS BIG AS PLATES /
EVA BAKKESLETT

Ahoo Ahoo

- Ejdrar och människor utbyter kultur.

Ahoo ahoo är det förtrollande ljudet från ejderhannar som fyller Træna-skärgården längs Nordnorges kust tidigt på våren. Det är också den övergripande titeln på konstverken som avslöjar det nära sambandet mellan människa och ejder på öarna Selvær och Sandøy. Här har människor i århundraden skött om ejdrarna under häckningssäsongen genom att bygga bon och skrämman bort rovdjur, och i utbyte fått ejderdun när ungarna lämnar sina bon. Detta vackra och ömsesidigt fördelaktiga partnerskap är nu på gränsen till utrotning, med bara två ejderskötare kvar på öarna. Bristen på mat och störningar från mänskliga aktiviteter har också bidragit till att antalet ejdrar sjunkit dramatiskt under de senaste femtio åren och satt upp dem på den långa listan över utrotningshotade arter.

En serie fotografiska, skulpturala porträtt
Poetisk dokumentärfilm
Ejderdunsdräkt

Ahoo Ahoo lyfter fram en obruten tradition av ett djupt rotat släktskap mellan människor och fåglar, förankrad i en obevlig miljö. Verket består av en serie fotografiska, skulpturala porträtt av konstnärssduon Karoline Hjorth och Riitta Ikonen, även kända som Eyes as Big as Plates, samt en poetisk dokumentärfilm och en skulptural ejderdunsdräkt av konstnären Eva Bakkeslett.

Verken är resultatet av två residens på Selvær i maj 2022 och 2023, initierade och kuraterade av Eva Bakkeslett. I teamet ingår även biologen Thomas Holm Carlsen, som har forskat på ejdrar på dessa öar i 20 år. Han introducerade konstnärerna för ejdrarna och kopplade dem samman med ejderskötarna Eivind Hansen och Jann Sandøy på Selvær och Sandøy samt till Gerd Jakobsen, som är den enda personen kvar som rensar dunet från ejdrarnas bon.

Konstnärssduon Karoline Hjorth och Riitta Ikonen, har utforskat det unika förhållandet och det ömsesidiga beroendet som har formats genom århundradena mellan människor och fåglar på dessa öar. Duon tillbringade tio dagar knädjupt i ejderdun, midjedjupt i sjögräs, rullande på vita sandstränder och i de flesta av öarnas källare, vindar och kök, lyssnande och lärande av lokalbefolkningen och ejdrarna som ahooade till sina partners dag och natt.

De har skapat en serie fotografier där ejderskötarna och biologen Thomas medverkar är aktiva deltagare klädda i material relaterade till ejdrarna och fotograferade på platser där ejderänderna skulle häcka på ön.

Verken är en del av Karolines och Riittas ständiga sökande efter moderna människors tillhörighet i naturen. Sedan 2011 har duon producerat över 150 porträtt över fem kontinenter, i samarbete med operasångare, vargspårare, pionjärer inom våtmarksskydd, rewilding-aktivister, jägare, entreprenörer, ejderändarvårdare, bibliotekarier, surfare, renherdar, aboriginska konstnärer, brottnings tränare och bönder. Med målet att kombinera konstens, vetenskapens och aktivismens kraft porträtterar konstnärssduon människor som aktivt engagerar sig i klimatkrisens diskurs och utforskar konstens potential att driva på för konkreta systemförändringar.

Eyes as Big as Plates

*Hjorth & Ikonen har samarbetat kring publikationer och projekt inklusive **Eyes as Big as Plates** (pågående), *The World in London* (2012), *Time is a ship that never casts anchor* (2014–18), *Signal, Lights, Connected* för PyeongChang Winter Olympics (2018), *TED Talk 2020* och *Finnskogen Understories* (pågående). Norska fotografen, konstnären och författaren Karoline Hjorth tog sin masterexamen vid University of Westminster (London) 2009. Finska konstnären Riitta Ikonen tog sin masterexamen vid Royal College of Art, London 2008. Deras senaste publikation i serien finns tillgänglig direkt från konstnärernas webbplats (www.eyesasbigasplates.com). Alla intäkter från dessa försäljningar går direkt tillbaka till produktionen av nya verk.*

eyesasbigasplates.com

Eivind

Eyes as Big as Plates
100 x 120 cm
Arkivariskt pigmenttryck, Norge 2022
Monterad och laminerad på dibond

Ahoo, ahooh kan jämföras med hej på ejderspråk. Eivind är en av de få kvarvarande ejderskötarna i Norge. Efter att ha arbetat som fiskare hela sitt liv stannar han nu på fastlandet i maj och juni för att hålla den snabbt minskande ejderpopulationen vid liv genom att agera fågelskrämma mot korpar, örnar osv. och bygga, underhålla och ta hand om e-husen.

Eivind tog oss med till ett skär en kort båtresa från Selvær där han inte hade varit sedan sin ungdom, och där han och hans kamrater brukade åka för att njuta av hembrygd öl och måsfågelägg med de mest enastående vyerna, en tid när måsfåglarna fanns i stora mängder.

Gerd

Eyes as Big as Plates
100 x 120 cm
Arkivariskt pigmenttryck, Norge 2022
Monterad och laminerad på dibond

Gerd är en av de sista kvarvarande experterna på ejderdunsrensning i Norge. Under åren har Gerds skarpa ögon tillverkat ejderdunstäcken till allt från kungligheter till mumintroll. Hon tilldelades Hedersmedaljen av Norsk Kulturminnefond i 2023 tillsammans med sina grannar Eivind och Jann.

Thomas

Eyes as Big as Plates
60 x 50 cm
Arkivariskt pigmenttryck, Norge 2022
Monterad och laminerad på dibond

En biolog med 20 års forskning på ejderänder och ett extra intresse för bin, Thomas samarbetar med ejderskötarna som fungerar som livvakter från rovdjur för häckande fåglar. Genom att arbeta nära Eivind hjälper han till med övervakning, registrering, reparation och förberedelse av ejderhus, samt duninsamling.

Jann

Eyes as Big as Plates
60 x 50 cm
Arkivariskt pigmenttryck, Norge 2022
Monterad och laminerad på dibond

Jann bor på grannön Sandøy tillsammans med sin fru och tog över skötseln av ejdrarna från sin mor som också var fotograf. Jann har en unik kunskap om ejdrarna, många av dem återvänder till samma hus varje år. Hans barnbarn hjälper honom att namnge fåglarna och restaurera husen.

Ahoo Ahoo

Eva Bakkeslett
Videoverk 20 min

Eva Bakkeslett har ödmjukt observerat ejderänderna och deras finkänsliga skötare på Selvær och Sandøy med en filmkamera under två vårar. I processen fördjupade hon sig i detta unika människa-fågel-förhållande genom att rama in och dela med sig av poesin i denna djupt rotade kultur.

Ejderhus

Eva Bakkeslett

De typiska ejderhusen som traditionellt byggdes längs den nordnorska kusten tillverkades av gammalt skräp eller överblivna träbitar, gamla takpannor, motorlådan från en gammal båt eller vilket material som helst som fanns till hands. Inuti är de bäddade med torkad fång. Ejderhonorna väljer sina hus och bäddar med sitt dyrbara dun, som de plockar från bröstkorgen.

Jag - Anden

Eva Bakkeslett
Textil skulptur

Under sin vistelse på öarna utvecklade Eva en passion för ejdrarna och deras mirakulösa dun, varsamt plockat från ejdermammans bröst för att klä boet. Medan Eva lärde sig kunskapen att noggrant rengöra det värdefulla dunet blev hon inspirerad att själv försöka bli en ejder. Eva har nu förvandlats till *Jag - Anden*, en helkroppsdräkt av ejderfjädrar fylld med handrensat ejderdun från Selvær och kringliggande öar. Bomullstyget är handfärgat med stenlav som samlats in från norra stränderna och sedan är dräkten handsydd, färgad och fylld med dun. Dräkten är ett skulpturalt verk som också kommer att integreras i platsspecifika och meditativa upplevelser. Ejderdunet är vänligen skänkt från ejderänderna till människoskötarna Eivind Hansen och dunrengöraren Gerd Jakobsen på Selvær, Jann Sandøy på Sandøy, Olaug Olsen på Givær och Lillian Evertsen på ön Vega.

***Eva Bakkeslett** är konstnär, kurator och kulturell aktivist. Genom sitt arbete förmedlar hon kopplingar mellan natur och kultur som en levande organism. Kommunikation över artgränser är centralt för hennes arbete och sprids i form av socialt engagerade och inkluderande projekt. Hennes arbete ger insikt i poetiska, sensoriska och transformerande processer där nya perspektiv avslöjas och förverkligas. Eva har en masterexamen i konst och ekologi från Dartington College of Art, UK, och bor på Engeløya i norra Norge. Eva visar, föreläser och framträder med sitt arbete över hela världen och hennes filmer har visats på många filmfestivaler och konstevenemang. Hon driver också ett Artist in Residence-program på sin gård.*

evabakkeslett.com

EYES AS BIG AS PLATES / EVA BAKKESLETT

Ahoo Ahoo

- Eiderducks and people exchanging cultures.

Ahoo ahoo is the enchanting sound of the male eider ducks that engulfs the Træna archipelago on the coast of North Norway in early spring. It is also the overarching title of artworks, revealing the close-knit relationship between humans and eiders on the islands of Selvær and Sandøy. Here, people have been tending to the eider ducks in the breeding season for centuries by building houses and scaring off predators, receiving eiderdown in return when the chicks have left their nests.

This beautiful and mutually beneficial partnership is now on the verge of extinction, with only two eider carers left on the islands. Lack of food and other human interferences have also caused the numbers of eiders to plummet over the last fifty years, bringing them onto the long list of endangered species.

Ahoo Ahoo is celebrating this unbroken tradition of deeply rooted kinship between

A series of photographic, sculptural portraits
Poetic documentary film
Eiderdown gown

humans and birds, immersed in an unforgiving environment. The work consists of a series of photographic, sculptural portraits by the artist duo Karoline Hjorth and Riitta Ikonen and a poetic documentary film and a sculptural eider down suit by artist Eva Bakkeslett.

The works are results from two residencies on Selvær, initiated and curated by Eva Bakkeslett. In the team is also the biologist Thomas Holm Carlsen, who has been researching the eider ducks on these islands for 20 years. He introduced the artists to the eiders and other migrating birds residing there and connected them to the eider carers Eivind Hansen and Jann Sandøy on Selvær and Sandøy and to Gerd Jakobsen, who is the only person left cleaning the down from the eiders nests.

ENGLISH

Karoline Hjorth and Riitta Ikonen (aka Eyes as Big as Plates) have explored the unique relationship and co-dependency that has formed through centuries between humans and birds on these islands. The duo spent ten days knee-high in eiderdown, waist-deep in seaweed, rolling on white sandy beaches and most of the islands' basements, attics and kitchens, listening and learning from the locals and the eider ducks who were ahooring their sweethearts day and night. They have made a series of photographs engaging the eider carers and the researcher as active participants dressed in materials relating to the eider ducks and photographed in places where the eiders would nest on the island.

The works is a part of Karoline and Riitta's continual search for modern humans belonging to nature. Since 2011 the duo has produced over 150 portraits across five continents, in collaboration with opera singers, wolf trackers, wetland restoration pioneers, rewilding activists, hunters, entrepreneurs, eider duck carers, librarians, surfers, reindeer herders, aboriginal artists, wrestling coaches and farmers. With the goal of combining the powers of art, science and activism, the artist duo is increasingly portraying people who are actively engaged in the climate emergency discourse, exploring the potential of art to propel actionable system change.

Hjorth & Ikonen have collaborated on publications and projects including *Eyes as Big as Plates* (ongoing), *The World in London* (2012), *Time is a ship that never casts anchor* (2014–18), *Signal, Lights, Connected for the PyeongChang Winter Olympics* (2018), *TED Talk 2020*, and *Finnskogen Understories* (ongoing). Norwegian photographer, artist and writer Karoline Hjorth received her *MA from the University of Westminster (London)* in 2009. Finnish artist Riitta Ikonen received her *MA from the Royal College of Art London* in 2008. *The latest publication of the series is available directly from the artists' website (www.eyesasbigasplates.com). All proceeds from these sales go straight back into producing new works.*

[eyesasbigasplates.com](http://www.eyesasbigasplates.com)

Eivind

Eyes as Big as Plates
100 x 120 cm
Archival pigment print, Norway 2022
Mounted and laminated on dibond

Ahoo aho is comparable to hello in eider duck. Eivind is one of the few remaining eider duck carers in Norway. Having worked as a fisherman all his life, he now stays on dry land in May and June to keep the rapidly declining eider population alive by being the human scarecrow against ravens, eagles etc. and building, maintaining and looking after the e-houses.

Eivind wanted to take us to a skerry a small boat ride away from Selvær where he had not been since his youth, and where he and his mates used to go to enjoy local brew and seagull eggs with the most supreme views when seagulls used to be more than abundant.

Gerd

Eyes as Big as Plates
100 x 120 cm
Archival pigment print, Norway 2022
Mounted and laminated on dibond

Gerd is one of the last remaining experts on eider down cleaning in Norway. Over the years Gerd’s sharp eyes have prepared eiderdown duvets from royalty to Moomins. She was awarded the Medal of Honor by the Norwegian National Trust in 2023 along with her fellow eider carers Eivind and Jann.

Thomas

Eyes as Big as Plates
60 x 50 cm
Archival pigment print, Norway 2022
Mounted and laminated on dibond

A biologist with 20 years of research on eiders and a bonus interest in bees, Thomas collaborates with the eider carers who act as bodyguards from predators for the nesting birds. Working closely with Eivind, he helps with monitoring, registering, repairing and prepping e-houses, as well as down-collecting.

Jann

Eyes as Big as Plates
60 x 50 cm
Archival pigment print, Norway 2022
Mounted and laminated on dibond

Jann lives on the neighbouring island of Sandøy along with his wife, and took over the care for the eiders from his mother who was also a photographer. He has a unique knowledge about the eiders, many of whom return to the same houses every year, and his grandchildren help him out naming the birds and restoring the houses.

Ahoo Ahoo

Eva Bakkeslett
Video

Eva Bakkeslett has humbly observed the eiders and their gentle carers on Selvær and Sandøy with a film camera for two spring seasons in May 2022 and 2023. In the process she immersed herself in this unique human-bird relationship, to capture and share the poetics of this deeply rooted culture.

Eider houses

Eva Bakkeslett

The typical eider houses that were built traditionally along the North-Norwegian coast were made of old flotsam and jetsam or left over bits of wood, old roof tiles, the engine box of an old boat or whatever material was at hand. Inside they are bedded with dried seaweed. The female eider ducks choose their houses and line the beds with their precious down, plucked from their chests.

I the Duck

Eva Bakkeslett
Textile sculpture

During her stay on the islands Eva developed a passion for the eiders and their miraculous down, lovingly plucked from their chests by the mother eiders to line their nests. Whilst learning the skills of how to carefully clean the precious down, Eva was inspired to try and become an eider duck herself. She has now metamorphosed into *I the Duck*, a one-piece eider suit filled with hand-cleaned eider down from Selvær and islands beyond. The cotton suit is hand dyed with stone lichen collected from the northern shores and then hand sewn, painted and stuffed. The suit is a sculptural piece that also will be incorporated into place specific and meditative experiences during exhibitions. The eider down was kindly gifted from eiders to the human carers Eivind Hansen and down cleaner Gerd Jakobsen on Selvær, Jann Sandøy on Sandøy, Olaug Olsen on Givær and Lillian Evertsen on Vega.

Eva Bakkeslett is an artist, curator and cultural activist. Through her work, she conveys connections between nature and culture as a living organism. Communication across species boundaries is central to her work and disseminated in the form of socially engaged and inclusive projects. Her work provides insight into poetic, sensory and transformative processes where new perspectives are revealed and materialised. Eva has an MA in Art & Ecology from Dartington College of Art, UK, and lives on Engeløya in North Norway. Eva shows, lectures and performs her work worldwide and her films have been screened in numerous film festivals and art events. She also runs an AIR program on her farmstead.

GYLLEBOVERKET

Orubblig möter oemotståndlig

- Besvärjelse av gemensamma grunder

Gylleboverkets undersökningar i *The Conference of the Birds* har tagit sin form i sociala skulpturer, rituellt varande, performance, text, ljud & video. Tillsammans med lokalbefolkning på Kosteröarna har vi arbetat med en serie filmiska ritualer. I dem undersöks transformativa möjligheter att gå mot ett varande där våra mänskliga avtryck blir en del av det levandes regenerativa kraft.

Genom att ändra vårt talade och kroppsliga språk, söks en länk mellan oss och det ekologiska självet. Att närma oss ett sammanvarande bortom gränsen för art, rum och tid. Vi har tillsammans lämnat våra tunga kroppar åt sidan för att undersöka möjligheterna att gå i djurhamn. Närma oss fågelns perspektiv av frihet och förmåga att navigera, av upplösta landsgränser och fördjupad relation till sina landskap och det levande.

I samarbete med Tide Säfve (ljud) och medverkande i filmritualer: Helena von Bothmer, George Karuna Hellgren, Rougine Pourhassani, Bisse Hultin

Vi har arbetat med ljudbilder från fågellivet på Kosteröarna. Umgåtts med döda småfåglar vi funnit under våra vandringar. Samlat fjädrar och vandrat baklänges över stenrösen i ett försök att sudda ut de territoriella övertramp vi gjort mot de vi delar livsrum med. Försökt förstå om vi kan ge tillbaka världen till sig själv. Naturen följer inte naturlagarna. Naturlagarna är människans försök att sätta ord på förenklade mönster utanför sig själva.

”Lagar är till för de som inte längre bär med sig den självklara länken till omsorgen om det levande”,

sa någon till oss en gång. Vi har med detta arbete försökt närma oss fåglars väsen. Bett om att, via dem, få förflytta oss bort från våra invanda bilder och mönstrade beteenden, flyga över våra kartlagda gränser och stängda strukturer mot en ny varandehet. Genom att för en stund sväva utanför vår egen styrning,

Social skulptur
Performance ritual
Videoverk

försöker vi kalibrera vårt omdöme och följa oväntade riktningar genom de som bär andra kompasser än oss. Mänskliga avtryck tassar efter formandet till människa. Våra logiker, önskningar och föreställningar blir handlingar som sätter små spår som blir till djupa fåror när många följer efter.

Det levande är i ständig rörelse, transformerar, växer, dör, förmultnar, faller åt sidan, tar en annan väg, följer efter, spårar fritt, lär om, trevar och letar. Att vara levande är att vara i rörelse, vara en del av en komplexitet som på olika sätt förändras i relation till varandra. Sedan 50-talet har människosläktet använt upp mer av planetens resurser än under hela mänsklighetens historia. Tekno-massan har sedan några år överstigit biomassan på planeten- alltså det industriellt tillverkade finns nu i större mängd än allt levande på jorden.

Varför tror vi att det inte finns andra sätt att leva än så? Människan som art har funnits långt längre än i 70 år. Den har experimenterat med olika sätt att leva och bruka jorden, att organisera sig, bygga samhällen och samexistenser. Den har erfarenheten av att röra sig mellan olika förhållningssätt sig till världen, landskapet och dess invånare. Hur kommer det sig att vi krampar oss fast vid tillväxtslogikens patriarkala strukturer? I våra samtal med fåglar har ingen beskrivit kontroll, dominans, konkurrens och bristtänkande som något åtråvärt. Med fågelns perspektiv över tid och rum, beskrivs människorna som inlyssnande, relationella och fria varelser. Fria att ta ansvar- alltså svara an, till vår gemensamma verklighet. Fria att ge upp kontrollen och ge oss till världen.

Gylleboverket är både en konstnärsgrupp och en tvärkonstnärlig plattform för samtidskonst, performance, film & permakultur och syftar till att främja mångfald och komplexitet. De arbetar med social skulptur, platsspecifika installationer, ritualer, text, film och performance. Gylleboverket drivs av konstnärerna Etta Säfve och Jona Elfdahl, som också är kärnan i konstnärsgruppen tillsammans med olika samarbeten. Deras konstnärliga praktik har sitt ursprung i djupekologi, experimenterande mot ett ekologiskt själv och vad det skulle kunna vara, samt från ”händer i jorden” praktiskt arbete och konstnärliga utforskande av vår tids samhällsfrågor. Att försöka behålla en kritikalitet mot både de egna, och samhällets, nedärvda tankemönster och normer genom att följa de spår vi lämnar ekologiskt såväl som våra projicerade föreställningar och bilder av livet. Parallellt med Gylleboverket driver de ”Båt i skogen - hamn för radikala nomader”, en permakulturgård där de experimenterar med regenerativ odling och försöker förstå hur vi kan bygga existentiell resiliens i förhållande till oss själva, varandra, mer än människor och jorden.

gylleboverket.se

Gylleboverket

GYLLEBOVERKET

Immovable meets irresistible

- Re-enchantment of common grounds

Gylleboverket's explorations in *The Conference of the Birds* has taken their form in social sculptures, ritual presence, performance, text, sound & video. Together with the local population of the Koster Islands, we have worked with a series of filmic rituals. In them, transformative possibilities of moving towards an existence are explored, where our human imprints become part of the regenerative power of life.

By changing our spoken and bodily language, a link is sought between us and an ecological self. To approach a coexistence beyond the limits of species, space and time. Together, we have left our heavy bodies aside to investigate the possibilities of going into animal shelter. To try to approach the bird's perspective of freedom and ability to navigate, of crossing borders and deepened relationship with its landscapes and the living.

Social sculpture
Performance rite
Video installation

We have worked with sound from the bird life on the Koster Islands. Socialized with dead birds we found during our walks. Collected feathers and walked backwards over the cobblestone ridges in an attempt to erase the territorial trespasses we made against those who share habitat with. Tried to understand if we can return the world to itself. Nature does not follow the laws of nature. The laws of nature are man's attempt to put words to simplified patterns outside oneself.

"Laws are for those who no longer carry the obvious link to the care of the living, with them "

someone once told us. With this work, we have tried to get closer to the being of birds. Asking to move away from our ingrained images and patterned behaviors, through them, to fly over our inherited boundaries and

ENGLISH

closed structures, towards a new way of being. By, for a moment to float, outside of our own control, we try to calibrate our discernment and follow unexpected directions through those who carry different compasses than us. Human imprints paws after the formation into humans. Our logics, desires and beliefs become actions that leave small traces that turn into deep furrows when many follow.

The living is in constant motion, transforming, growing, dying, decaying, falling aside, taking another path, following, trailing freely, relearning, groping and searching. To be alive is to be in motion, to be part of a complexity that changes in different ways in relation to each other.

Since the 1950s, humanity has used up more of the planet's resources than during the entire history of mankind. For some years now, the

technological mass has exceeded the biomass on the planet - in other words, the industrially produced is now in greater quantity than all living entities on earth.

Why do we think there are no other ways to live than that? Humans as a species has existed for far more than 70 years. It has experimented with different ways of living and cultivating the earth, organizing itself, building communities and co-existences. It has the experience of moving between different approaches to the world, the landscape and its inhabitants. How is it that we cling to the patriarchal structures and perpetual growth logic?

In our conversations with birds, no one has described control, dominance, competition and scarcity as something desirable. With the bird's perspective over time and space, people are described as listening, relational and free beings. Free to take responsibility, meaning-respond to our common reality. Free to give up control and give ourselves in to the world.

***Gylleboverket** is both an artist group and a interdisciplinary platform for contemporary arts, performance, film & permaculture and aims to facilitate diversity and complexity. They work with social sculpture, site specific installations, rituals, text, film and performances. Gylleboverket is run by the artists Etta Säfve and Jona Elfdahl, who's also the core of the artist group together with different collaborations.*

Their artistic practice originates in deep ecology, experimentation on a quest for surrendering into an ecological self and what that might be, as well as from "hands in the soil" practical work and artistic explorations of societal questions of our time. Trying to keep a criticality towards one's own, and society's, inherited thought patterns and established norms by following the traces we leave ecologically as well as our projected ideas of life.

Alongside Gylleboverket they run "Boat in the forest- harbor for radical nomads", a permaculture farm where they experiment with regenerative farming and are trying to understand how we can build existential resilience in relation to oneself, each other, the more than humans and earth.

In collaboration with Tide Säfve (sound) and participating in film rituals: Helena von Bothmer, George Karuna Hellgren, Rougine Pourhassani, Bisse Hultin

gylleboverket.se

ULLA TAIPALE / JAN EERALA /
LAU NAU /

Chorus sinensis

Audiovisuellt körverk framförs av
Poseidonkören

Visas i blackboxen

Chorus sinensis, foto Jan Eerala

Chorus sinensis är ett audiovisuellt körverk tillägnat storskarven (*Phalacrocorax carbo sinensis*). Storskarven jagades bort från sina häckningsområden vid Östersjöns kuster i början av 1900-talet. Fåglarna

återvände nästan hundra år senare, och fann ytterskären som deras förfäder hade lämnat och återupptog häckningen. Skyddade av europeiska lagar växte skarvpopulationen först snabbt men ökningen har senare planat

ut i enlighet med naturens lagar. Under den hundra år långa perioden utan storskarvar utvecklades det självständiga Finlands kultur och landets natur skildrades inom konsten: I litteratur, musik och bildkonst. Som en frånvarande art glömdes skarven bort. Den lämnades utan sånger, bilder och dikter.

Konstverket *Chorus sinensis* skapades 2019–2022 vid Bottenhavskusten i områden där sjöfåglarnas och människans territorier ligger sida vid sida. Kolonier med upp till tusentals fåglar lever på de öar, där fåglarna bygger sina bon, ofta sammanfogade av grenar och kvistar hämtade på långt håll. De lägger ägg i sina bon och kläcker sina ungar, fiskar i närliggande vatten och flyttar söderut på hösten, med avsikt att återvända till hemskäret nästa vår. Under sommaren blir storskarvarnas livsmiljö bländande vit. Deras avfall och lukt stör inte dem själva. Människors och

industriers avfall transporteras så långt bort det är möjligt eller döljs utom synhåll. När man inte behöver leva med sopor, avfall och avföring som orsakas av ens egna aktiviteter, glömmar man avfallets mängd och dess existens.

“Den svarta raggiga varelsen som dödar den gröna växtligheten och påverkar fiskarna i havet - så kan en skarv beskrivas. Svart fågel; vit avföring; en svartvit bild av en fågel. Skarvens svärta ses som en smutsig ond svart, dess skicklighet som fiskare är katastrofal girighet, dess liv i sina kolonier är förorenande och destruktivt. Så här kan det se ut när man betraktar en fågel och dess natur från en specifik vinkel, och letar efter tecken på skada och förgörelse. Är andra berättelser och bilder av skarvar möjliga? Är den här fågeln värd en sång? Kan det finnas dikter om fågeln som aldrig sjöng, om en fågel vars liv kan uppfattas störande? Vilken är sagan om skarven, den historia som morgondagens människor skulle berätta?

- Sorskarven - en fågel värd en sång
Karoliina Lummaa 2021

Efter häckningssäsongen och fåglarnas gödsling av marken förvandlas de karga skarvöarna till vackra ängar och blir en blommande oas mitt i Östersjön.

***Chorus sinensis** har skapats som ett resultat av ett samarbete inom en konstnärlig arbetsgrupp. Under planerings- och genomförandefasen tillbringade konstnärerna tid i skarvarnas livsmiljöer vid Bottenhavet, på små klippöar nära öppet hav.*

Arbetsgruppens sammankallare och initiativtagare till verket är kurator Ulla Taipale, som förtrollades av skarvar för tjugo år sedan. I sitt arbete för hon samman konst, natur, naturvetenskaplig forskning och tänkande. Foto-, video- och ljudkonstnären Jan Eerala från Björneborg ansvarar för den audiovisuella delen av verket. Filmningen, som krävde tålamod, ingående kännedom om havet och sjöfartskunskap, har genomförts under flera år. Kompositionen och ljuddesignen gjordes av den internationellt kända ljudkonstnären och kompositören Lau Nau. Körstycket framförs av Poseidonkören.

Det spelades in på ön Pohjankalliot i Luvia skärgård den 21 augusti 2021. Körens kostymer simulerar skarvar och är ett verk av konstnären Merja Markkula. Essän Storskarven – värd en sång om människans och skarvens kulturmöten och gemensamma historia av litteraturforskaren Karoliina Lummaa finns tillgänglig på engelska i samband med utställningen.

ULLA TAIPALE / JAN EERALA /
LAU NAU /

Chorus sinensis

Chorus sinensis is an audiovisual choral work dedicated to the Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo sinensis*).

The Great Cormorants, a widespread species of seabird was driven from its breeding grounds on the Finnish coasts of the Baltic Sea in the early 1900s. Nearly a hundred years later, the birds returned, discovered the outer islands abandoned by their ancestors and began nesting in the area once more. As a result of European nature protection programs, the numbers of the great cormorant increased, rapidly at first and then stabilized, in keeping with the laws of nature.

During the birds' hundred-year absence, the culture of independent Finland burgeoned, and the country's nature and animals were depicted in literature, music, and visual arts. Being absent, the Great Cormorant

Audiovisual choral piece performed by the Poseidon Choir.

Shown in the Blackbox

was overlooked, remaining without songs, pictures, or poems.

The artwork *Chorus sinensis* was produced between 2019 and 2022 in the coastal areas of the Bothnian Sea, where human and seabird territories overlap. Potentially comprising thousands of individuals, Great Cormorant colonies live in habitats of their choosing, usually on islands, where the birds carefully build their nests from branches and twigs often fetched from far afield. They lay their eggs and hatch their young, fish in nearby waters for their own needs and migrate in the autumn, aiming to return to their home islands in the spring.

However, cormorants are unwelcome in human territory. Their droppings transform the colour of their nesting island to brilliant white over the summer; this does not interfere

ENGLISH

with their lives but offends local people. In the course of the summer, cormorant droppings turn the habitat a brilliant white. The birds, however, are not disturbed by either their excrements or the odour. Household and industrial waste are transported as far away as possible or hidden from sight. When we don't have to live with the rubbish, waste and excrement produced by ourselves, their amounts and even their very existence are forgotten. After the nesting season and the birds fertilising the terrain, the barren cormorant islands convert to beautiful meadows and become a flowering oasis in the middle of the Baltic Sea.

"The whole black ragged being that kills the pleasing greenery and affects the fish – this is how a cormorant can be described. Black bird; white feces; black and white image of a bird. The blackness of a cormorant is dirty evil black, its skill as a fisherman is catastrophic greed, its life in the colony is polluting and destructive. This is what it looks like when you look at a bird and its nature from a particular angle, looking for signs of harm and disorder. Are other stories and images of cormorants possible? Is this bird worthy of a human song? Could there be fairytales about a bird that never sang? A bird whose life bothers some? What would be the story of a cormorant, the fairytale that could be told tomorrow?"

— Karoliina Lummaa, *Great Cormorant, Worth a Song*, 2021

***Chorus sinensis** has been created as a result of collaboration within an artistic working group. During the planning and realisation phase, the artists spent time in cormorant habitats in the Bothnian Sea, on small rocky islands near the open sea.*

The convener of the working group and initiator of the work is curator Ulla Taipale, who was enchanted by cormorants twenty years ago. Her work brings together art, nature, scientific research and thinking. Photo, video and sound artist Jan Eerala from Pori is responsible for the audiovisual part of the work. The filming, which required patience, in-depth knowledge of the sea and maritime expertise, was carried out over several years. The composition and sound design was done by internationally recognised sound artist and composer Lau Nau.

The choral piece is performed by the Poseidon Choir. It was recorded on the island of Pohjankalliot in the Luvia archipelago on 21 August 2021. The choir's costumes simulate cormorants and are the work of artist Merja Markkula. An essay by literary researcher Karoliina Lummaa on the cultural encounters and shared history of humans and cormorants is available in English in connection with the exhibition.

ULRIKA JANSSON

Video
Installation och ljudverk

I Göteborg har projektet *The Conference of the Birds* fokuserat på Frihamnen, en del av Göteborgs hamn som utvecklats från tidigare fågelrika vassmarker, till industrimiljöer och framtida bostadsområden.

Staden med ett fågelperspektiv

Ulrika Jansson, Kristina Meiton, 2023

Video, 19 min

Staden med ett fågelperspektiv är en dokumentationsvideo av ett av de publika evenemang konstnären Ulrika Jansson arrangerade i Frihamnen 2021-2023. Genom samtal och deltagarbaserade workshops undersökte inbjudna konstnärer, specialister och allmänhet vad samexistens mellan arter kan innebära i stadsplanering. Tonvikten låg på att se platsen ur fåglarnas perspektiv i det förflutna, nu och i framtiden och genom olika kroppsliga och sinnesvidgande upplevelser

Varelse / Værelse, Ulrika Jansson

Varelse / Værelse

Ulrika Jansson, 2023

Installation och ljudverk 20 min

Röst: Emmelie Wahlstrand

Mixning: Magnus Florin

Utifrån ett flerårigt fältarbete i Frihamnen har Ulrika Jansson arbetat fram skulptur- och ljudinstallationen *Varelse / Værelse**. Værelse betyder rum på danska. Varelse – værelse, två ord av samma språkliga stam. Varelser är helt sammanflätade med sitt rum och växtligheten där – och när människan tar alltmer rum i anspråk försvinner de rummen och varelser trängs bort. Frihamnen härbärgerade tidigare ett myllrande fågelliv i vidsträckta vassmarker utefter Göta älvs stränder. När stadsvassarna dikades ur i början på 1900-talet för att bli hamnområde, försvann möjligheten för många fåglar att leva där. Stadsvassarnas våtmarkskör,

fåglarnas öronbedövande ljud som en gång hördes från de enorma vassområdena i hamnen ända in till Gustav Adolfs torg, har tystnat till en knappt förnimbar viskning. När nu hamnverksamheten avvecklas står Frihamnen inför en ny omvandling till att bli bostadsområde: En passage i tiden öppnar sig att stanna upp och undersöka vad rummet själv har för vilja.

Installationen är en upplevelse av værelsens insida, där det dolda framträder, det som skymtar i vassen och göms i leran. Skulpturerna är sammansatta av pil, gräs och vass och gjorda med hantverkstekniker som använts på platsen i äldre tider. Vissa av skulpturerna härmar gamla mjårdar och åltinor som hittats i hamnområdet. Lera, ett framträdande material på platsen, har använts för att göra huvuden och fötter av fågelarter som har funnits på platsen historiskt, finns där idag eller åter skulle kunna finnas där i framtiden om det bereds plats åt dem.

Skulpturerna påminner om en slags fågelmumier, liknande de offer de gamla egyptierna gjorde av fåglar i miljontal, i hopp om en plats i deras paradiset efter döden, vasshavet - The Sea of Reeds. I det västerländska samhället pågår offer av fåglar och deras livsmiljöer men vi är blinda för de offer vi gör – det tycks istället vara rationellt motiverat av den kapitalistiska logiken.

Besökare får lyssna på en guidad visualisering i hörlurar och ledas in i en tidlös närvaro och ett bredare medvetande där det går att dela förnimmelsevärld med andra livsformer. Genom att öppna sinnen ges tillgång till platsens insida: vassområdets minne, känslor och vilja, en drömlig tillvaro där växter, varelser och relationer från olika tider och platser smälter samman.

**Titeln Varelse / Værelse är lånad från texten Rördrommens rum av Kennet Öhlund*

Ulrika Janssons praktik utgår från mötet mellan plats, människa och ekologi. Arbetena är flerdelade i olika medier och presenteras i audiovisuella installationer. Hon är intresserad av en animering av tillvaron och en växelverkan där konstverket aktiverar platsens liv och vice versa. Det kan ta sig uttryck i skulptur och stop-motion film, där växtmaterial och naturfenomen levandegörs, till ljudverk med sinnesvidgande tekniker som möjliggör kontakt med andra medvetandeformer. Ulrika Jansson initierar och deltar i tvärvetenskapliga projekt med syfte att med ett konstnärligt förhållningssätt handgripliggöra och bearbeta globala ekologiska problem utifrån en lokal kontext tillsammans med andra discipliner.

In Göteborg, *The Conference of the Birds* project has focused on Frihamnen, a part of Göteborg's harbour that has developed from former bird-rich reed beds, to industrial environments and future residential areas.

The city with a bird's eye view

Ulrika Jansson, Kristina Meiton, 2023

Video, 19 min

The city with a bird's eye view is a documentation video of one of the public events organised by artist Ulrika Jansson in Frihamnen 2021-2023. Through conversations and participatory workshops, invited artists, specialists and the public explored what coexistence between species can mean in urban planning. The emphasis was on seeing the site from the perspective of birds in the past, present and future and, through various physical and sensory experiences, gaining

Video
Installation and sound work

a deeper emotional understanding of the complex multi-species relationships that exist in a city.

Varelse / Værelse

Ulrika Jansson, 2023

Installation and sound work 20 min

Voice: Emmelie Wahlstrand

Mixing: Magnus Florin

Based on several years of fieldwork in Frihamnen, Ulrika Jansson has developed the sculpture and sound installation *Varelse / Værelse**. Værelse means room in Danish and Varelse means creature in Swedish. Varelse - værelse, two words from the same linguistic root. Creatures are completely intertwined with their room and the vegetation there - and as humans take up more and more space, those rooms disappear, and creatures are displaced.

ENGLISH

Frihamnen was previously home to a teeming bird life in vast reed beds along the banks of the river Göta Älv. When the city's reeds were drained in the early 1900s to create a harbour area, the opportunity for many birds to live there disappeared. The wetland chorus of the city reeds, the deafening sound of the birds that was once heard from the huge reed beds in the harbour all the way in to the city center, has been silenced to a barely perceptible whisper. Now that the harbour activities are being phased out, Frihamnen is facing a new transformation into a residential area: a passage in time opens up to stop and examine the will of the room itself.

The installation is an experience of the inside of the place, where the hidden is revealed, what is glimpsed in the reeds and hides in the mud. The sculptures are composed of willow, grass and reeds and made with

craft techniques used on the site in ancient times. Some of the sculptures mimic old fish catching tools and eel ropes found in the harbour area. Clay, which is also characteristic of the site, has been used to make heads and feet of bird species that were present on the site historically, are present today or could be present again in the future if space is made for them.

The sculptures are reminiscent of a kind of bird mummies, similar to the sacrifices the ancient Egyptians made of birds in their millions, hoping for a place in their after-death paradise, called the Sea of Reeds. In Western society, birds and their habitats are also sacrificed but we are blind to the sacrifices we make - instead it seems to be rationally justified by capitalist logic.

Visitors are invited to listen to a guided visualisation through headphones to be led into a timeless presence and a wider consciousness where it is possible to share the world of sensation with other life forms. Opening the senses gives access to the inside of the site: the memory, emotions and will of the reed area, a dreamlike existence where plants, creatures and relationships from different times and places merge.

**The title Varelse / Værelse is borrowed from the text Rördrommens rum by Kennet Öhlund*

Ulrika Jansson's practice is based on the encounter between place, people and ecology. The works are multi-part in different media and often presented in audiovisual installations. She is interested in an animation of existence and an interaction where the artwork activates the life of the place and vice versa. This can be expressed in sculpture and stop-motion film, where plant material and natural phenomena are brought to life, to sound works with mind-expanding techniques that enable contact with other forms of consciousness. Ulrika Jansson initiates and participates in interdisciplinary projects with the aim of using an artistic approach to make global ecological problems tangible and process them from a local context together with other disciplines.

Fågelmuseet MAIKEN VIBE BAUER

You can never know a language till you quiet your own

På Fågelmuseet presenterar maiken vibe bauer en platsspecifik ljudinstallation och ett utrymme för radikalt lyssnande. Ljudverket är baserat på rösterna till många av de fågelarter som hör till det omgivande landskapet i Jönköping idag.

Under nästan hundra års tid samlades 2500 ägg av 281 fågelarter in till museet. Huvuddelen av denna samling skänktes till Jönköping stad av jägmästare Edvard Wibeck år 1943. Wibecks samling omfattar ca 170 svenska arter insamlade i de lokala fågelmarkerna, bla kring Rocksjön.

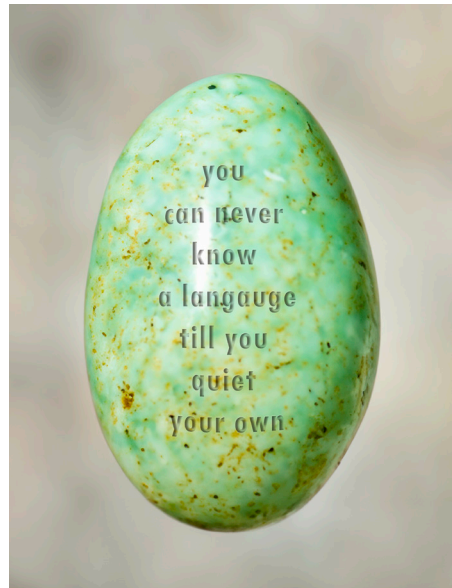
I en människocentrerad kultur där vi i allt högre grad lärt oss att prata och ständigt göra oss hörda blir lyssnandet en radikal handling. Ljudinstallationen bjuder in lyssnare att ägna sin uppmärksamhet, medvetenhet och tid åt de nyanserade rösterna från våra icke-

Ljudinstallation på Fågelmuseet

mänskliga följeslagare. Verket är tänkt som ett parlament av olika röster och uppmuntrar att lägga märke till varje fågels individuella uttryck som spelas upp i turordning - vare sig det är verbala eller icke-verbala ljud. Verket fördjupar sig i subtiliteter som klangfärg, rytm och det distinkta ljudspråk som är inneboende i varje varelse.

Ett särskilt tack till Ulf Gotthardsson från Jönköpings Fågelklubb för hans expertis med att identifiera fågelarterna till ljudverket.

Ljudarbetet är en utveckling av maiken vibe bauer kollektiva lyssningssession *VOICES - embodied knowledge of place* som var en del av det danska Nesten på Islands Brygge Köpenhamn 2023.

maiken vibe bauer

sOFTENING

Ljudessä, 21 min

Plats: Naturreseptatet vid Rocksjön

Ge dig ut på en kort lyssningsresa med *sOFTENING* (uppmjukning på svenska), en ljudessä som håller dig sällskap när du strosar genom naturreseptatet vid Rocksjön och dess våtmarker. Historiskt användes detta område som betesmark för nötkreatur och en plats där man tog ut timmer. Idag är det ett naturreseptat mitt i den livliga staden Jönköping. *sOFTENING* inbjuder dig att utforska teman som tystnad, lyssnande och de levande relationer som förbinder oss med plats.

maiken vibe bauer är en ljudkonstnär och forskare baserad i Köpenhamn. I sitt arbete utforskar hon hur ljud formar vår värld, hur vi lyssnar och hur ljudupplevelser kan öppna upp för uppmärksamhet, förnimmelse och relation till den levande världen. Med utgångspunkt i noggranna fältinspelningar, arkivljud och vetenskapliga data undersöker hon de ofta komplexa och obemärkta ljuden och de icke-mänskliga röster som omger oss. Vid sidan av sin egen praktik samarbetar hon regelbundet med andra konstnärer, artister, koreografer och forskare. Hennes verk spänner från flerkanaliga kompositioner, installationer, kurerade lyssningsrum, performativa ljudvandringar till mer dokumentära former som arkiv, registratorer och ljudessäer.

Verket finns på Fågelmuseet i Jönköping
fagelmuseet.jonkoping.se

Skjutsarebacken, Stadsparken Jönköping

Fågelmuseet
MAIKEN VIBE BAUER

You can never know a language till you quiet your own

At Fågelmuseet maiken vibe bauer presents a site-specific sound installation and a space for radical listening, based on the voices of the bird species belonging to the shared surrounding landscape of Jönköping today.

Over the course of almost a hundred years, 2,500 eggs from 281 bird species were collected for the museum. The main part of this collection was donated to the city of Jönköping by game master Edvard Wibeck in 1943. Wibeck's collection includes about 170 Swedish species collected in the local bird grounds, including around Rocksjön. In a human-centric culture where we are increasingly taught to talk and constantly making ourselves heard, listening becomes a radical act. The sound installation invites listeners to dedicate their time and awareness to the nuanced singular voices of our non-human companions. Conceived as a parliament of diverse voices, the piece encourages the discernment of each

Sound installation at Fågelmuseet

bird's individual expression played out in order of appearance—whether verbal or non-verbal. It delves into the subtleties of timbre, rhythm, and the distinct sonic language inherent in each creature.

Special thanks to Ulf Gotthardsson from Jönköpings Fågelklubb for his expertise in identifying the bird species, contributing to the sound work. The sound work is a development of maiken vibe bauer's collective listening space *VOICES - Embodied Knowledge of Place* that was made as part of the Danish Nest for the urban landscape of Islands Brygge, Copenhagen 2023.

sOFTENING

Audioessay, 21 min

Location: Nature reserve at Rocksjön

Embark on a short listening journey with *sOFTENING*, an audio essay that can accompany you as you stroll through the

nature reserve at Lake Rocksjön and its wetlands. Historically, this area served as grazing land for cattle and provided a source of timber. Today, it is a nature reserve amidst the bustling city of Jönköping. *sOFTENING* invites you to explore themes of silence, listening, and the vibrant relations that connects us to place.

maiken vibe bauer is a sound artist and researcher based in Copenhagen. In her work she explores how sounds shape our world, how we listen and how sonic experiences can open up spaces for attentiveness, sensing and relating to the living world. Taking point of departure in meticulous field recordings, archival sounds and scientific data she investigates the often complex and unnoticed sounds, and nonhuman voices that surround us. Alongside her own practice she collaborates and co-creates regularly with other artists, performers, choreographers, scientists and researchers. Her works span from multi-channel compositions, installations, curated listening spaces, performative sound walks to more documentary forms such as archives, registrants and audio essays.

PROGRAM

1 - 2 juni & 31 augusti - 1 september

Chorus sinensis. foto Jan Eerala

PROGRAM 2 JUNI

CHRISTOPH MATT

Neighbirdhood

Vandring, samtal och workshop

Samhället och det offentliga rummet har en sak gemensamt. De är båda mötesplatser mellan mänskliga och mer-än-mänskliga aktörer. I *Neighbirdhood* bjuder Ulrika Jansson, konstnär, Ulf Gotthardsson, ornitolog Jönköpings Fågelklubb och Christoph Matt, ekosocial designer in deltagarna till en interaktiv konst- och vetenskapspromenad. Med konstnärliga övningar och samtal kan deltagarna lära sig om förhållandet mellan fåglar och människor med fokus på några specifika fågelarter som lever vid Munksjön. Övningarna och vandringen skapar ett tillfälligt grannskap där vi kan få nya perspektiv på historia, nutid och framtid i de miljöer vi alla delar.

Plats: Oljebryggan vid Munksjöstranden mellan Jönköpings Roddsällskap och Simsholmens Avloppsverk.

Tid: 2 juni kl 13.00-15.00

***Christoph Matt** är en österrikisk eko-social designer baserad mellan Reykjavik och Wien. Han är en tvärvetenskaplig facilitator med en mångsidig bakgrund inom design, hållbarhet, bildkonst och posthumanism. Han kommer att presentera sin mer-än-mänskliga designpraxis i konst- och vetenskapspromenaden. Christoph Matt har medverkat i Nesten i Frihamnen Göteborg*

*christophmatt.com
@christophmatt*

Bring Birds Back workshop, Christoph Matt, Frihamnen, Göteborg 2022

PROGRAM JUNE 2

CHRISTOPH MATT

Neighbirdhood

Walk, talk and workshop

A society and public space have one thing in common. They both bring human and more-than-human actors together. In the *Neighbirdhood* walk Ulrika Jansson, artist, Ulf Gotthardsson, ornithologist Jönköpings Fågelklubb and Christoph Matt, eco-social designer, are inviting participants to an interactive art and science walk. Through artistic exercises and dialogue, participants can learn about the relationship between birds and humans, focusing on some specific bird species that live at Lake Munksjön. The exercises and walk create a temporary neighbourhood where we can gain new perspectives on the past, present and future of the environments we all share.

Location: Oljebryggan - Munksjö beach, between Jönköpings Rowing Club and Simsholmens sewage plant.

Time: June 2nd at 1 pm - 3 pm

***Christoph Matt** is an Austrian eco-social designer based between Reykjavik and Vienna. He is an interdisciplinary facilitator with a diverse background in design, sustainability, visual arts, and posthumanism. He will introduce his more-than-human design practice in the collaborative art and science walk. Christoph Matt has been part of the Nest in Frihamnen Göteborg.*

*christophmatt.com
@christophmatt*

PROGRAM 31 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER

PERNILLA LJUNGKVIST

Spirit Bird - Revival

Deltagarbaserad performance

I *Spirit Bird - Revival* skapar Pernilla Ljungkvist en deltagarbaserad performance där publiken tas med på en inre resa. Med hjälp av somatiska och esoteriska praktiker utforskas kropp och sinne med dess potential till ett skifte, och (eventuellt) en ny slags medvetenhet. Vad skulle hända om du släppte taget om din mänskliga kropp och i stället lät dig transformeras till en fågel - din inre *Spirit Bird* - är det ens möjligt? Du tas med på en yttre och inre resa genom kroppen, i en blandning av rörelse och stillhet. Transformationen sker i grupp, som en flock fåglar som möts på himlen, men deltagandet är individuellt och en stor del av verket genomförs med slutna ögon.

Medtag egen yogamatta om du har, stol finns för den som inte har matta. Ha gärna mjuka kläder på dig då vi kommer röra oss utefter din egen förmåga.

Plats: Österängens konsthall

Se vår hemsida för exakta datum och tider.

Andefågeln- Becoming Spirit Bird, Pernilla Ljungkvist, Frihamnen Göteborg 2022. Foto: Stefan Kraupner

Pernilla Ljungkvists konstnärskap rör sig i gränslandet mellan sociala experiment och pseudovetenskap i ett undersökande kring hur, och varför, vi formas till de vi upplever oss vara; tillsammans med en öppning för eventuell förändring. Ljungkvists arbetar konceptuellt med deltagandeprocesser, performance och text; tillsammans med influenser av olika sinnesvidgande metoder som butoh, meditation och somatisk praktik. Pernilla Ljungkvist har medverkat i Nesten i Frihamnen Göteborg

pernillaljungkvist.se

PROGRAM AUGUST 31 - SEPTEMBER 1

PERNILLA LJUNGKVIST

Spirit Bird - Revival

Participation based performance

In *Spirit Bird - Revival*, Pernilla Ljungkvist creates a movement-based performance and a sound piece that delves deep into one's own experience of being a bird, with an attempt to capture that experience in the end. What would happen if you let go of your human body and instead allowed yourself to transform into a bird - your inner *Spirit Bird* - is it even possible? You will be taken on an external and internal journey through the body, in a mixture of movement and stillness. The transformation occurs as a group, like a flock of birds meeting in the sky, but the participation is individual, and a significant portion of the performance is conducted with closed eyes.

Bring your own yoga mat if you have one, a chair is available for those who do not have a mat. Please wear soft clothes as we will move according to your own ability. Location: Österängens konsthall, visit our website for exact dates and time.

Pernilla Ljungkvist's work is conceptual with performance, text, sound and participatory processes as the main material, along with influences from various mind-expanding practices butoh, meditation and yoga. Her artistic practice moves in the borderland between social experiments, pseudo science and often examines existential issues based on personal stories. Pernilla Ljungkvist has been part of the Nest in Frihamnen Göteborg

pernillaljungkvist.se

PROGRAM 31 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER

THOMAS LAURIEN / KENNET ÖHLUND /
ULRIKA JANSSON

Alla arters rådslag

Workshop, samtal

Alla arters rådslag är en deltagarbaserad workshop som genomförs av Thomas Laurien och Kennet Öhlund. Konstnär Ulrika Jansson introducerar workshopen samt modererar ett efterföljande samtal.

Vad händer i oss när vi försöker leva oss in i en annan arts villkor och behov och prövar att tala för den? Vad kan vi lära oss om en plats genom att försöka se den från till exempel skäggdoppingens eller rödingens synvinkel? Deltagarna delas upp i grupper och tilldelas namnet på en art som bor i området, med fokus på fåglar och andra växt- och djurarter som de lever av och tillsammans med. Deltagarna får en stund att vandra i området, ta reda på fakta om arten, försöka känna varelsen i sig – dess habitat, dess vilja till liv och behov av specifika livsvillkor. Deltagarna försöker förena fakta och känsla och låter detta bli en utsaga som delas i ett avslutande rådslag om platsens framtid. Workshopen utgår från Joanna Macy's "*The Council of*

all Beings". Det efterföljande samtalet tar avstamp i vår nyss delade erfarenhet av att ha deltagit i ett *Alla arters rådslag*. Vad för slags kunskapsalstrande är rådslaget ett exempel på? Hur kan erfarenheter och kunskap som inte bygger på en människocentrerad världsbild hitta in i stadsutvecklingsprofessionernas vardag? Vilka hinder och möjligheter kan vi tänka oss?
Plats: Vätterstranden
Se vår hemsida för exakt plats, datum och tid.

Thomas Laurien – uppvuxen i Jönköping – är designer, curator och lärare/forskare på HDK-Valand i Göteborg. Teman i hans konstnärliga praktik och forskning är bl.a. vattenkroppar, flerartsrelationer och Naturens rättigheter. Thomas är del av forskningsprojektet "*Vems vattenkropp?*" som med utgångspunkt i Vättern undersöker förutsättningarna för att det juridiska verktyget Naturens rättigheter ska kunna komma på plats i en svensk kontext.

skimmerochharvor.net
vemsvattenkropp.se

PROGRAM AUGUST 31 - SEPTEMBER 1

THOMAS LAURIEN / KENNET ÖHLUND /
ULRIKA JANSSON

The Council of all Beings

Workshop, panel discussion

The council of all beings is a participant-based workshop conducted by Thomas Laurien and Kennet Öhlund. Artist Ulrika Jansson introduces the workshop and moderates the following panel discussion.

What happens in us when we try to empathise with the conditions and needs of another species and try to speak for it? What can we learn about a place by trying to see it from, for example, the point of view of the great crested grebe or the char? Participants are divided into groups and assigned the name of a species that lives in the area, focusing on birds and other plant and animal species that they live off and with. The participants get to wander the area for a while, find out facts about the species, try to embody the creature itself – its habitat, its will to live and its need for specific living conditions. The participants try to combine facts and feelings and let this become a statement that is shared in a closing council about the future of the place. The workshop is based on Joanna Macy's

"The Council of all Beings". The subsequent conversation is based on our recently shared experience of having participated in an *Alla arters rådslag* What kind of knowledge generation is the council an example of? How can experiences and knowledge that are not based on a human-centered worldview find their way into the everyday life of urban development professionals? What obstacles and opportunities can we imagine?
Location: Vättern beach, visit our website for exact place, dates and time.

Thomas Laurien – raised in Jönköping – is a designer, curator and teacher/researcher at HDK-Valand in Gothenburg. The themes in his artistic practice and research are e.g. water bodies, multispecies relationships and Rights of Nature. Thomas is part of the research project "*Vems vattenkropp?*" (Whose body of water?) which, based on Lake Vättern, examines the conditions for the legal tool Rights of Nature to be able to come into place in a Swedish context.

Kennet Öhlund - raised in Huskvarna - is a poet and climate activist active in Borås. In writing, speech and deed, he wants to be an ambassador for all living things in forests, fields and water - for everyone with a language that people don't easily understand. Kennet is the initiator of the "*Arternas ambassad – Viskan-Borås*" (Species Embassy - Viskan-Borås) which with great seriousness plays with definitions and expectations of what an embassy and an ambassador are and do. During the spring of 2024, ten new species ambassadors were appointed in Borås. Thomas and Kennet are co-founders of the NatureCulture Association Skimmer och härvor, which, on an ecofeminist and posthumanist basis, is concerned with relationships between humans and more-than-humans.

skimmerochharvor.net,
vemsvattenkropp.se

ÖSTERÄNGENS
KONSTHALL

Birkagatan 8
Österängen, Jönköping
osterangenskonsthall.se

FÅGELMUSEET

Skjutsarebacken,
Stadsparken Jönköping
fagelmuseet.jonkoping.se

I SAMARBETE MED JÖNKÖPINGS KOMMUN OCH MED STÖD AV REGION JÖNKÖPINGS LÄN

theconferenceofthebirds.net