

Ida Idaida

PORTFOLIO

Innehåll:

Artist Statement s. 2

Verk / Projekt :

1. *Djupare, djupare, djupare* (s. 3 - 8)
2. *Machinia: I both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete.* (s. 9 - 11)
3. *Bestiarium* (s. 12 - 14)
4. *Autonomi I* (s. 15 - 18)
5. *Autonomi II* (s. 19 - 21)
6. *DEVICE (fire burns and flames lick my poor remains)* (s. 22 - 25)
7. *Trasa (from flesh to meat from meat to flesh)* (s. 26 - 28)
8. *Fettburen (väv mig i dina armar)* (s. 29 - 31)
9. *I echo while it all spiderclimbs and call, I echo I am wooden holes.* (s. 32 - 34)
10. *ANATOMICA - You must sit downe, sayes love and taste my meat.* (s. 35 - 37)

Artist statement

Jag inspireras av att utforska material som bärare av berättelser och söker mig ständigt framåt genom associationskedjor av känslomässiga, strukturella och materiella processer.

I min konstnärliga praktik drivs jag av en nyfikenhet av hur material och estetiska uttryck, både historiska och samtida bearbetning av material, kan användas för att genom sin komplexitet skapa tankeväckande och vackra bilder som ställs i dialog med sin samtid. Min praktik är undersökande och processororienterad i sin natur och som del av denna undersökning arbetar och tillverkar jag konstverken med min egen kropp och utgår ofta från platsen som verkets ska visas. Jag är regissören, den konstnärliga ingenjören och hantverkaren. Jag behärskar flera hantverk, som metallarbete, brons-gjutning, träarbete, och textilbearbetning som sömnad och jag arbetar även professionellt som snickare. 2020 när jag tilldelades Maria Bonniers stipendium skrev Lina Selander och Jonatan Habib Engqvist i sin prismotivering om mina installationer:

“ Ida Idaida tilldelas MBD-stipendium för att hon med storartad hantverksskicklighet, uppfinningsriktighet och konstnärlig lödighet skapat flera komplexa och oväntade installationer som tycks existera i en zon bortom det mänskliga, eller i något allt-för-mänskligt, där fysiologiska och mentala tillstånd bryter ut och förkroppsligas genom materiella processer och rörelser. “

Min konstpraktik utforskar och undersöker rent filosofiskt och materiellt hur strukturer och maskiner påverkar kroppar / människan som lever i världen. Till exempel när jag skapar maskiner som hanterar, kontrollerar och skapar rörelser och flöden, som när jag arbetat med kretslopp med vatten eller levande organismer som insekter. Detta tar sig i uttryck genom poetiska spatiala strukturer som binder samman existentiella frågor med historia och samtid.

Djupare, djupare, djupare

Visades på Grupputställning Jordskugga (arkivet över det oförklarade), Norrköpings konstmuseum, 2024. Curatorer: Magnus Bårtås och Isak Sundström.

Kinetisk installation av trä, metall och textil som skapar ett ljudlandskap.

Höjd: 550 cm. Bredd: 180 cm. Djup: 140 cm

Motorstyrd maskin, som genom att vaggas ett ramverk fram och tillbaka doppar textilier i vatten. Vaggan drar i trådar som löper längst taket och väggarna, trådarna är kopplade till metallarmar och skapar på så vis ljud och rörelser

Text av Magnus Bårtås i katalog från utställningen Jordskugga 2024:

Bakom Ida Idaidas skulpturer finns ett intresse för medeltidens häxprocesser, exorcism, inkvitionen, till samtidens oförmåga till en holistisk syn på kroppen och dess (kroppsspråkliga) manifestationer. I arkivet har hon intresserat sig för byggnadsverk och ting som verkar upprättade inte främst för sina praktiska funktioner utan för sina möjligheter att skapa mentala tillstånd. I detta material ingår allt från Harry Houdinis olika objekt till böcker om pyramider och kyrkor. I Ida Idaidas arbete finns ett intresse för ett andligt motstånd som är kopplat till idéer om smärta och affekt, utifrån kvinnliga mystiker och tänkare i historien, såsom den medeltida författaren Marguerite Porete, filosofen Simone Weil men även Marilyn Monroe och Anna Nicole Smith. Hennes exakta och detaljerade skulpturer ger associationer till både primitiva maskiner, tortyrinstrument och rituella föremål eller kultplatser. Ida behärskar flera hantverk och är noggrann med själva konstruktionen och alla dess detaljer: materialen, sammanfogningarna, beslagen. En kännande mänsklig kropp har en egen resonans och fungerar som en antenn som sprider och absorberar känslor, något liknande gäller vissa skulpturala objekt. Idas skulpturer utstrålar en mycket egen form av integritet. De kan läsas som egna organismer eller som system av metaforer över de trauman som kan behärska en människa – en pågående process där olika fysiska och psykiska krafter utövar spänning, tryck, våld eller läckage.

Videodokumentation av rörligt verk:

<https://player.vimeo.com/video/952899752?h=84b0467b2f>

Machinia: I both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete.

Installation. En mekanisk struktur gjord av textilier, trasor, vävnad, läder, metall, trä, ben och vatten. När publiken vrider på ett hjul med sju armar, blötläggs textilierna i vatten, slås och rör sig över vägg och golv.

En maskin som verkar genom interaktion, där rörelse, flöde och material dikteras som en levande process för att skapa en varelse, en händelse och ett ljud. När jag skapade verket funderade jag på förhållandet mellan levande och döda, det andliga och det konsumtionsbara, mellan inneslutning och läckage, arbete, genus och autonomi. Jag undersöker och reflekterar över dessa spänningar genom att härbärgera och kontrollera materiella flöden. Hjulet blir sfäriskt och sprider sig utåt - både genom sitt anspråk på betraktarens muskler som en kraftresurs för att maskinen ska kunna röra sig och påverka rummet och genom de droppande, smattrande ljudlandskap som rör sig genom luften.

Installationsvy och detaljer bilder på interaktiv mekanisk skulptur som visades på Cairo Off Biennale, Something Else III, 2023. Huvud curator: Simon Njami, Arrangerat av: Darb1718. Persistence Through Joy curerad av Power Ekroth and Sara Rossling

Videodokumentation för interaktivt rörligt verk:

<https://player.vimeo.com/video/931020983?h=81c4258c86>

Bestiarium

Varierande dimensioner.

Täljda grenar från vindpinade nedfallna tallar som växt på ett fält.

Visades på Ulvhälls Höllar Konstpark, Strängnäs 2022, Curator Björn Norberg.

Autonomi I och Autonomi II

De båda verken ingick i Stockholm konst sommarutställning 2021 som visades i samband med Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker, Levande Stockholm.. Om 2021 års Tema:

“ I år firar Sverige 100 år av demokrati (kvinnor fick rösträtt 1921). Det utgör också sommarutställningens tematiska ramverk. De medverkande konstnärerna utgår från personliga upplevelser av det demokratiska samhället och belyser de utmaningar som finns, men manifesterar också i arbetssätt och metoder den styrka, motståndskraft och frihet som hela tiden växer omkring oss i samhället idag. “

Presstext för *båda* verken av Frida Cornell:

Med sina komplexa och hantverksmässigt avancerade installationer undersöker Ida Idaida kroppens minne och fysiska processer stadda i en okontrollerad förvandling. Det är energier som hon överför till sina skulpturer. I den här utställningen granskar hon våldets natur och hur det påverkar oss. På de två platserna har hon byggt metall- och träarbeten, instrument, redskap och maskiner, tillhuggen tillverkade av funna och typiska konstruktionsmaterial. Verken är både lockande och skrämmande. - Medan våldet gör om kroppar till instrument, suddar smärtan ut verklighetens konturer. De här är ett monument över det immateriella rike som smärtan skapar, när du dissocierar för att bevara dig själv, säger konstnären om verket.

Autonomi I

Höjd 270 cm. Längd 240 cm. Bredd 140 cm.

Text vid verket av Frida Cornell:

Installation, trä.

Ida Idaida arbetar med stora installationer där hon undersöker kroppens minne, hur upplevelser vi har haft eller vill förtränga, ändå finns kvar i oss som en fysisk känsla.

Här visas en komplex skulptur i trä, nästan som ett redskap, som är uppbyggt av upphittat material.

Autonomi II

Tillfälligt offentligt verk på Nybrogatan / Karlavägen för Stockholm Konsts Sommarutställning 2021. Curator Frida Cornell.

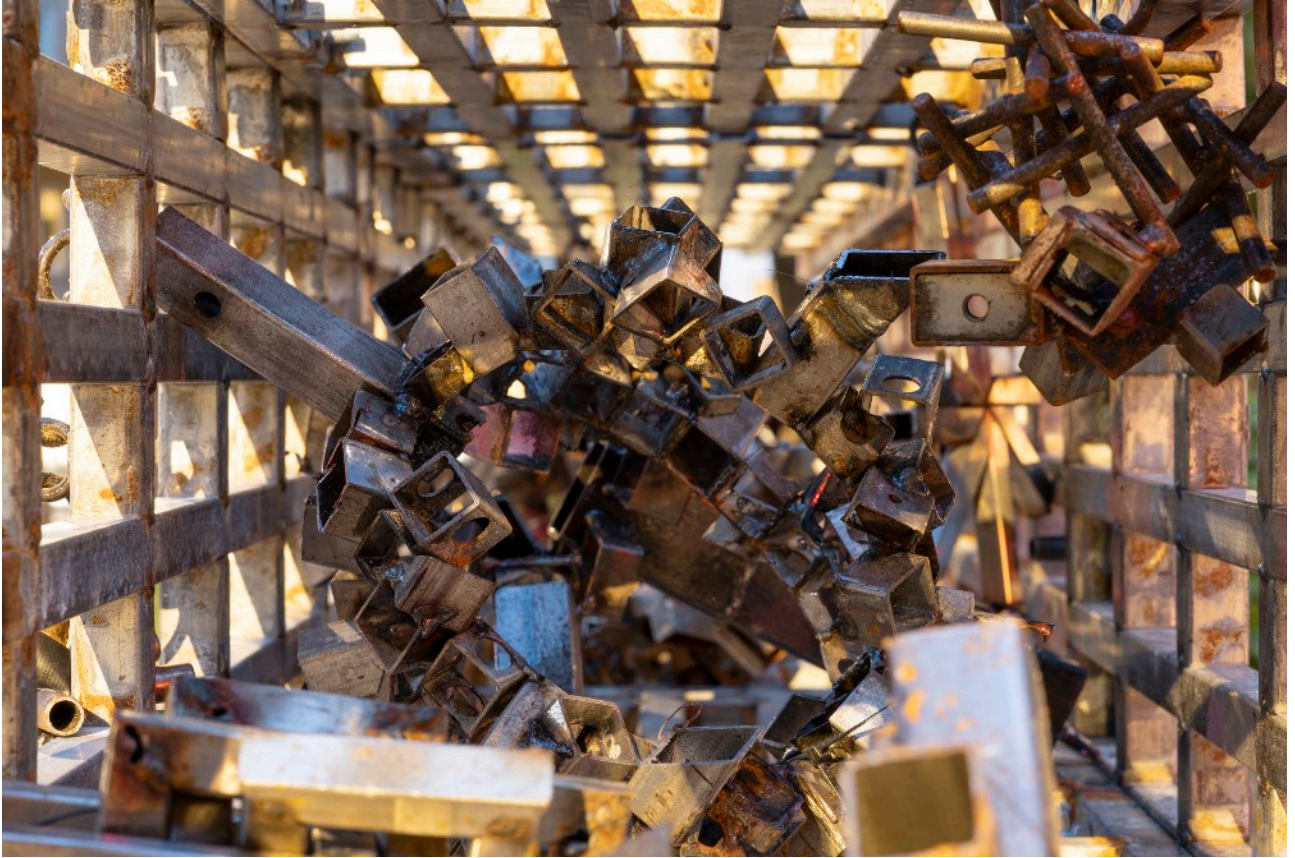
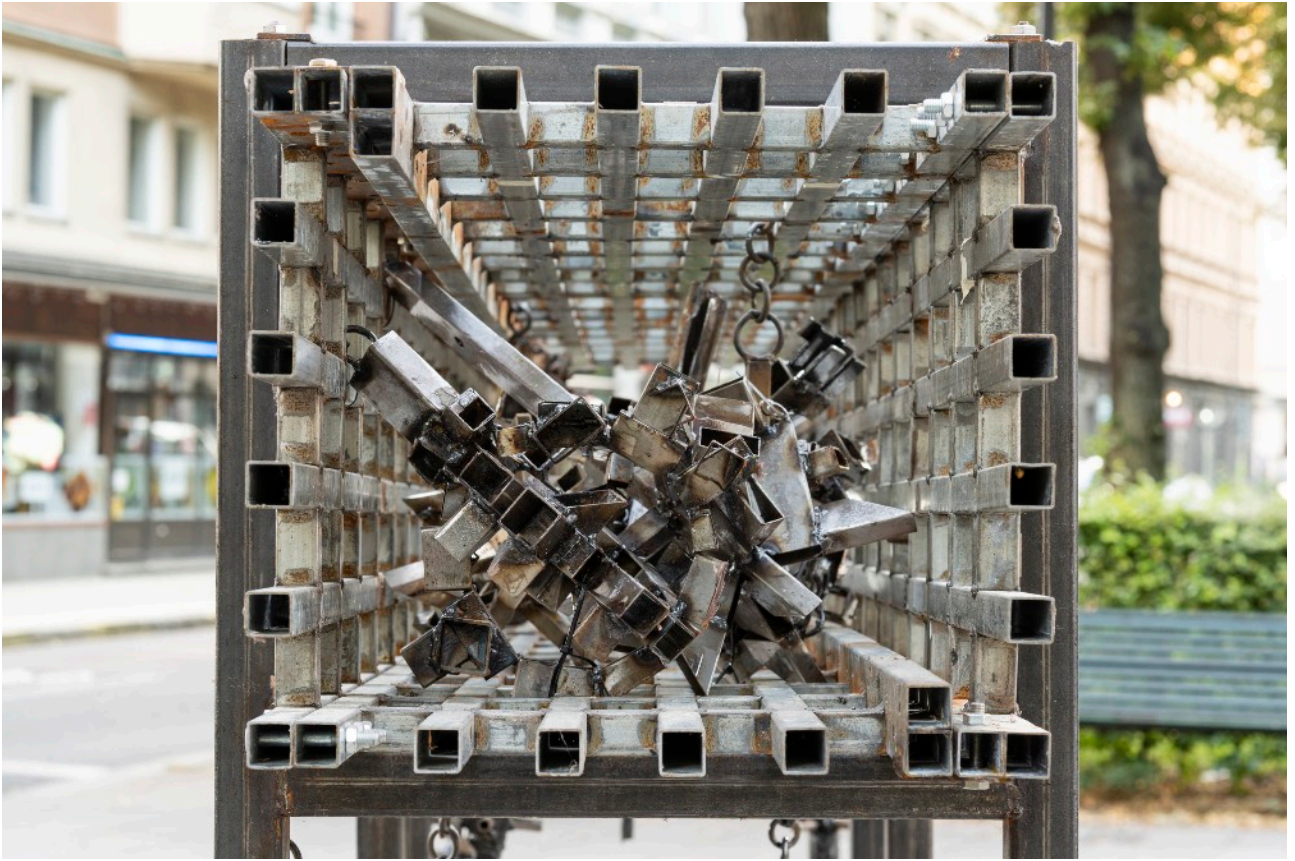
Installation av metall.

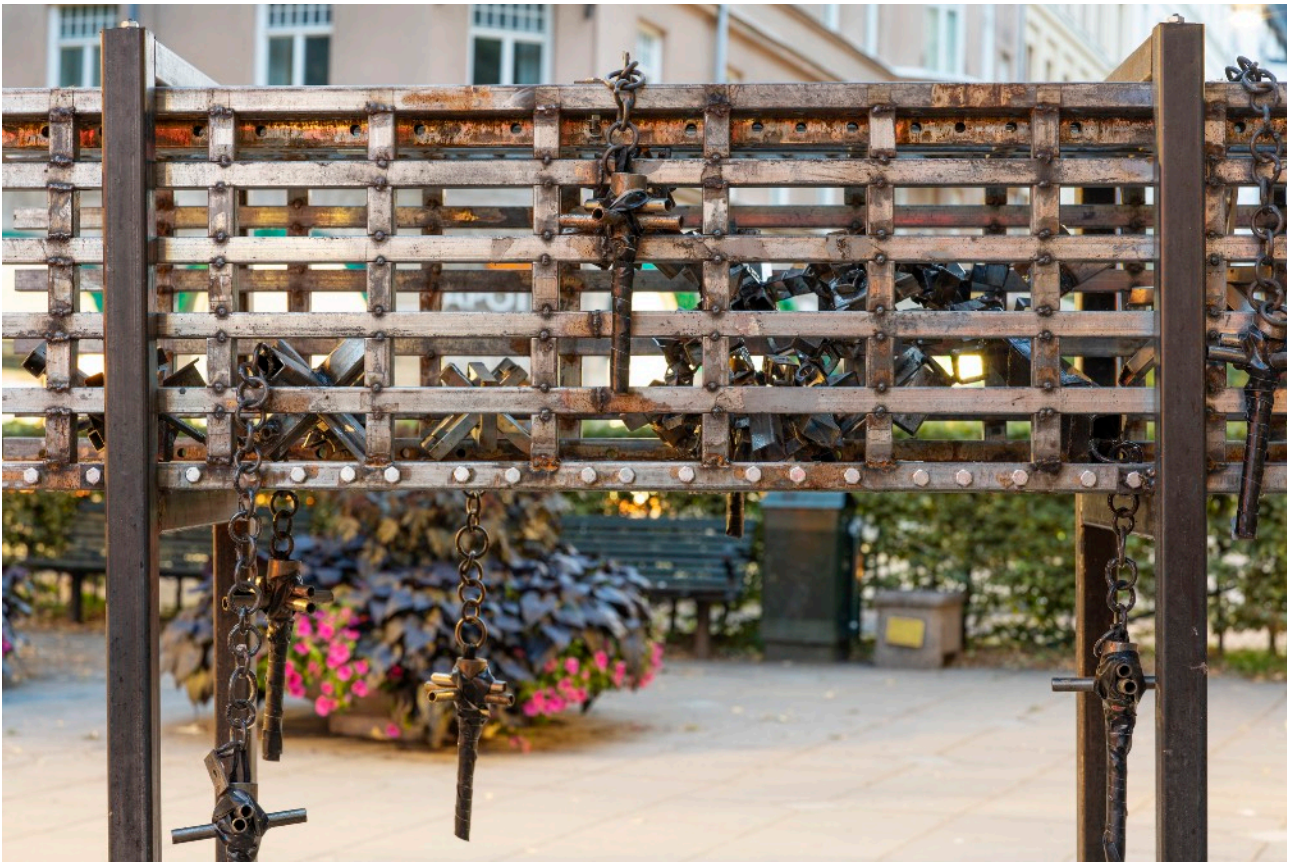
Höjd 152 cm. Bredd 46 cm. Längd 340 cm.

Galler av sammansvetsat funnet konstruktionsjárn. Dessa galler har monterats till en bur med borrade hål och bultar. Buren är placerad i ben/bockar som lyfter den från marken. I buren vilar metallklumpar inspirerade av det medeltida vapnet morgonstjärnan, sammansvetsade av överblivet konstruktionsmaterial, metallklumpar med kedja och handtag. Dessa kedjor hänger ut från gallrets hålrum. Handtagen fungerar som ett lås som fäster morgonstjärnan vid buren. De går att ta i handtagen och dra i kedjorna men morgonstjärnorna/klumparna kan inte tas ut ur buren. På detta sätt skapas en spänning på platsen.

Text vid verket av Frida Cornell: Installation, járn.

Ida Idaida arbetar med stora installationer där hon undersöker kroppens minne, hur händelser som vi har eller vill förtränga ändå finns kvar i hos oss som en fysisk känsla. Här visas en omfattande skulptur i járn, nästan som ett medeltida instrument, både främmande och lockande. På Nybrogatan finns systemverket Autonomi I.

DEVICE (fire burns and flames lick my poor remains)

Visades på Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendieutställning 2020/2021. Tillkomstår: 2017.

Skulptur tillverkad av ek, installerad i rött ljus.

Höjd 250 cm. Bredd 183 cm. Längd 192 cm.

Utdrag ur essän Sorgelektioner om Idaidas arbete skriven av Santiago Mostyn:

“ När du går in i galleriet möter du ett rött ljus som förskjuter perceptionen av rummet och för tankarna till ett fotografiskt mörkrum. Och installationen fungerar faktiskt på samma sätt som en fotokemisk process, där ett negativ – i detta fall den fysiska skulpturen – är laddat med information, men behöver det ljuskänsliga pappret – här betraktaren – för att framkalla ett avtryck som kan uppfattas i sin helhet. Mitt i rummet står DEVICE (fire burns and flames lick my poor remains) (2017), en prydligt utformad galgliknande struktur, monterad med den japanska sammanfogningstekniken shiguchi och fjättrad av kedjor och bultar med handgjorda huvuden. I likhet med skapelsemyten om världen som bärs av fyra elefanter på en sköldpaddas rygg vilar DEVICE på fyra bronskupoler, hela dess monumentala psykologiska tyngd berör marken så lätt som möjligt. (... utelämnad text...) På bulthuvudena och de kupolformade fötterna på DEVICE finns lager och upprepningar av vaxavtryck från ett tygmönster. Mönstret hör hemma i Majagården, den mark i Dalarna där Idas förfäder har bott och brukat jorden sedan 1700-talet. Detta mönster är även en struktur; en påminnelse om den värld som en gång var, och ett fragment av den nya världen som Idaida skapar. “

Trasa (from flesh to meat from meat to flesh)

Visades på Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendieutställning, Bonniers Konsthall 2020/2021.

Installation av rörlig mekanisk skulptur, som hanterar rörelse, flöde och tryck inom ett kretslopp. Verkets aktivitet skapar ett groteskt ljudlandskap.

Höjd 450 x Längd 150 x Bredd 150 cm

Material: Vatten, trasor (använda hemtextilier), slang, pump, funnet konstruktionsjärn, pvc-duk, lack, läder, gummi, kugghjul, motor, elektronisk utrustning.

Beskrivning: En metallbur med pvc-duk är fylld med 1,5 ton vatten, en pump pumpar vatten från bassängen upp till toppen av skulpturen genom slangar, som blöter trasorna som hänger ovanför bassängen. Trasorna snurras runt och rör sig över läder-, gummi- och lack-klädda träklumpar och skapar på så vis ljud och rörelser.

Videodokumentation för rörligt verk:

<https://player.vimeo.com/video/826658832?h=701b3980a3>

Fettburen (väv mig i dina armar)

Verk som visades på grupputställningen *Tyst vår 2020*, ett konstnärdrivet initiativ under pandemin runt skogen vid Kaknästornet i Stockholm.

Myrstack, textil, trädgrenar, metall, ister, plast, broderi på lakansväv, socker, äpple, fluglarver, bröd, myror.

En matningsstation och mötesplats för insekter, fåglar och andra djur. Genom att lägga ut ett långt band av lakansväv med socker och äpplen kopplade jag samman verket med en myrstack. Myrorna vandrade på stigen till verket och hämtade mat från trädet, särskilt lockande var ett hålbros stoppat med fluglarver, äpplen och socker i en plastbehållare. Fåglar åt av de kropp-dels-formade bröden och även ister som var fäst i en metallkonstruktion som liknade en bur.

Videodokumentation:

<https://player.vimeo.com/video/678204209?h=1b93c83397>

Stillbild från videodokumentation. Myrorna går längs textilbandet från myrstacken till konstverket och hämtar mat vid verket.

I echo while it all spider-climbs and call, I echo I am wooden holes.

Permanent skulptur / Offentligt verk i skulpturparken vid Linköpings Universitet.

Detta verk tillkom under en workshop på Kungl. Konsthögskolan då jag blev vald att arbeta med KIWI och Akademiska hus för att ta fram ett verk för skulpturparken vid universitetet i Linköping. Jag fick helt fria händer när det kom till tema och utförande. Materialbudgeten var på 20 000 kr och konstnärsarvodet på 20 000 kr.

Höjd 470 cm. Längd 600 cm.

Text till verket:

Träddelar söndersågade med motorsåg, härdade och svärtade med lågor har förenats och smält samman med metallstänger, sladdar, kablar, kätting och gummi. Muterade till bokstäverna H, O, L, L, O, W, N, E, S, S hänger de stympade trädgrenarna på en ställning i parken. Med vinkelslip, bormaskin, gasolgasbrännare, motorsåg och slägga har Idaida överfört sin kraft till verket som ekar tomt mot sin omgivning. Eller är det omgivningen som ekar tomt mot sitt verk? Hur som helst påminner det om "hello, hello, hello, how low" i "Smells like teen spirit", det är genom sin "spirit" eller sin ande som verket framhärdar och försöker tränga igenom. Det har landat i parken som ett stort överhängande frågetecken.

ANATOMICA - You must sit downe, sayes love and taste my meat.

Installation med rörlig skulptur, teckningar och måleri som visades på min soloutställning på NEJD i Göteborg 2024. Curator Julie Robiolle.

Maskin av: pump, slangar, pvc-rör, pvc-duk och vatten, metall, madrass och spännband.

Teckningar: Maskinskisser /rosor: kol på papper

Videodokumentation rörligt verk:

<https://player.vimeo.com/video/1008002210?h=2757f8ede0>

Stillbild från videodokumentation, vy av maskin och teckningar

Närbilder av teckningsserien Maskinskisser / rosor