

Meta Isæus-Berlin

Filosofi | Filosofen | The Philosopher

2.11.2024 - 30.3.2025

Johdanto | Förord | Foreword: Maaria Salo
Teostekstit | Texter | Texts: Meta Isæus-Berlin

Johdanto

Koti ja sen tutut huonekalut, joiden ympärille perhe kietoutuu sekä fyysisesti että psykologisesti. Sen yksinkertaisin visualisointi on lamppu, pöytä ja taikina, jotka symboloivat perheen ydintä. Isä leipomassa tai muisto isoäidin sängystä, jonka epämukavuutta ei voi kyseenalaistaa.

Ruotsalaistaiteilija **Meta Isæus-Berlin** on tuotannossaan toistuvasti käsitellyt kotia. Lapsuuden kokemukset ohjaavat yksilöä ja jättävät jälkensä jopa tuleviin ihmissuhteisiin, jotka syntyvät vasta varhaisvuosien jälkeen. Muistikuvat tallentuvat alitajunnan tiedostoksi. Taiteilijan mukaan hänen lapsuuttaan leimasi monenlaiset filosofiset ajatukset Kantista Wittgensteiniin. Tämän seurauksena taiteilija on luonut oman elämänfilosofiansa, joka luo näyttelylle nimittäjän.

Kuntsin modernin taiteen museon retrospektiivinen yksityisnäyttely on taiteilijan ensimmäinen laaja esittäytyminen Suomessa. Taiteilijan yli 30-vuotista tuotantoa edustaa noin 50 teoksen valikoima. Sen nimiteos *Filosofi* on oma-kuva, jota symboloi pronssiin valettu koala. Taiteilija on työstänyt tuotannossaan piirustuksia, esinekoosteita, tekstiiliteoksia, suurikokoisia installaatioita, veistoksia ja maalauksia – uusimmassa teoksessaan hän käyttää UV-valoa. Monimateriaalisuus leimaa hänen työskentelyään, jossa arkiset huonekalut ladataan täyteen universaaleja merkityksiä. Aamiaispöydässä ei ole ainoastaan ruokailtu, vaan muistoon sisältyy erityinen, latautunut tunnelma.

Vuodesta 1987 lähtien taiteilija on käyttänyt usein teoksissaan vettä, joka symboloi läsnäoloa. Esimerkkinä näyttelyn avaava *Nimetön* (1993), jonka

Moderna Museet hankki kokoelmiinsa. Samana vuonna taiteilija teki läpimurtonsa kotimaassaan suurikokoisilla installaatioillaan. Sen jälkeen hän on esiintynyt laajasti kansainvälisissä biennaaleissa, joista näyttelyssä nähdään *Chair Beside Bed* (Venetsian biennaali, 1997), jossa vesi elementtinä symboloi läsnäoloa - sänky kodin turvallisinta paikkaa ja *Almost As Usual* (Istanbulin biennaali, 1997). Yllätyksellisyys ja visuaalinen kekseliäisyys yhdistyy installaatioissa universaaleihin tunteisiin, joita on miltei mahdotonta sanoittaa.

Suurikokoisissa maalauksissaan taiteilija esittelee kertojan ja koloristin. Myöskään maalausten sisällöt eivät väistele negatiivisia tunteita, kuten mustapuhuva, pohjaton kuilu, joka nielee kaiken energian. Maalaukset myös visualisoivat sitä, mistä on vaikea puhua, esimerkkinä *En tiedä mitä sanoa tyttärilleni* (2005).

Laajan näyttelyn toteuttaminen olisi mahdotonta ilman myötämielisiä teosten lainaajia. Esitän parhaat kiitokseni kaikille, joiden rooli on ollut merkittävä: CFHILL galleria, Helsingborgin museo, Malmön taidemuseo, Moderna Museet, Stockholm, yksityisomistajat, sekä kollegat ja erityisesti taiteilija Meta Isæus-Berlin, jonka rooli on ollut ratkaiseva. Näyttelyä, ja erityisesti Kuntsiin rakennettua *Awakening III* teosta, ei olisi voitu toteuttaa ilman Veljekset Gröndahlin Säätiön tukea. Kollegani, amanuenssi Janna Sirén on kuratoinut näyttelyn kanssani ja hänen osuutensa on ollut arvokas.

Maaria Salo
näyttelypäällikkö, kuraattori

Förord

Hemmet, med dess bekanta möbler kring vilket familjen både fysiskt och psykologiskt sammanflätas, visualiseras enklast genom en lampa, ett bord och en deg som symboliserar familjekärnan. Fadern som bakar eller minnet av farmoderns säng, vars obekvämlighet inte kan ifrågasättas.

Den svenska konstnären **Meta Isæus-Berlin** har i sin produktion återkommande behandlat temat hem. Barndomens erfarenheter påverkar individen och till och med kommande relationer som formas först efter de tidiga åren. Minnesbilderna lagras som det undermedvetnas dokument. Såsom konstnären berättar om sin barndom präglades den av olika filosofiska tankar från Kant till Wittgenstein. Som följd har konstnären skapat en egen livsfilosofi som ger utställningen sitt namn, *Filosofen*.

Den retrospektiva utställningen vid Kuntsi museum för modern konst är konstnärens första omfattande framträdande i Finland. Ett urval på ungefär 50 verk representerar konstnärens 30-åriga produktion. Utställningens nyckelverk *Filosofen* är ett självporträtt i form av en koala gjuten i brons. Konstnären har i sin produktion gjort teckningar, assemblage, textilverk, stora installationer, skulpturer och målningar – i sitt senaste verk använder hon sig av UV-ljus. Användningen av flera material är karakteristiskt för hennes arbetssätt, där de vardagliga möblerna laddas med universella betydelser. Vid frukostbordet har man inte endast ätit, utan minnet fylls även av en tillhörande laddad stämning.

Sedan 1987 har konstnären i sina verk ofta använt sig av vatten som symboliserar närvaro, exempelvis i verket *Utan tittel* (1993) som inleder utställningen, vilket Moderna museet införskaffade till sina samlingar. Samma år

gjorde konstnären sitt genombrott med sina stora installationer. Därefter har hon representerat hemlandet på flera internationella biennaler. I utställningen ses *Chair Beside Bed* (Venedigbiennalen, 1997) där vattnet som element symboliserar en närvaro - sängen hemmets mest trygga plats och *Almost as Usual* (Istanbulbiennalen, 1997). En överraskande och visuell fyndighet förenas i installationerna till universella känslor, vilka är nästintill omöjliga att verbalisera.

Genom konstnärens stora målningar presenteras en berättare och en kolorist. Inte heller målningarnas innehåll ryggas undan för negativa känslor, såsom det mörka, bottenlösa gap som dränerar all energi. Målningarna visualiserar också det som är svårt att prata om, som till exempel i *Jag vet inte vad jag ska säga till mina döttrar* (2005).

Förverkligandet av den omfattande utställningen hade varit omöjligt utan de välvilligt inställda långgivarna. Jag framför mina varmaste tack till alla vars roller har varit avgörande: konstgalleriet CFHILL, Helsingborgs museum, Malmö konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm, privata långgivare, samt kollegor och särskilt till konstnären Meta Isæus-Berlin. Utställningen och särskilt det till Kuntsi enkom byggda verket *Awakening III* (2024) hade inte varit möjligt att genomföra utan Bröderna Gröndahls Stiftelses stöd. Min kollega Janna Sirén har kurerat utställningen tillsammans med mig och hennes andel har varit betydelsefull.

Maaria Salo
utställningschef, kurator

Foreword

The home, with its familiar furniture around which the family is both physically and psychologically merged, is most easily visualized through a lamp, a table and a dough that symbolizes the family core. A Father baking or the memory of grandmother's bed which discomfort cannot be questioned.

The Swedish artist **Meta Isæus-Berlin** has repeatedly dealt with the theme of home in her work. Childhood experiences affect the individual and even future relationships that are formed only after the early years. The memories are stored as documents of the subconscious. According to the artist, her childhood was marked by the philosophical thoughts of from Kant to Wittgenstein. As a result, the artist has created her own philosophy of life that gives the exhibition its denominator.

The retrospective exhibition at the Kuntsi Museum of Modern Art is the artist's first comprehensive solo exhibition in Finland. A selection of approximately 50 works represents the artist's production of over 30 years. The exhibition's key work *The Philosopher* is a self-portrait symbolized by a koala cast in bronze. The artist's work comprises of drawings, assemblages, textile works, large-scale installations, sculptures and paintings - in her latest work she uses UV light. The use of several materials is typical to her work, where the everyday furniture is loaded with universal meanings. At the breakfast table, one has not only eaten, but a particularly charged, special atmosphere belongs to the memory.

Since 1987, the artist has often used water in her works as a symbol of presence, for example in the work *Untitled* (1993), which opens the exhibition that Moderna Museet acquired for its collections. In the same year, the artist

made her breakthrough with her large installations. She has since represented her home country at several international biennales. The exhibition includes *Chair Beside Bed* (Venice Biennale, 1997) where water as an element symbolizes a presence - the bed the safest place in the home and *Almost as Usual* (Istanbul Biennale, 1997). A surprising and visual resourcefulness is combined in the installations to universal feelings, which are almost impossible to verbalize.

Through the artist's large-scale paintings, a storyteller and a colorist is presented. The content of the paintings does not also shy away from negative emotions, such as the dark, bottomless gap that drains all energy. The paintings also visualize what is difficult to talk about, such as *I Don't Know What to Say to My Daughters* (2005).

The realization of the comprehensive exhibition would have been impossible without the benevolent lenders. I address my warmest gratitude to all whose roles have been important: the CFHILL art gallery, Helsingborgs Museum, Malmö Art Museum and Moderna Museet, Stockholm, private lenders as well as colleagues, and especially the artist Meta Isæus-Berlin. The exhibition and especially the work *Awakening III* (2024), built exclusively for Kuntsi Museum of Modern Art, would not have been possible without the support of the Gröndahl Brothers' Foundation. My colleague, curator Janna Sirén has curated the exhibition together with me and her role has been significant.

Maaria Salo
Head of Exhibitions, Curator

Utan titel

1993

Nimetön | Utan titel | Untitled

250 x 300 x 15 cm, 209 x 146 cm
vesi, vinyylhanskat, puu, silikon
vatten, vinylhandskar, trä, silikon
water, vinyl gloves, wood, silicone

Moderna Museet, Stockholm

kuva | foto | photo: Prallan Allsten, Moderna Museet

Chair Beside Bed

1996

280 x 160 x 75 cm

vesi, puu, tekstiili, lamppu, silikon, polyesteri
vatten, trä, textil, lampa, silikon, polyester
water, wood, textile, lamp, silicone, polyester

Helsingborgin museo | Helsingborgs museum | Helsingborgs Museum
kuva | foto | photo: Prallan Allsten

Kuvittele, että näet sängyn ja tuolin etäällä.

Lähestyt, ja yhtäkkiä huomaat peilikuvan peitossa, tyynyn nousevana saarena ja lampun heijastuvana aurinkona. Perillä näet veden alla täydellisesti pedatun sängyn, huimaus yltyy ja tunnet putoavasi.

Ihmiset suuttuivat minulle Venetsian biennaalissa 1997, kun teos oli eisllä - osa ajatteli vesisynnytystä ja monet kuolemaa.

Silloin en tuntenut Freudin *Unheimlich*-käsitettä, mutta jälkikäteen ymmärsin, että installaatio ilmensi tätä käsitettä - mutta tuolloin se heijasti minun totuuttani.

Tänk dig att du ser en säng och en stol på avstånd.

Du går närmare och plötsligt anar du en spegelbild på täcket, kudden sticker upp som en ö och lampan speglar sig som en sol. När man kommer fram och ser den perfekta bäddningen under vattnet grips man som av svindel, känner ett slags fall.

Vissa personer blev arga på mig när den visades på Venedigbiennalen 1997, en del tänkte på vattenförlossningar och många på död.

Kände då inte till Freuds begrepp *Unheimlich* men förstod sedan att installationen förkroppsligade begreppet men där och då speglade den min sanning.

Imagine that you see a bed and a chair in the distance.

You get closer and suddenly you notice a reflection on the cover, the pillow sticks up like an island, and the lamp reflects itself like the sun. When you arrive and see the perfect bedding under the water, you are gripped by vertigo, and feel a kind of falling.

Some people got mad at me when it was shown at the Venice Biennale in 1997, some thought of water births and many of death.

At the time, I did not know about Freud's concept of *Unheimlich* but afterwards I understood that the installation embodied that concept, but at the time reflected my truth.

Almost as Usual

1997

250 x 400 x 400 cm

aurionkukkaöljy, puu, lateksi, silikon, lamppu, kaiutin
solrosolja, trä, latex, silikon, lampa, högtalare
sunflowerseed oil, wood, latex, silicone, lamp, speaker

Malmöns taidemuseo | Malmö Konstmuseum | Malmö Art Museum
kuva | foto | photo: Prallan Allsten

Badrummet

2001

210 x 210 x 240 cm
vesi, kaakeli, kylpyhuonekalusteet, paperi, puu, pumppu
vatten, kakel, sanitetsporslin, papper, trä, pump
water, tiles, bathroom furniture, paper, wood, pump

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Albin Dahlström

Heitä kivi seisovaan veteen,
ja sekunneiksi toinen maailma paljastuu vedenpinnan renkaissa.
Teokseni visio on kuvata asumisen sekavuutta.

Ett Vattenhem-paviljonki päättyi kylpyhuoneessa olevaan kapinaan ja euforiaan. Ponnistelin kohti järjestelmällisen täydellistä kotia, jossa jokainen pinta oli kiillotettu ja jokainen ikkunaruuu pesty. Elämähän oli tuolloin lastentuoliin liimautuneita makaroneja, kaaosta ja kilpajuoksua ajan kanssa.

Awakening and Bedtime -teoksessa herää kaaokseen, ja nukkumaan mennessä maailma on yhtä sekaisin kuin herätessä, muuttumattomana. Vuorokausi on suljettu kiertokulku, joka jatkuu loputtomiin.

Awakening II muistuttaa Marcel Duchampin teosta *Fountain*. En ollut huomannut yhteyttä, mutta olin iloinen nähdessäni teoksen taidehistoriallisen kontekstin oman sisäisen kuohuntani sijaan.

Kasta en sten i ett stilla vatten
Och en annan värld blottas någon sekund i ringarna på vattenytan.
Det är min vision att spegla boendet med en irrbild.

Badrummet avslutade paviljongen *Ett Vattenhem* i uppror och eufori. Jag tog där sats mot omgivningens tillrättlagda, perfekta miljö där varje yta var polerad och glasruta tvättad. Livet var ju fastklitrade makaroner på barnstolen, komik och kapplöpning med tiden.

I *Awakening* och *Bedtime* vaknar man i kaos och när man går och lägger sig är världen precis lika gungig som när man vaknade, det är ingen förändring. Dygnet är ett slutet kretslopp som pågår i evighet.

Awakening II liknades med Marcel Duchamps *Fountain*. Jag hade inte sett kopplingen men var glad att se verket i en konsthistorisk kontext i stället för mitt eget inre bubblande.

Throw a stone into still water,
and for a few seconds another world is revealed in the rings on the surface of the water.
My vision is to reflect the flip side of living.

The bathroom ended the pavilion *A Water Home* in rebellion and euphoria. I stroved against an organized, perfect environment where every surface was polished, and every windowpanel washed. After all, life was macaroni stuck to a child's chair, comedy, and a race against time.

In *Awakening and Bedtime*, you wake up in chaos, and when you go to sleep, the world is as shaky as when you wake up, left unchanged. A day is a closed cycle that continues indefinitely.

Awakening II was compared to Marcel Duchamp's *Fountain*. I did not see the connection, but I was happy to see the work in an art-historical context instead of my own inner bubble.

Badrummet, 2001
BO 0-1, Malmö
Public Art Agency Sweden

kuva | foto | photo:
Albin Dahlström

Awakening, 2014
Kulturhuset,
Stockholm

kuva | foto | photo:
Prallan Allsten

Awakening II, 2015
Stockholm School of
Economics

kuva | foto | photo:
Meta Isæus-Berlin

Jos putoaa pilvenpiirtäjästä,
on olemassa kuvitelma, että koko elämä vilahtaa silmien edessä
ja samalla selviää mitkä hetket olivat tärkeimmät.
Mutta voin kuvitella, että näkee koko elämänsä liukuvan pois.
Epämääräisesti, mutta selkeästi.

Om man faller ner från en skyskrapa,
finns det en föreställning om att man ser hela sitt liv passera revy,
och att då få en klarhet i vilka ögonblick som var de viktigaste.
Men jag kan tänka mig att man ser sitt liv i en undanlidande helhet.
Obestämd men tydlig.

If you fall from a skyscraper,
there is a notion that one sees their whole life passing by in front
of their eyes, realizing which moments were the most important.
But I can imagine that you see your life as a fleeting whole.
Indefinite but clear.

Återblickens transparance

2004

Menneisyyden läpinäkyvyys | Återblickens transparance | The Transparency of the Past

1100 x 400 x 250 cm
organza

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Meta Isæus-Berlin

Jag vet inte vad jag ska säga till mina döttrar

2005

En tiedä mitä sanoa tyttärilleni

Jag vet inte vad jag ska säga till mina döttrar

I Don't Know What to Say to My Daughters

132 x 150 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

yksityiskokoelma | privat samling | private collection

kuva | foto | photo: Jan Almerén

Juuri nyt on meneillään keskustelu siitä, pitäisikö vanhempiensa päiväkirjoja ylipäättään lukea vai ei. Lapsillani ei ole sitä vaihtoehtoa, koska en kirjoita päiväkirjaa, ettei kukaan pystyisi lukemaan sisimpiä ajatuksiani. Kun lapset olivat pieniä, mietin paljon mitä kaikkea heille voi kertoa elämästään. Heitähän ei halua pelotella, mutta kuitenkin varoittaa. Toisaalta en halua kuormittaa heitä, etteivät he joudu kantamaan pelkojeni painavaa peittoa.

Just nu pågår en debatt om man ska läsa sina föräldrars dagböcker eller inte. Mina barn kommer inte få det valet då jag inte skriver några dagböcker för att just ingen ska kunna läsa mina innersta tankar. Men när barnen var unga funderade jag mycket över hur mycket man skulle berätta för sina barn om sitt liv. Man vill ju inte skrämma dem, men ändå varna dem. Å andra sidan vill jag inte belasta dem, så att de likt en tung filt bär mina farhågor.

Right now there is an ongoing debate about whether you should read your parents' diaries or not. My children won't have that choice as I don't write any diaries. This is to let no one read my innermost thoughts. When the children were young I thought a lot about how much of your life you should tell them. You don't want to scare them, but still warn them. On the other hand I don't want to burden them, so they carry my fears like a heavy blanket.

Day and Night

2008

150 x 345 cm
öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Lars Wallin

Jetlagistä johtuen makasin täysin hereillä New Yorkissa, enkä pystynyt nukkumaan. Päivällä näkemäni teokset välkyivät silmissäni. Louise Bourgeois'n *Cell*-teoksen nahkapainot MoMassa olivat syöpyneet silmiini. Samantekevää, avasin tai suljin silmiäni, mustat kuviot pyörivät aina vaan verkkokalvolla. Makasin rullaverhoa katsellen. Näin mielessäni myös kotini Tukholmassa. Ajatuksissani kävelin pimeässä huoneesta toiseen, halusin kylpeä pienessä kylpyammeessani.

Päästyäni kotiin maalasin yöllistä vaellustani. Päivä - Bourgeois'n painot, rullaverhot, kirjoituspöytäni. Yö - Bourgeois'n painot, rullaverhot, odottava pyykki, Robert Rauchenbergin sänky. Päivä-Bourgeois'n painot, rullaverhot, kylpyamme.

Jetlaggad låg jag klarvaken i New York och kunde inte sova.
Konsten jag sett under dagen flimrade framför ögonen.
Louise Bourgeois lädertyngder från hennes *Cell* på MoMA hade etsat sig fast.
Det spelade ingen roll om jag tittade eller blundade, de svarta formerna dinglade kvar på näthinnan.
Låg och tittade på rullgardinen.
Såg även mitt hem i Stockholm framför mig.
I mörkret vandrade jag i tanken från rum till rum, ville bada i mitt lilla badkar.

Väl hemma målade jag min nattvandring. Dagen - Bourgeois tyngder, rullgardin, mitt skrivbord. Natten - Bourgeois tyngder, rullgardin, väntande tvätt, Robert Rauschenbergs säng. Dagen - Bourgeois tyngder, rullgardin, badkar.

Jet lagged I laid wide awake in New York and could not sleep.
The art I had seen during the day flickered before my eyes.
Louise Bourgeois's leather weights from her artwork *Cell* at MoMA had etched into my eyes.
It didn't matter if I looked or closed my eyes, the black shapes dangled on the cornea.
I laid and looked at the blinds.
I also saw my home in Stockholm in front of me.
In the dark I wandered in my mind from room to room, I wanted to bathe in my little tub.

Back home, I painted my night walk.
The day -Bourgeois weights, blinds, my desk. The night-Bourgeois weights, blinds, waiting laundry, Robert Rauschenberg's bed. The day -Bourgeois weights, blinds, bathtub.

Alvar Aaltos Sanatoriemöbler

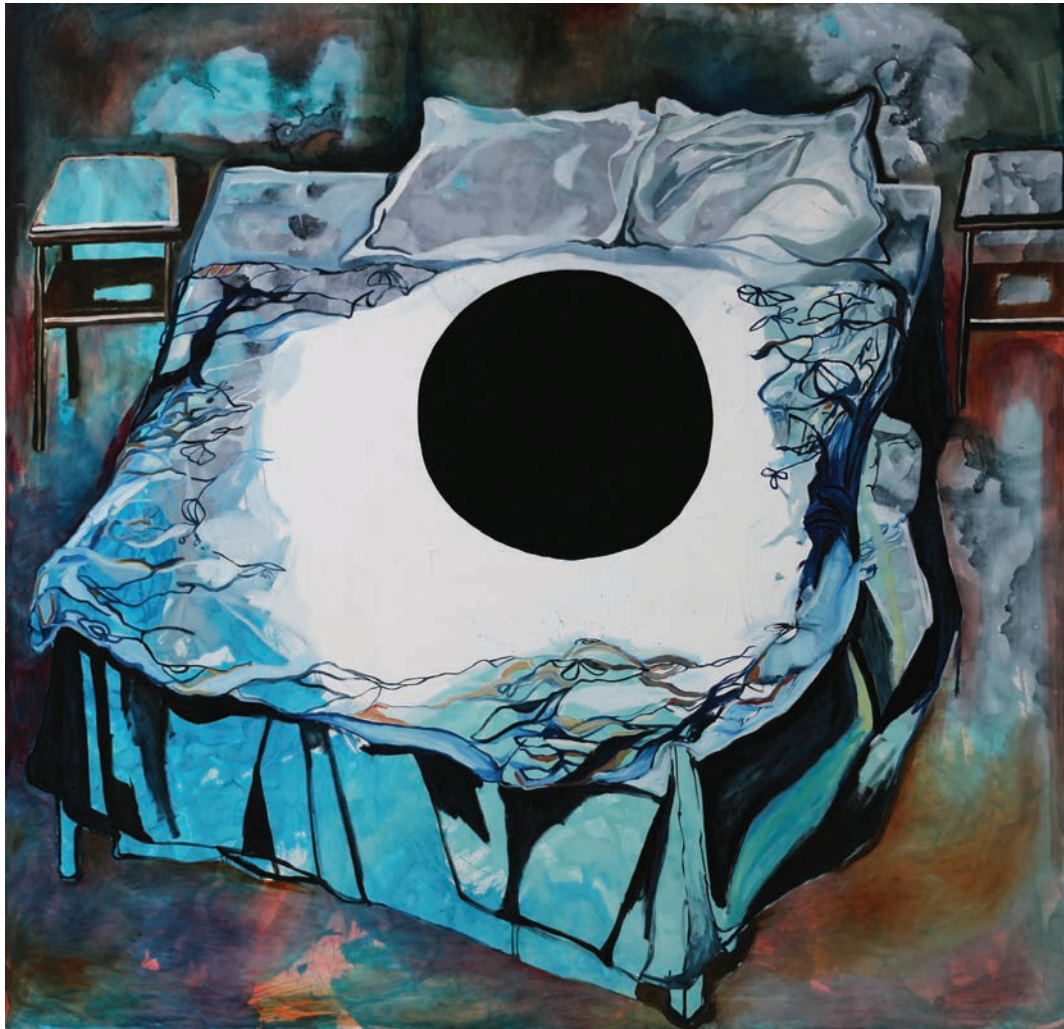
2014

Alvar Aallon parantolakalusteet
Alvar Aaltos sanatoriemöbler
Alvar Aalto's Sanatorium Furniture

140 x 110 cm
öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Dan Berlin

Ångesthållet som dränerar dig på livsenergi varje morgon

2015

Ahdistuksen syöveri, joka aamuisin imee kaiken elinvoiman
Ångesthållet som dränerar dig på livsenergi varje morgon
The Anxiety Hole That Drains Your Life Force Every Morning

240 x 240 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Lars Wallin

Ajattelen, että näyttelyssä on meneillään jatkuva eksistentiaalinen pohdinta teosten *Ensiparkaisun toisinto ja Ahdistuksen syöveri joka aamuisin tyhjentää elinvoiman välillä*.

Jos huuto kantautuu huoneeseen, niin hörppäävä reikä imee sen samalla kun se antaa voimaa ja luo tarpeen uuteen huutoon.

Tällöin muodostuu hiljainen äänten vaihto, joka kaikuu päässä.

Palje, joka sykkii seinien välissä.

Puhallus ulos ja sisäänhengitys, ulos ja sisään.

Jag tänker att i utställningen pågår en existentiell pendling mellan *Primalskrikets återkomst* och *Ångesthållet som dränerar dig på livsenergi varje morgon*.

Om skriket ljuder ut i rummet, så suger hålet in det med ett slurpande ljud, samt ger kraft och behov till ett nytt skri.

Då bildas en tyst ljudväxling som ekar i huvudet.

En bälgsom pulserar mellan väggarna.

Utblås och insug, utblås och insug.

I think that in the exhibition there is an existential fluctuation between the works *Return of the Primal Scream* and *The Anxiety Hole that Drains Your Life Force Every Morning*, which is in constant motion.

If the scream reaches the room, the hole sucks it in with a slurping sound and at the same time it gives power and need for another scream.

Then a silent sound exchange is formed that echoes in the head.

A bellow that pulsates between the walls.

Exhale and inhale, exhale and inhale.

Riisuutuminen on symbolinen tapahtuma, askel seuraavaan.
Se on sekä arkipäiväistä, mutta rituaalista. Valmistelua toiseen
vaiheeseen vaatteita vaihtamalla tai seisten alasti itsensä kanssa.
Tämän jälkeen maalasin *Preparation-teoksen* muistista.

Man klär av sig som en symbolhandling till nästa steg.
Det är både vardagligt, och rituellt. En förberedelse för att gå
in i ett annat stadium genom klädbyte eller att stå naken inför sig själv.
Målade sedan av *Preparation* från minnet.

You undress as a symbolic act for the next step.
It is both mundane and ritualistic. A preparation to enter another
stage through changing clothes or being naked before oneself.
Then I painted *Preparation* from memory.

Preparation

2017

94 x 59 x 11 cm
pronssi | brons | bronze

yksityiskokoelma | privat samling | private collection
kuva | foto | photo: Alberto Sanches

Oblivion

2017

200 x 110 x 50 cm
puu, tekstiili, vesi, pumppu
trä, textil, vatten, pump
wood, textile, water, pump

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Eric Moretti

Nattlogik

2018

Yöllinen logiikka | Nattlogic | Nocturnal Logic

196 x 80 x 15 cm
pronssi | brons | bronze

Firestorm Foundation
kuva | foto | photo: Lars Engelhardt, Prins Eugens Waldemarsudde

Den arkadiska spegeln

2019

Arkadian peili | Den arkadiska spegeln | The Arcadian Mirror

vaihtuva mitta | varierande mått | various dimensions
puu, tekstiili, rauta, köysi | trä, textil, järn, rep | wood, textile, iron, rope

Courtesy of the Artist and CFHILL

kuva | foto | photo: Lars Engelhardt, Prins Eugens Waldemarsudde

Saavuttaakseen oman Arkadiansa, se on rakennettava tässä ja nyt, haaveilu ei auta. Tämä tietoisuus iski minuun, kun ajattelin unelmaa paratiisista. Mielestäni se oli niin käsittämättömän epävarmaa.

Rakensin katosta huonekaluilla kolmiulotteisen peilikuvan ja loin kuvitteellisen horisonttilinjan 145 cm:n tasolle. Teos oli esillä näyttelyssä *Nattlogik* Prins Eugens Waldemarsuddessa vuonna 2019.

Om man ska komma till sitt Arkadien måste man bygga det här och nu, det går inte att längta till. Det var en insikt som slog mig när jag tänkte på drömmen om paradiset, den tycktes mig så obegripligt osäker.

Jag byggde en tredimensionell spegelbild med hemmets möbler hängande från taket och skapade en imaginär horisontlinje på 145 centimeters nivå. Verket visades i utställningen *Nattlogik* på Prins Eugens Waldemarsudde 2019.

If you want to get into your Arcadia, you must build it here and now, you can't long for it. It was a realization that hit me when I thought about the dream of paradise. It seemed so incomprehensibly uncertain to me.

I built a three-dimensional mirror image with the home's furniture hanging from the ceiling and created an imaginary horizon line at 145 centimeter. The piece was exhibited at Prins Eugens Waldemarsudde in 2019.

Venus spegel

2019

Venuksen peili | Venus spegel | The Mirror of Venus

280 x 320 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL

kuva | foto | photo: Dan Berlin

Återberättelsen om Nattduksbordet

2019

*Toisinto Yöpöydästä
Återberättelsen om Nattduksbordet
A Retelling of the Nightstand*

190 x 140 cm
öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Dan Berlin

De två underliggande principerna

2020

Kaksi peruseriaatetta

De två underliggande principerna

The Two Underlying Principles

23,5 x 14,5 x 22 cm

pronssi, vesi, kulta | brons, vatten, guld | bronze, water, gold

Courtesy of the Artist and CFHILL

kuva | foto | photo: Eric Moretti

Breakfast

2020

182 x 225 x 196 cm
puu, köysi, savi, leipä, munankuoret
trä, rep, lera, bröd, äggskal
wood, rope, clay, bread, eggshells

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Sofia Johansson

Olin saanut käyttööni pimeään 1600-luvun huoneen, joka oli hyvin viehättävä. Kummallista kyllä näin edessäni puusta roikkuvan auton pimeässä huoneessa. Hetken kuluttua ymmärsin, että tavoittelin visiossani vinoutta.

1970-luvulla löysin levynkannen, joka valloitti minut täysin. Kansisivulla oli katettu aamiaispöytä, käänttöpuolella vallitsi täysi kaaos. Joillakin oli ollut hauskaa. Voipaketissa oli lentokone, aamiaismurot pitkin pöytää. Tutkin pienimmätkin yksityiskohdat. Kapina! Lapsuuskotini aamiaiset olivat hiljaisia ja aavistuksen kurinalaisia. Aikuisten aamuinen pahantuulisuus laskeutui raskaana sumuna aamiaispöytäni. Voileipä jäi syömättä.

Rummet jag fått mig tilldelat var ett mörkt 1600-tals rum, väldigt delikat. Konstigt nog var det en bil, hängande i ett träd, jag såg framför mig i det mörka rummet. Efter ett tag förstod jag att det var lutningen jag ville åt.

På 1970-talet hittade jag ett skivomslag som fullkomligt uppslukade mig. Den första sidan föreställde ett dukat frukostbord, när man vände på skivan var bordet i fullkomligt kaos, någon hade haft roligt. Det var ett flygplan i smöret, cornflakesflingor över hela bordet. Jag närläste varje detalj. Revolt! Våra frukostar därhemma var tysta och lätt tuktade. Det dåliga morgonhumöret från de vuxna lade sig som en tung dimma över frukostbordet. Mackan åt jag aldrig.

The room I got was a dark 17th century room, very delicate. Strangely, I saw a car hanging from a tree in front of me in the dark room. After a while I realized that it was the slope I wanted.

In the 1970s, I found an album cover that completely absorbed me. The cover depicted a set breakfast table, but when you turned the disc, the table was in complete chaos, someone had been having fun. There was an airplane in the butter, cornflakes all over the table. I studied every detail closely. Revolt! Our breakfasts at home were quiet and lightly chastised. The bad morning mood of the adults settled like a heavy fog over the breakfast table. I never ate the sandwich.

Utmattad

2020

Uupunut | Utmattad | Exhausted

115 x 132 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

yksityiskokoelma | privat samling | private collection

kuva | foto | photo: Sofia Johansson

Filosofen

2022

Filosofi | Filosofen | The Philosopher

64 x 33 x 18 cm
pronssi | brons | bronze

Courtesy of the Artist and CFHILL
kuva | foto | photo: Björn Petrén

Joskus koen yöllisen logiikan vastakohtaksi päivän logiikalle,
kuin käärme, joka luo nahkansa.

Useat teoksistani syntyvät yöllä, tunnen itseni silloin iloiseksi ja vapaaksi, visiot liukuvat helposti tilojen lävitse. Aamuisin tiedän aina täsmälleen mitä tehdä. Mutta yhtäkkiä näen itseni ulkopuolelta makaan pimeydessä täysin valveilla, kuten liikkumaton koala pureskellen eukalyptuksenlehteä, maailmaa tarkkaillen.

*Ibland upplever jag nattlogik som ett motstånd till daglogik,
likt en orm som ömsar skin.*

Många av mina konstverk föds på natten, jag känner mig glad och fri då, visioner glider lätt genom olika rum. På morgonen vet jag alltid vad jag ska göra. Men plötsligt såg jag mig själv utifrån, liggandes i mörkret, klarvaken, lik en koala, det orörliga djuret, tuggandes ett eukalyptusblad medan den iakttog världen.

Sometimes I experience nocturnal logic as an opposite to diurnal logic,
like a snake shedding its skin.

Many of my artworks are created at night. This is when I feel happy and free, visions, slide easily through different rooms. In the morning, I always know what to do. But suddenly I saw myself from the outside, lying in the dark, wide awake, like a motionless koala, chewing a eucalyptus leaf while watching the world.

Förklädd

2023

Valepuvussa | Förklädd | Disguised

157 x 132 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Courtesy of the Artist and CFHILL

kuva | foto | photo: Björn Petré

Koalan

2024

Koala | Koalan | The Koala

120 x 125 cm

öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas

Kokoelma Michael Storåkers | Michael Storåkers samling | Michael Storåkers Collection
kuva | foto | photo: Eric Moretti

Ehkäpä se on varhainen muisto pinnasängystä tai muistuma ajalta, jolloin piirsi pääjalkaisia?

Suurikokoinen pää, jossa ylimitoitettun suuret silmät, jotka katsovat lempeästi. Unenomaisuus siinä.

Ajattelin maalaavani kokonaisen sarjan eläimiä, jotka tarkkailisivat minua ja aloitin *Koalasta*, joka rauhoitti minut niin, että lopetin siihen.

Mutta aion kyllä vähitellen täydentää sarjaa.

Kanske är det ett tidigt minne från barnsängen eller är det en reminiscens från tiden man ritade huvudfotingar?

Ett stort huvud med överdimensionerade ögon som ser på en med snälla ögon. Det drömska i det.

Jag hade tänkt måla en hel serie med djur som blickar ner på mig och började med *Koalan* som sedan fyllde mig med ett sånt lugn att jag slutade där.

Men jag kommer nog att fullborda serien så småningom.

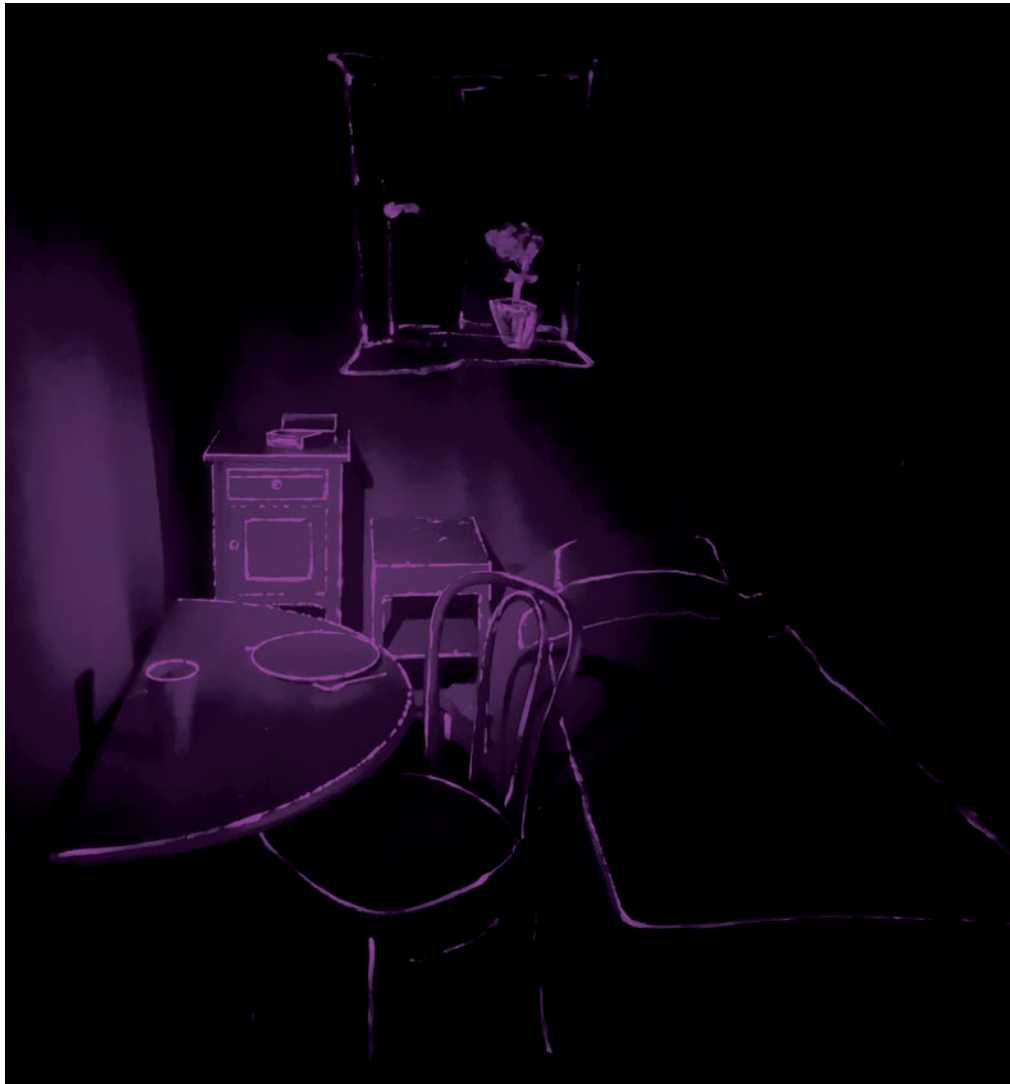
Maybe it's an early memory from the crib or is it a reminiscence from the time one drew tadpole people?

A large head with oversized eyes watching someone kindly.

The dreaminess of it.

I had intended to paint a whole series of animals looking down on me. I started with *The Koala* which then filled me with such a calmness that I stopped there.

But I will probably complete the series eventually.

As I Remember

2024

250 x 250 x 250 cm

puu, tekstiili, lasi, posliini, metalli, UV-lamppu

trä, textil, glas, porslän, metall, UV-lampa

wood, textile, glass, porcelain, metal, UV-lamp

taiteilijan omistuksessa | i konstnärens ägo | courtesy of the artist

tuottanut Vaasan museot | producerat av Vasa museer | produced by Vaasa museums

kuva | foto | photo: Dan Berlin

Kun olin pieni tyttö, alle 6-vuotias, vanhempani lukitsivat minut lastenhuoneeseen, kun olin tehnyt jotakin ilkkurista, en edes muista mitä. Temppuni siihen oli huoneen pikasiivous niin että - ta-daa - he olisivat ilahtuneita päästäessään minut ulos. Kun myöhemmin sain oman huoneen toisesta asunnosta, suljin mielelläni huoneen oven. Sen suoja oli pelkkä illuusio perheen kulkiessa sisään ja ulos lukien salaista päiväkirjaani, ja paradoksaalisesti tunsin olevani edelleen lukkojen takana. Varhaisessa teini-iässä irrottauduin, ja olin kotona niin vähän kuin mahdollista. Nyt en enää koskaan palaa ajatuksissani tilaan, mutta se on olemassa, aivan kuten reikä simpukassa.

När jag var en liten flicka, under sex år, låste mina föräldrar in mig i barnkammaren när jag gjort något busigt, minns ej vad. Mitt partytrick var att snabbstäda rummet så att de, ta-da, skulle bli glada när de släppte ut mig. När jag sedan fick ett eget rum i en annan lägenhet, ville jag så gärna ha dörren stängd. Skyddet av dörren var en chimär då familjen ändå gick in och ut, läste min hemliga dagbok och paradoxalt nog kände jag mig instängd snarare än skyddad. I tidiga tonår bröt jag mig loss och var där så lite som möjligt. Nu tänker jag aldrig på det rummet men det finns där, likt hålet i en snäcka.

When I was a little girl, less than 6 years old, my parents locked me in the nursery when I did something bad, I don't even remember what. My trick was to quickly clean the room so that - ta-daa, they'd be happy when they let me out. When I later got my own room in another apartment, I gladly closed the door. The protection I got from closing the door was an illusion as the family was going in and out, reading my secret diary and to that I still felt locked inside. In my early teens, I became detached, and I was at home as little as possible. Nowadays I never think of that room even though it exists, just like the hole in a seashell.

Biografia

Meta Isæus-Berlinin taiteilijuutta määrittelee hänen ainutlaatuinen kykynsä hälventää unen ja todellisuuden rajoja. Hänen maalauksensa punovat uusia merkityksiä tutuista tarinoista ja taidehistoriasta, joissa toisiinsa kietoutuvat kodin fragmentit, myytit ja henkiset elementit rikkaaksi kuvakerronnaksi. Siirtymä tilataideteoksista maalauksiin mahdollisti Isæus-Berlinin syventymisen näihin teemoihin esittelemällä hahmoja ja surrealistisia maisemia, jotka luovat tunteen toisesta todellisuudesta.

Kouluttauduttuaan Tukholman kuninkaallisessa taideakatemiassa, (Konstfack), ja Käsitöiden Ystävissä, Meta Isæus-Berlin aloitti uransa vahvasti installaatioiden parissa. Hänen laaja retrospektiivinen näyttelynsä Liljevalchsissa vuonna 2006 oli merkittävä siirtymä hänen taiteilijaurallaan. Meta Isæus-Berlin on pitänyt näyttelyitä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa ja lukuisia näyttelyitä kotimaansa lisäksi laajemmin Euroopassa. Hän on edustanut Ruotsia kansainvälisissä biennaaleissa Istanbulissa, Johannesburgissa, Melbournessa sekä Venetsiassa. Kuntsin modernin taiteen museon näyttely on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Suomessa.

Biografi

Meta Isæus-Berlins konstnärskap definieras genom hennes unika förmåga att sudda ut gränsen mellan dröm och verklighet. Hennes målningar flätar samman nya betydelser från bekanta berättelser och konsthistorien, förenat med fragment ur hemmet, myter och spirituella element till en rik bildkavalkad. Övergången från installationer till målningar möjliggjorde ett fördjupande i dessa teman, genom att presentera gestalter och surrealistiska landskap som skapar en känsla av en andra verklighet.

Efter utbildningen vid Kungliga konstnärliga högskolan, Konstfack och Handarbetets Vänner började Meta Isæus-Berlin sin karriär med fokus på installationer. Hennes omfattande retrospektiva utställning på Liljevalchs år 2006 innebar en viktig brytpunkt i hennes konstnärskarriär. Meta Isæus-Berlin har haft utställningar i Australien, USA och Sydafrika samt flertalet utställningar förutom i hemlandet också i Europa. Hon har representerat Sverige på de internationella biennialerna i Istanbul, Johannesburg, Melbourne och Venedig. Utställningen vid Kuntsi museum för modern konst är hennes första soloutställning i Finland.

Biography

Meta Isæus-Berlin's artistic oeuvre is defined by a unique ability to blur the boundaries between dreams and reality. Her paintings weave new meanings from familiar stories and art history, incorporating fragments of domestic life, myths, and spiritual elements into a rich tapestry of images. The transition from installation art to painting allowed Isæus-Berlin to delve deeper into these themes, presenting figures and surreal landscapes that evoke a sense of otherworldliness.

Educated at the Royal Institute of Art, Konstfack, and the Handarbetets Vänner, Meta Isæus-Berlin began her career with a strong focus on installation art. Her major mid-career retrospective at Liljevalchs in 2006 marked a significant shift in her artistic journey. Isæus-Berlin's career includes exhibitions in Australia, South Africa and USA, and various exhibitions in Europe. She has represented Sweden in international biennales, in Istanbul, Johannesburg, Melbourne and Venice. Kuntsi Museum of Modern Art serves as a venue for her first solo exhibition in Finland.

Näyttely | Utställning | Exhibition

Meta Isæus-Berlin

Filosofi | Filosofen | The Philosopher

2.11.2024 – 30.3.2025

Kunstin modernin taiteen museo

Kunsti museum för modern konst

Kunsti Museum of Modern Art

Näyttelyn työryhmä | Utställningens arbetsgrupp | Exhibition team

Meta Isæus-Berlin, Maaria Salo, Janna Sirén

Tekninen toteutus | Tekniskt genomförande | Technical execution

Annika Ahlroth, Mia Damberg, Juha Havusela, Olli Kohtamäki, Johanna Kytölä,

Anna von Numers, Jenni Ojalainen, Elisa Tarkkanen, Sari Tuomio, Björn Wargh

Taloudellinen tuki | Finansiellt stöd | Financial support

Veljekset Gröndahlin Säätiö | Bröderna Gröndals Stiftelse | Gröndahl Brothers' Foundation

Museovirasto | Museiverket | Finnish Heritage Agency

Näyttelyluettelo | Utställningskatalog | The Exhibition Catalogue

CFHILL, Meta Isæus-Berlin, Maaria Salo, Janna Sirén

Toimittajat | Redaktörer | Editors

Maaria Salo, Janna Sirén

Kuvatoimittaja | Bildredaktör | Photo editor

Meta Isæus-Berlin

Graafinen suunnittelu | Grafisk formgivning | Graphic design

CFHILL, Eric Moretti

Käännökset | Översättning | Translation

Silvia Rinne, Maaria Salo, Janna Sirén

Kuvaajat | Fotografer | Photographers

Prallan Allsten, Jan Almerén, Dan Berlin, Ebba Bjelkholm, Albin Dahlström,

Lars Engelhardt / Prins Eugens Waldemarsudde, Jan Engsmar, Meta Isæus-Berlin,

Sofia Johansson, Eric Moretti, Björn Petrén, Alberto Sanches, Lars Wallin

Kansi | Pärm | Cover

Filosofi | Filosofen | The Philosopher

Kustantaja | Förläggare | Publisher

Vaasan museot | Vasas museer | Vaasa museums

ISSN 7/2490-0354

