

Fotografiska

Simen Johan

Until the Kingdom Comes

15 juni–23 september

Simen Johan (f. 1973) väckte först uppmärksamhet i början av 90-talet genom att förena digital bildmanipulering med traditionella mörkrumstekniker. Sedan dess har han utvecklat en egen hybridform av bildskapande där han kombinerar naturliga och osminkade djurfotografier med en komposition och ett konceptuellt syfte som normalt associeras med måleri och film. Johan föddes i norska Kirkenes, växte upp i Sverige och har verkat i New York i över två decennier. Until the Kingdom Comes, som visas på Fotografiska mellan 15 juni och 23 september, är hans första utställning i hemlandet.

Johans bilder består av flera olika bildelement som han har fotograferat på olika platser världen över. De visar upp poetiska och ofta oväntade relationer med anspelning på existensens överkliga och mångfacetterade natur. Grevyzebrornas ränder flyter ihop med bladen på geografiskt felplacerade palmer; jaguarerna i trädet både definieras och döljs av sina prickar och det strimmiga solljuset; duvorna flockas kring ljuset precis som nattfjärilar (eller änglar). Spänningarna mellan det som visas upp och det som döljs, det som lockar och det som hotar, det som är fakta och det som är fiktion både formar och skakar om scenerna. Dessa sammansmältningar av känsla, levande varelser och miljö är tryckta i nästan naturlig storlek för att efterlikna naturens skala.

När Simen Johan växte upp ville han bli filmskapare. Han inspirerades av regissörer som Stanley Kubrick, David Cronenberg och David Lynch, vars filmer tog honom till ”spännande, märkliga och psykologiskt laddade platser som inte bara var underhållande, utan också avslöjade komplexa sanningar som livet, människan och världen”. Efter att ha pluggat film i Falun flyttade Johan till New York 1992 för att studera vid School of Visual Arts, ett beslut som uppmuntrades av hans styvmorfar, filmskaparen Rod E. Geiger. Filmproduktionens svindlande kostnader fick honom dock snart att byta inriktning och börja studera fotografi istället.

”För mig var fotografi det näst bästa. Även en stillbild kan ha stark berättande och symbolisk kraft, och inom foto kan jag, till skillnad mot filmen, göra allting själv. Redan från början letade jag efter sätt att manipulera mina fotografier. Först gjorde jag det genom olika experiment i mörkrummet och manuellt klipp-och-klistrande. Sedan, under mitt andra år, upptäckte jag Photoshop”, berättar Simen Johan.

För bilder kontakta Margita Ingwall,
Kommunikationschef Fotografiska
+46 (0)70 456 14 61
margita.ingwall@fotografiska.se

Johans intresse för filmskapande syns tydligt i hans verk, där stämningar, symbolik och känslor skapar drama och förmedlar mening.

”Simen Johan regisserar ett djurrike som befinner sig någonstans mellan verklighet och fiktion. Som åskådare fascinerar vi av bildernas perfektion. Samtidigt finns det en stark känsla av att det som vid första anblicken ser naturligt ut inte riktigt kan stämma. På så sätt låter Simen foton från jordens alla hörn smälta samman till en sömlös, arketypisk och geografisk helhet. Den här utställningen kommer garanterat få våra besökare att tänka till och ompröva sin syn på livet”, säger Johan Vikner, utställningschef på Fotografiska.

Simen Johan tycker om fotografiets förmåga att fånga oförställda ögonblick och uttryck, men anser samtidigt att det kan ha hämmande effekt på fantasin. Tack vare den digitala tekniken kan han arbeta mer kreativt, likt målaren som bearbetar färger eller skulptören som formar lera. Han fotograferar de flesta av sina objekt rakt upp och ner eftersom ”man ändå alltid får det man får när man jobbar med djur och natur. Djuren ser aldrig ut som du förväntar dig eller gör det du vill att de ska göra. Naturen kan inte styras.” Han reser otroligt mycket och fotograferar landskap och djur överallt: på djurparker, i safari-parker, på farmar och i det vilda. Under årens lopp har han byggt upp ett omfattande bildbibliotek som utgör byggstenarna i hans kompositioner.

Idéerna växer genom ett intuitivt experimenterande, men så snart han får bättre grepp om vad han vill göra blir processen mer cerebral. När han fotade zebror på ett zoo i Kalifornien fascinerades han till exempel av hur ränderna på en zebra interagerade med ränderna på en annan zebra och skapade en optisk illusion. Själva bildidén utkristalliserades dock inte förrän några år senare, när han genom sitt experimenterande placerade zebrorna i en tropisk miljö han hade fotat på Bali. Han upptäckte att palmladen i bakgrunden, när de träffades av solens strålar, också skapade ränder som kamouflerade zebrorna.

”Jag tilltalades av den artificiella logiken, d.v.s. att zebrorna kamoufleras av ett lövverk som inte hör hemma i deras miljö, som om det var orsaken till deras ränder. I verkligheten är de stäppdjur, och enligt en teori är de randiga för att förvilla insekter och rovdjur. Bilden vänder med andra ord upp och ner på denna logik. Verkligheten är ungefär likadan. Saker och ting verkar stämma tills vi börjar ifrågasätta dem och inser att allt inte är som det förefaller.”

Johan åkte till Florida för att fota fler palmer som fullbordar scenen.

”Kamouflage är ett återkommande tema i mina verk. Det är naturens sätt att komplicera det vi ser. Vi vänder oss ofta till naturen på jakt efter autenticitet, men även där stöter vi på illusioner i form av bl.a.

För bilder kontakta Margita Ingwall,
Kommunikationschef Fotografiska
+46 (0)70 456 14 61
margita.ingwall@fotografiska.se

kamouflage, färger och dofter som lurar våra sinnen. Naturen sörjer för vår överlevnad, men den vill inte nödvändigtvis att vi ska se eller tänka klart.”

Titeln på det här verket, *Until the Kingdom Comes*, syftar inte så mycket på naturens och Bibelns rike, utan mer på den mänskliga föreställningen om att livet en dag, på något sätt, kommer att få en lycklig upplösning, förklarar Johan. Att vi kommer att få svar på vilka vi är och vad vi gör i den här världen, och vår existens kommer att få mening.

”I en tillvaro som vi aldrig kan förstå fullt ut framställer jag ’levandet’ som en känslodriven upplevelse genomsyrad av osäkerhet, begär och illusion”, avslutar Johan. ●

För bilder kontakta Margita Ingwall,
Kommunikationschef Fotografiska
+46 (0)70 456 14 61
margita.ingwall@fotografiska.se

Fotnot: Separatutställningar med Simen Johans verk har visats på David Winton Bell Gallery vid Brown University i Providence, Frist Center for the Visual Arts i Nashville, 21c Museum i Louisville och Pollock Gallery vid Southern Methodist University i Dallas. Johans verk finns representerade i de permanenta samlingarna på bl.a. Los Angeles County Museum of Art, Minneapolis Institute of Arts, Brooklyn Museum i New York, Cleveland Museum of Art, Art Gallery of Ontario i Kanada, Brandts Museum of Photographic Art i Odense, Danmark, Museum of Fine Arts i Houston, Denver Art Museum och North Carolina Museum of Art i Raleigh. Fotografen har tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser, bl.a. stipendier från Pollock-Krasner-stiftelsen 2009 och George A. and Eliza Gardner Hower-stiftelsen vid Brown University 2012. Johan representeras av Yossi Milo Gallery i New York.

Alla pressbilder får enbart användas för publicering och under utställningsperioden.