

Ways of Being: Speculative Scenes Regarding Laura Põld's Installation for viennacontemporary 2023

Text and illustrations by Gary Markle

Audio version of the text and presentation of the artist:
www.kogogallery.ee/en/fairs/viennacontemporary2023

Scene One – Belonging

July 2023. Climate-crisis summer. She is at a lake in the mountains of Upper Austria, about to take a swim. She enters the deep cold water. After some time, her body begins to relax visibly. In water, She can move and glide in a way not possible on dry land. She lifts her gaze from the lake's depth to the peaks of the mountains and the verdant meadows connecting them.

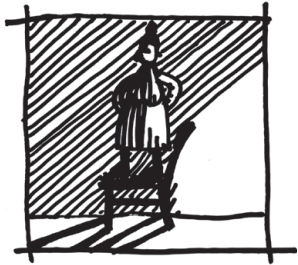

From the water, She sees the mountains, the trees, the raspberry brambles and their thorns, and light, light, light. And claims a state of belonging in this (foreign) land. In this place, She recognizes the origins of her recent imaginings. Here, in this lake encircled by mountains, She finds her work's meaning.

Earlier, in her studio in Tallinn, she created layer-by-layer, more-than-human canvases made of green-hued bioplastic. She sees these skins as sheets of algae composed of wool and broken eggshells, among other things—a floating island to support her ideas.

Algae is a perfect metaphor for the worlding involved here, for it belongs to a material classification that is not fixed; The kingdom Protist to which algae is assigned is a catchall category for a range of organisms best defined by what they *are not*.

Scene Two – The Artist's Gaze

It is nighttime in the early autumn of 2022. She is at an artist residency in rural Estonia. A gentle snow is falling, adding a hush to the world. She works in the collective studio while others sleep. She stands with hands on hips on the seat of a simple wooden chair in semi-darkness, silhouetted by warm light, her eyes fixed on an incomplete textile work lying on a large table in front of her. She maintains this mountain-like pose for a very, very long time.

She pulls ideas from some deep inner source, like water from a dark well. From these ideas, She makes artifacts that are soothing and perplexing at the same time, asking viewers to participate in questioning, not what these creative works *do* but what the viewer would *do* with them.

She is not the work; She is giving body and voice to the work.

Scene Three – Caregiver/Artmaker

She is in the communal kitchen of the artist's residency. She is making a *cake* for those assembled. For now, it is her space. They can help with the *making* but are wise to avoid getting in her way when She cares for them and others.

She embodies the roles of both nourisher and pragmatist in the creation of this *assemblage*. To make it well, She needs equal measures of care and practicality. She employs the same methodology in her kitchen and studio. She follows no *receipt book*.

Later in Austria, at the Academy of Ceramics Gmunden, She will concoct luxurious *morsels* in the form of flowing objects resembling claws, tusks, stems, and branches—and ceramic confections of thorns and hands with metallic glazes that sensually protect and imprison cylindrical clay members.

When this unusual *cake* is ready, She will invite you to her installation/table to g(r)aze on wool and clay and bioplastic; then, you will realize the magic of the flavour is not in the ingredients themselves but in the skill of her combinations.

Will She offer another piece of this intoxicating *delicacy* later in Vienna?

Scene Four – Of Smoke and Ash

It is late in the evening in mid-November of 2022. She is huddled, with the other art residents, in a traditional smoke sauna in rural Estonia. Flames from a wood fire dance shadows on the rough wood interior, blackened with soot. Outside, a light coating of snow is on the ground, and the pond for cooling off grows a thin skin of ice.

In the intense heat of the sauna, the *initiates*, already familiar with each other's naked bodies, are asked to spread their legs and whip between them with a bundle of herbs.

Next, to cover themselves with ash and honey from head to toe. They will perform a ritual of becoming tree-like, seeking nourishment from the earth, and moving this energy into the sky through branches of what is yet to come, of what might be.

The learning is completed by entering ice-cold water, cleansing spirit, mind and body. She will take this teaching to the lake and the mountains of Austria.

Scene Five – Ways of Being

It is September 2023 at the viennacontemporary Art Fair. The viewer enters the installation space to examine the final labours of her recent practice, laid bare before them. Telling tales of mountains, lakes, the fields. They cannot fix their gaze on one still image; it is a complex story they are invited to unfold, a narrative to which they must contribute to complete and consume through ways of being.

There is nothing easy about making Art.

Special thanks to artist/mentor Jan Peacock for her editorial support of the text.

Laura Põld is an Estonian artist living in Tallinn and Vienna. Her practice combines interdisciplinary and traditional craft skills with sculpture-based mediums. Through these lenses, she examines posthuman and more-than-human ways of being, caring, community building, and sheltering. She creates large-scale assemblages, constructions from these sources, which playfully disrupt and subvert the typical understanding of art venues. Põld's formal education includes the study of ceramics at the Estonian Academy of Arts, painting at the University of Tartu and sculptural conceptions and ceramics at the University of Art and Design, Linz. She is a Visiting Associate Professor of installation and sculpture at the Estonian Academy of Arts (EKA), Tallinn, Estonia.

www.laurapold.com

Gary Markle is a Canadian-born artist living in Tallinn and Helsinki whose practice examines the intersection of cloth, costume and performance. These interests inform Markle's research/creation praxis focused on expanded fashion as a lens to contemplate aspects of metamodernism. This research/creation provides a site for solo explorations and collaborations with other artists, cultural communities and environments. Markle earned an MFA in Craft from NSCAD University, Halifax, Canada and a BFA in Fashion from Parsons School of Design, NYC, USA. He is an Associate Professor of Fashion at NSCAD University, a visiting instructor at EKA and a Doctor of Arts candidate at Aalto University.

www.garymarkle.com

Kogo is a contemporary art gallery in Tartu, Estonia, founded in 2018. The gallery focuses on the younger generation of artists, currently representing eight artists from the Baltic countries. The gallery's recent and upcoming presence in international art fairs includes Liste Art Fair Basel, Art Brussels, AroundVideo Art Fair and others.

Kogo Gallery, Kastani 42, 50410 Tartu, Estonia

www.kogogallery.ee, FB, IG: @kogogallery

kogo

Arten des Seins: spekulative Szenen betreffend Laura Põlds Installation für viennacontemporary 2023

Text und Illustrationen von Gary Markle

Audioversion des Textes und Vorstellung des Künstlers (auf Englisch): www.kogogallery.ee/en/fairs/viennacontemporary2023

Szene Eins – Zugehörigkeit

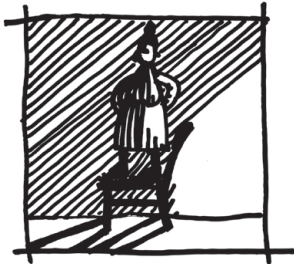
Juli 2023. Klimakrisensommer. Sie ist an einem See in den Bergen Oberösterreichs, kurz davor schwimmen zu gehen. Sie steigt in tiefes, kaltes Wasser. Nach einiger Zeit beginnt sich ihr Körper sichtlich zu entspannen. Im Wasser kann sie sich auf eine Weise bewegen und gleiten, die am trockenen Land nicht möglich ist. Sie hebt ihren Blick von der Tiefe des Sees zu den Gipfeln der Berge und den, diese verbindende, saftig grünen Weiden.

Vom Wasser aus sieht Sie die Berge, die Bäume, die Himbeersträucher und ihre Dornen, und Licht, Licht, Licht. Sie nimmt einen Zustand von Zugehörigkeit zu diesem (fremden) Land ein. An diesem Ort erkennt Sie die Ursprünge ihrer neuen Ideen. Hier, an diesem See, umgeben von Bergen, findet Sie den Sinn ihrer Arbeit.

Früher, in ihrem Atelier in Tallinn, erschuf Sie Schicht für Schicht mehr-als-menschliche Leinwände aus grün-gefärbtem Bioplastik. Sie sieht diese Häute als Algenblätter, unter anderem zusammengesetzt aus Wolle und zerbrochenen Eierschalen – eine schwimmende Insel, die ihre Ideen trägt.

Die Alge ist eine perfekte Metapher für die Welt, um die es hier geht, denn sie gehört zu einer materiellen Klassifikation, die nicht fix festgelegt ist; das Reich der Protisten, dem die Alge zugeordnet ist, ist eine Sammelkategorie für eine Reihe von Organismen, die sich am besten durch das definieren lassen, was sie *nicht* sind.

Szene Zwei – Der Blick des Künstlers

Es ist Nacht im Frühherbst des Jahres 2022. Sie befindet sich in einer Künstlerresidenz im ländlichen Estland. Ein sanfter Schneefall bringt die Welt zum Schweigen.

Sie arbeitet im Gemeinschaftsatelier, während die anderen schlafen. Sie steht mit den Händen in den Hüften auf der Sitzfläche eines einfachen Holzstuhls im Halbdunkel, umrahmt von warmem Licht, die Augen starr auf eine unvollendete Textilarbeit gerichtet, die vor ihr auf einem großen Tisch liegt. Sie verharrt in dieser bergähnlichen Pose sehr, sehr lange Zeit.

Sie schöpft Ideen aus einer tiefen inneren Quelle, wie Wasser aus einem dunklen Brunnen. Aus diesen Ideen macht sie Artefakte, die gleichzeitig beruhigend und verblüffend sind und den Betrachter auffordern, sich zu fragen, nicht was diese kreativen Werke *tun*, sondern was der Betrachter mit ihnen *tun* würde.

Sie ist nicht das Werk; Sie gibt dem Werk Körper und Stimme.

Szene Drei – Betreuerin/Künstlerin

Sie befindet sich in der Gemeinschaftsküche der Künstlerresidenz. Sie bäckt einen *Kuchen* für die Anwesenden. Für den Moment ist es ihr Raum. Die Anwesenden können bei der *Zubereitung* helfen, sind aber gut beraten, ihr nicht in die Quere zu kommen, während sie sich um sie und andere kümmert.

Sie verkörpert die Rolle der Ernährerin und der Pragmatikerin bei der Schaffung dieser *Ansammlung*. Um es gut zu machen, braucht Sie gleiches Maß Sorgfalt und Zweckmäßigkeit. Sie wendet in Küche und Atelier die gleiche Methodik an. Sie folgt keinem *Rezeptbuch*.

Später in Österreich, an der Academy of Ceramics Gmunden, wird sie luxuriöse *Häppchen* in Form von fließenden Objekten, die Krallen, Hauern, Stämmen und Ästen ähneln, sowie keramische Konfekte aus Dornen und Händen mit metallischen Glasuren, die zylindrische Tonteile sinnlich schützen und einschließen, zubereiten.

Wenn dieser ungewöhnliche *Kuchen* fertig ist, lädt Sie Sie zu ihrer Installation/ihrem Tisch ein, um sich (mit den Augen) an Wolle, Ton und Biokunststoff zu weiden; danach werden Sie feststellen, dass der Zauber des Geschmacks nicht in den Zutaten selbst liegt, sondern in ihrer geschickten Zusammenstellung.

Wird Sie später in Wien ein weiteres Stück dieser berausenden *Delikatesse* anbieten?

Szene Vier – Von Rauch und Asche

Es ist spätabends, Mitte November 2022. Sie hängt mit den anderen Künstlern der Künstlerresidenz ab, in einer traditionellen Rauchsauna im ländlichen Estland. Die Flammen eines Holzfeuers tanzen Schatten auf das raue, rußgeschwärzte Holzinnere. Draußen bedeckt eine leichte Schneedecke den Boden und auf dem Teich, der zur Abkühlung dient, bildet sich eine dünne Eisschicht.

In der intensiven Hitze der Sauna werden die *Eingeweihten*, die bereits mit den nackten Körpern der anderen vertraut sind, aufgefordert, ihre Beine zu spreizen und mit einem Kräuterbündel zwischen ihnen zu schwingen. Als Nächstes müssen sie sich von Kopf bis Fuß mit Asche und Honig bedecken. Sie werden ein Ritual durchführen, bei dem sie Baumgleich werden, Nahrung aus der Erde suchen und diese Energie durch Zweige in den Himmel tragen, Zweige des Was-noch-kommen-wird und des Was-noch-kommen-könnte.

Das Erlernen wird durch das Eintauchen in eiskaltes Wasser vervollständigt, welches Geist, Verstand und Körper reinigt. Sie wird diese Lehre zum See und in die Berge Österreichs bringen.

Szene Fünf – Arten des Seins

Es ist September 2023 auf der *viennacontemporary* Kunstmesse. Der Betrachter betritt den Installationsraum, um die letzten Arbeiten ihrer jüngsten Praxis zu betrachten, die vor ihm ausgebreitet sind. Sie geben Erzählungen von Bergen, Seen und Feldern wieder. Sie können ihren Blick nicht auf ein einzelnes Bild fixieren; es ist eine komplexe Geschichte, zu der sie eingeladen sind, sie zu entfalten, ein *Narrativ*, zu dem sie beitragen müssen, um es zu vervollständigen und durch ihre *Art des Seins* zu konsumieren.

Nichts ist leicht daran, Kunst zu machen.

Besonderer Dank gilt der Künstlerin/Mentorin Jan Peacock für ihre Unterstützung bei der Redaktion des Textes.

Laura Põld ist eine estnische Künstlerin, die in Tallinn und Wien lebt. In ihrer Praxis verbindet sie interdisziplinäre und traditionelle handwerkliche Fähigkeiten mit bildhauerischen Mitteln. Auf diese Weise untersucht sie posthumane und mehr-als-menschliche Formen des Seins, der Fürsorge, des Aufbaus von Gemeinschaften und des Schutzes. Aus diesen Quellen schafft sie großformatige Assemblagen, Konstruktionen und Installationen, die das typische Verständnis von Kunstveranstaltungen spielerisch stören und unterlaufen. Põlds formale Ausbildung umfasst das Studium der Keramik an der Estnischen Kunstakademie, der Malerei an der Universität von Tartu und der Plastischen Konzeptionen / Keramik an der Universität für Kunst und Design in Linz. Sie ist außerordentliche Professorin für Installation und Bildhauerei an der Estnischen Akademie der Künste (EKA) in Tallinn, Estland. www.laurapold.com

Gary Markle ist ein in Kanada geborener und in Tallinn und Helsinki lebender Künstler, der sich in seiner Arbeit die Überlagerung von Stoff, Kostüm und Performance beschäftigt. Diese Medien bilden die Grundlage für Markles Forschungen- und Schaffenspraxis, die sich auf erweiterte Mode als Objektiv zur Betrachtung von Aspekten der Metamoderne konzentriert. Diese Forschung/Kreation bietet einen Ort für Solo-Erkundungen und Kollaborationen mit anderen Künstlern, kulturellen Gemeinschaften und Umgebungen. Markle erwarb einen MFA in Kunsthandwerk an der NSCAD University, Halifax, Kanada, und einen BFA in Mode an der Parsons School of Design, NYC, USA. Er ist außerordentlicher Professor für Mode an der NSCAD University, Gastdozent an der EKA und Doktorand der Künste an der Aalto University. www.garymarkle.com

Kogo ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Tartu, Estland, die 2018 gegründet wurde. Die Galerie konzentriert sich auf die jüngere Generation von Künstlern und vertritt derzeit acht Künstler aus den baltischen Ländern. Die Galerie war in letzter Zeit auf internationalen Kunstmesen vertreten, darunter Liste Art Fair Basel, Art Brussels, AroundVideo Art Fair und anderen.

Kogo Galerie, Kastani 42, 50410 Tartu, Estland
www.kogogallery.ee, FB, IG: @kogogallery

kogo