

**En verden
jeg kan
tro på**

Joakim Eskildsen

Det Nationale Fotomuseum

22. maj 2015 – 30. januar 2016

DET NATIONALE FOTOMUSEUM
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K
Telefon +45 9132 4370
www.kb.dk

UDSTILLING

IDÉ OG KONCEPT: Joakim Eskildsen
KURATORER: Sarah Giersing, Timothy Persons, Maya Byskov (ass.)
UDSTILLINGSARKITEKT OG PRODUCENT: Christina Back, Mette Ørnstrup (ass.)
UDSTILLINGSASSISTANCE: Ida Bruun, Henrik Lassen
PR: Anders Rou Jensen, Uffe Paulsen, Jytte Kjærgaard Pedersen
OPSÆTNING: [zetup] art service
LYS OG AV: Martin Jensen
OVERSÆTTELSE (VIDEO): Simon Hastrup
UNDERTEKSTER (VIDEO): Tonny Vestersten

KATALOG

IDÉ, TEKST OG KONCEPT: Joakim Eskildsen, Sarah Giersing
GRAFISK DESIGN: Joakim Eskildsen
OVERSÆTTELSE: Sarah Giersing
KORREKTUR: Helen Clara Hemsley, Sune Nebsager
PAPIR: PhoeniXmotion 115 g/kvm

GALLERY TAIK PERSONS [www.gallerytaikpersons.com]
JOAKIM ESKILDSEN [www.joakimeskildsen.com]

Udstillingen er udarbejdet med støtte fra Harry Opstrups Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Kulturfonden for Danmark og Finland og Politiken-Fonden.

Fotografi Bog Proces

På en fotoudstilling ser man normalt enkeltbilleder i glas og ramme. I *En verden jeg kan tro på* vises Joakim Eskildsens arbejde derimod som proces. Fra optagelse til færdig kopi, men også videre endnu, fra det enkelte billede til den færdige bog. Syv bogprojekter bliver præsenteret gennem kontaktark, arbejdskopier, udstillingskopier og skitsebøger. Fotobogen som værk er ryggraden i Eskildsens kunstneriske projekter. En bog giver mulighed for at lade fotografierne danne en sammenhængende historie, og dens intime format tillader den enkelte at fordybe sig. Bogen er tilgængelig for et større publikum end et fotografisk kunstværk, og den lever længere end en udstilling. Eskildsens fotografier viser verden, som han gerne vil se den. Skønheden er ikke til at overse. Uanset hvor udsat et samfund han dokumenterer – den amerikanske fattigdom, en fiskerlandsby i fare for oversvømmelse, Europas forfulgte romaer – er der altid håb til stede. Som Joakim Eskildsen selv siger, samler han på billeder af en verden, han kan tro på. Udstillingen er et besøg i denne samling, og hæftet er en fører med fotografens egne ord.

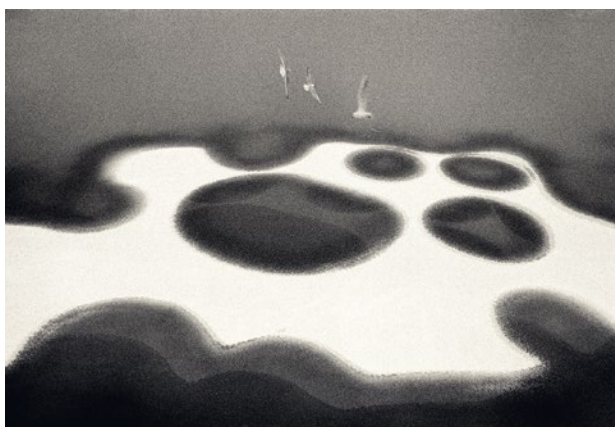
Sarah Giersing

Air (Luft)
1986

Grandmother (Mormor)
Fra min første film 1986

Frozen Lake (Frossen sø) 1988

Rain (Regn)
1987

Skitsebog
S/H serier 1986-2006

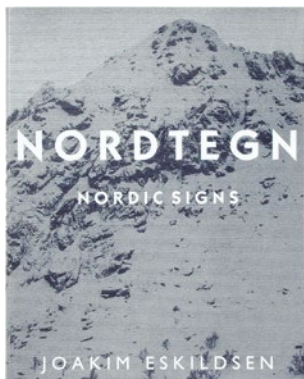
En verden jeg kan tro på

Min interesse for fotografi begyndte, da jeg var fjorten år gammel. Min bror havde lært at kopiere billeder i skolen, og vi forsøgte at få det til at fungere hjemme i vores garage. Billederne var grå og uskarpe, men alligevel følte jeg, at det var helt utroligt, og fra den dag vidste jeg, at jeg ville være fotograf. Jeg voksede op på landet, og naturen har altid været min store interesse. Min bedstemor boede i et over to hundrede år gammelt hus. Hun fortalte mig historier om hendes barndom i Sverige. Hendes have var et eventyr i sig selv, og der var altid nok at lave: hugge brænde, grave kartofler op, beskære træer, male huset, plukke æbler, blomster og jordbær. Hun fik vand fra en brønd, og en telefon meget sent. I hendes hjem var alt forståeligt. Ilden gav varme, huset ly og himmelen sol og regn. Siden jeg begyndte at fotografere, er der dukket bestemte temæer op i mit arbejde. Et af dem er den menneskelige eksistens i forhold til naturen. Før jeg begyndte at fotografere, samlede jeg på alle mulige ting: mønter, etiketter, kohorn. Jeg indså, at det at være opslugt af fotografiet er tæt forbundet til en samlers sind. Helt fra begyndelsen har jeg arbejdet på serier som baggårde, træer, is eller billeder taget om natten. Da jeg var femten, kom jeg i lære hos hoffotograf Rigmor Mydtskov i København. I hendes atelier på Østerbro lavede vi portrætter af kulturper-

soner i Danmark, og jeg lærte, at det at fotografere består af mange forskellige håndværk. Jeg fortsatte med at lave mine egne billeder, og begyndte at rejse i Norden, hver gang jeg havde mulighed for det. Da jeg afsluttede min uddannelse efter fire og et halvt år, vidste jeg kun, at jeg ville fortsætte med at arbejde med mit eget fotografi. Et vendepunkt var Ritva Kovalainens workshop i København i 1993, hvor jeg for første gang så finske fotobøger. Udover Ritvas egne var der bøger og portfolier af Jyrki Parantainen, Jorma Puranen, Ismo Hölttö, Pentti Sammallahti og Kristoffer Albrecht. Jeg indså med det samme, at bogen var den rigtige form for mine fotografier. Alt dette finske fotografi virkede overvældende på mig. I Danmark kendte jeg kun få fotografer, jeg følte mig forbundet med, men i skolen i Helsinki følte jeg mig beslægtet med en hel gruppe af fotografer. Jeg blev med det samme overbevist om, at jeg måtte tage til Finland. Et par uger senere rejste jeg til Helsinki, hvor jeg opsøgte Ritva Kovalainen. Jeg ansøgte ved University of Art and Design (UIAH) om at kunne lave bogen *Nordtegn*. I 1994 flyttede jeg til Helsinki for at studere ved UIAH, det nuværende Aalto University, og blev i Finland indtil 2007. *Nordtegn* udkom i 1995. Tre år efter tog jeg afgangseksamen med mit afslutningsarbejde, bogen *Bluetide*. Det var på det tidspunkt, Helsinkiskolen blev grundlagt, og jeg mødte Timothy Persons, hvis vejledning og venskab har været vældigt vigtigt

for mig, og som blev min primære gallerist. At fotografere er for mig først og fremmest personligt. Oftest er jeg interesseret i noget specifikt. Uden denne interesse ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle fotografere. De mennesker, jeg fotograferer, er som regel nogen, jeg beundrer, eller nogen, jeg af en eller anden grund er interesseret i. Jeg forsøger så vidt muligt at leve sammen med folk gennem længere tid for at få en bedre forståelse af alting, og for at kunne fotografere i fred og ro. De socialkritiske aspekter kommer ind senere og bliver mere betydningsfulde, jo mere man ved, og det påvirker fotograferingsprocessen. Først og fremmest ønsker jeg dog at se menneskerne og landskabet uden en bestemt dagsorden. Mærkater som 'rig' og 'fattig' betyder ikke noget særligt. Jeg portrætterer ikke mennesker, som lever i fattigdom, anderledes, end jeg ville fotografere rige mennesker; det er mere en måde at se på verden på. For mig er det vigtigt at tro: på en bedre verden, på menneskeheden, og på at der er en mening med det hele. Der er så mange problemer i verden – krige, sygdom, fattigdom og forurening – at det kræver disciplin at være optimist. Jeg forsøger at samle fotografier af en verden, jeg kan tro på, som giver mig håb og øjeblikke af magi. Gennem de seneste ni år har jeg arbejdet på *Home Works* om mine umiddelbare omgivelser, et projekt som nærmer sig sin afslutning. Mit nyeste projekt handler om Cuba, og er stadig i sin indledende fase.

Joakim Eskildsen

Nordtegn

LAYOUT Joakim Eskildsen
72 sider, 65 s/h fotografier
FORMAT 35 cm x 27,5 cm
SELV-UDGIVET Opus 29, 1995
OPLAG 800

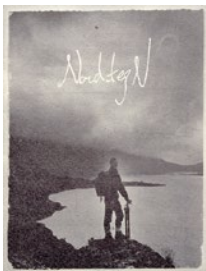
Nordtegn er et fotografisk værk om det nordlige Europa, en hyldest til naturen og dem, der lever i den. Fotografierne er blevet til i Norge, Skotland, Danmark, Sverige, Island og Færøerne i perioden mellem 1989 og 1994. Bogen blev fremstillet med hjælp fra Jyrki Parantainen og Pentti Sammallahti under et studieophold ved UIAH i Helsinki fra 1994-95. Det er en del af Sammallahtis Opus-serie, der blev grundlagt i 1979. Hovedidéen med bøgerne udgivet i denne serie er, at fotografen ikke bare bestemmer over fotografierne, men er med i alle faser af bogproduktionen. *Nordtegn* er fremstillet analogt og inbundet i hånden. Vi samarbejdede med Jokinen's bogbinderi i Helsinki, hvor vi blev indført i bogbinder-håndværket. Fotografierne blev vist første gang på kunsthallen Brandts i 1994, og de 50 vintage fotografier fra serien er også del af udstillingen *En verden jeg kan tro på*.

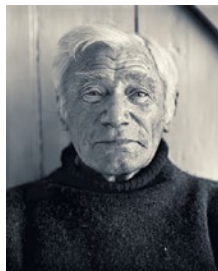
Fireworks (Fyrværkeri)
Pigment print 1991

The Puffins (Søpapegøjerne)
Pigment print 1993

Nordtegn
Udstillingskatalog
Galleri Image, Aarhus 1995

The Fisherman (Fiskeren)
Pigment print 1993

The Fence (Hegnet)
Pigment print 1993

Lofoten
Pigment print 1993

Rodfolie
1995

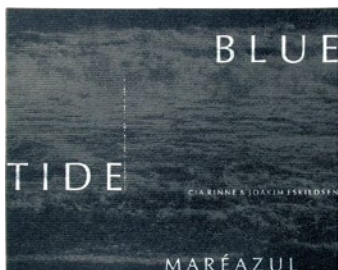
50 vintage kopier
Sølvgelatine på
barytpapir 1990-94

Quadratone offset prints
1995

Mountain III (Bjerg III)
Pigment print 1992

Bluetide

LAYOUT Joakim Eskildsen
TEKST Cia Rinne
52 sider, 69 fotografier
FORMAT 23,5 cm x 30 cm
SELV-UDGIVET Opus 33, 1997
OPLAG 800

Bluetide er et værk om et lille fiskersamfund i det nordlige Portugal, hvis levebrød er truet af fiskeindustrien, og hvis huse er bygget på et landområde, der på grund af erosion er ved at blive opslugt af Atlanterhavet. Kysten bliver ramt af barske vinterstorme hvert år, og sandmasserne bæres væk af havet. Det var ved et tilfælde, at Cia Rinne og jeg fandt dette sted uden for Apúlia, da vi var på rejse gennem Portugal og Spanien i 1995. Vi fik idéen til et bogprojekt, som samtidig blev til det første samarbejde med Cia. Vi vendte tilbage om vinteren, og i løbet af vores tre ophold der lærte vi om menneskernes liv og arbejdsforhold. Cia lærte portugisisk og kommunikerede med folk i Apúlia, mens vi var der og per brev-korrespondance. Bogen blev fremstillet på samme måde som *Nordtegn*, analogt og indbunden per hånd. Det var mit MA afgangsarbejde, og den afsluttende arbejdsrapport, der skulle være en guide til bogfremstilling, kan ses i udstillingen. *Bluetide* blev offentliggjort under *Kunstens nat* 1997 i galleriet INTO i Helsinki.

34 vintage kopier

Sølvgelatine på barytpapir 1996

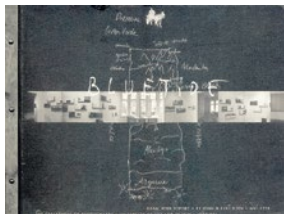
The Storm (Stormen)
Pigment print 1996

Trees (Træer)
Portfolio 1997

Meknès
Portfolio 1997

Bluetide afslutnings-rapport
Edition of tre bøger 1998

The Fisherman's Shelf
(Fiskerens hylde)
Pigment print 1996

The Fisherman (Fiskeren)
Pigment print 1996

The Atlantic Ocean I (Atlantehavet I)
Pigment print 1996

iChickenMoon

LAYOUT Joakim Eskildsen
TEKST Cia Rinne
64 sider, 274 fotografier
FORMAT 32 cm x 20 cm
SELV-UDGIVET Opus 38, 1999
CD Cia Rinne & Sebastian Eskildsen
OPLAG 1800

I 1997, tre år efter den officielle afslutning på perioden med Apartheid, spurgte Nordisk Råd mig, om jeg ville være del af en udveksling mellem Sydafrika og de nordiske lande. Jeg blev sendt afsted for at undervise i fotografi på the Market Theatre i Johannesburg og på Technikon Natal i Durban. Moses Khubisa, som arbejdede på Tech, og som selv var vokset op i Clermont, en township i Durban, tog Cia og mig med ud for at møde familierne i The Valley of a Thousand Hills. Vi tog tilbage på en tre måneder lang rejse, opholdt os i townships og landområder, hvor vi boede sammen med folk på en måde, vi ikke havde prøvet før. Mandela var blevet valgt til præsident tre år tidligere, og Sydafrikas historie og komplicerede situation påvirkede os meget. Siden alt var så anderledes end det, jeg tidligere havde oplevet, tænkte jeg, at en forandring i mit arbejde var nødvendigt, og jeg besluttede at bruge farvefilm. Værket blev godt modtaget, men det splittede folk. Problemet syntes at være, at folk ikke kunne beslutte sig for, hvilken kasse bogen hørte til i: var det en fotobog eller en tekstbog, eller hvad var det? Layoutet krydsede også grænserne mellem forskellige genrer. *iChickenMoon*, som blev udgivet i 1999, blev også produceret med analoge metoder og indbundet per hånd.

The Yellow House (Det gule hus)
Pigment print 1998

Boys in the window (Drenge i vinduet)
Pigment print 1998

The Road to Indanyana
(Vejen til Indanyana)
Pigment print 1998

The Stars in Busingatha
(Stjernerne i Busingatha)
Pigment print 1998

The Wheel Barrow (Trillebøren)
Pigment print 1998

The Fire in Busingatha
(Branden i Busingatha)
Pigment print 1998

Thunderstorm in Indanyana
(Tordenvejr i Indanyana)
Pigment print 1998

TV indslag
Patrik Skön for Artur
FST 1999

At the Tugela River
(Ved Tugela-floden)
Pigment print 1998

Irin Shabala
Pigment print 1998

The Roma Journeys

LAYOUT Joakim Eskildsen
TEKST Cia Rinne
416 sider, 274 fotografier
FORMAT 23,3 cm x 26,6 cm
CD Cia Rinne og Sebastian Eskildsen
STEIDL 2007 (2. edition 2009)
OPLAG 11000

Da vi kom hjem fra Sydafrika, opdagede vi, at forholdene i Europa ikke var meget bedre, omend de ikke var så synlige og nærværende. Mellem 2000 og 2006 gennemførte Cia og jeg rejser i syv forskellige lande med det formål at få indsigt i romaernes liv og levevilkår. Vi forsøgte altid at bruge tid blandt de mennesker, vi ville vide mere om, og om muligt at bo sammen med dem en periode. Det var vores egen interesse, der oprindeligt førte os til romagaderne i Hevesaranyos i det nordlige Ungarn, hvor vi tilbragte fire måneder hjemme hos Magda, en ældre romni. Disse "roma-rejser" blev ikke på nogen måde nøje planlagt, men blev derimod til gennem et antal tilfældigheder, der muliggjorde, at vi kunne komme i kontakt med romaerne. Vi er ofte blevet spurgt, hvad der blev anledning til vores interesse for romaerne, men vi kunne ikke give det endelige eller bare et udtømmende svar. Et er dog sikkert: Da vi først var kommet i gang, kunne vi ikke stoppe med projektet. Jo mere vi fandt ud af om romaerne, des mere voksede vores interesse og sympati. Værket er delt op i syv serier efter de lande, vi rejste i. *The Roma Journeys* blev udgivet af Steidl i 2007, og en anden udgave fulgte i 2009.

Skitsebøger
2000-2006

The Broken Radio
(Den ødelagte radio)
Ungarn (11 billeder)
Pigment print 2000

Sapera Girl
(Sapera pige)
Indien (14 billeder)
Pigment print 2001 - 2003

Venus and Mucosoara
i ni dele (250 cm x 300 cm)
Pigment print 2002

Charlotta's Baby
(Charlottas baby)
Rusland (14 billeder)
Pigment print 2004 - 2005

The Red Plaits
(De røde fletninger)
Rumænien (14 billeder)
Pigment print 2001 - 2003

Tino and Ritva
Finland (12 billeder)
Pigment print 2002-2006

Miniature prints
2000-2006

Saintes-Maries-de-la-Mer II
Frankrig (14 billeder)
Pigment print 2004

Nissan, Veria
Grækenland (17 billeder)
Pigment print 2002

Lydcollage
Cia Rinne og Sebastian Eskildsen
Udgivet sammen med bogen 2007

TV indslag
Sabine Willkop
for SWR/ARTE 2007

American Realities

TEKSTER Joakim Eskildsen,
Natasha del Toro og Barbara Kiviat
LAYOUT Joakim Eskildsen
120 sider, 52 fotografier
FORMAT 20,9 cm × 18,4 cm
STEIDL 2015

En ud af seks amerikanere levede under fattigdomsgrænsen, da Kira Pollack, Director of Photography på TIME Magazine, kommissionerede mig til at dokumentere den voksende krise. I løbet af 36 dage fordelt på syv måneder i 2011, som regel ledsaget af journalisten Natasha del Toro, rejste jeg gennem fem stater. Hvis man lever under fattigdomsgrænsen i USA, bor man sandsynligvis i et usikkert område med høj kriminalitet. De huse, vi besøgte, var ofte af dårlig kvalitet, og havde tit af sikkerhedshensyn tiltapede vinduer. Forældre var bange for at lade deres børn gå udenfor; inden for kørte air condition-apparatet og TV'et konstant. Massemediernes indflydelse er meget kraftig, og mange opfatter sig selv som tabere, fordi de ikke kan leve op til de idealer, de bliver præsenteret for i medierne. Myten om *den amerikanske drøm* er stærk i USA, og det virkede som om, folk var desillusionerede, fordi det er så svært at klare sig i dag. Flere af dem sagde, at der ingen *amerikansk drøm* er længere – det eneste, der findes, er den *amerikanske virkelighed*. Bogen med tekster af Natasha del Toro og Barbara Kiviat udkommer på forlaget Steidl.

Spirit Grass, South Dakota
Pigment print 2011

Ruby Ann Smith, Athens, Georgia.
Pigment print 2011

Jackie Smith, Roy Valdez, and Jon Holliday, Fresno, California
Pigment print 2011

Mandai Nunez of Santamaria Brissa, Fresno, California
Pigment print 2011

Eric Ramirez, Firebaugh, California
Pigment print 2011

Mendota, California
Pigment print 2011

Skitsebog 2012

Cuba

I PROCES

Kira Pollack spurgte mig i 2013, om jeg kunne tænke mig at rejse til Cuba på en opgave for TIME Magazine. Sammen med journalist Abel Gonzalez rejste jeg til Havana og rundt i det vestlige Cuba, og jeg blev med det samme overvældet af landets kompleksitet. Jo mere jeg fik at vide om Cuba, des sværere blev det at forstå. Den koloniale historie og USAs blokade — sammen med udfordringerne ved den cubanske kommunisme kombineret med moderne kapitalisme — gør Cuba ret unik. Jeg blev så interesseret, at jeg vendte tilbage på egen hånd for at se det østlige Cuba, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba og Guantánamo sammen med Abel. Flere rejser til Cuba er planlagte. Når jeg fotograferer i Cuba og i det hele taget, plejer jeg i stor udstrækning at stole på min intuition. Jeg har altid tænkt, at hvis bare jeg placerer mig i en situation, hvor noget kan ske, så skal der på et tidspunkt nok ske noget interessant.

Ear Muffs (Høreværn)
Pigment print 2013

Haircut (Klipning)
Pigment print 2013

160 kontaktark fra Cuba (udsnit) 2013

Home Works

I PROCES

Da jeg begyndte at fotografere, tog jeg billeder omkring vores hus, ved markerne og omkring skoven. Fra de allerførste billeder var det et særligt vejrforhold og lys, der inspirerede mig. De første billeder var fra Skandinavien, Portugal, og siden hen fra over hele Europa, Indien og Afrika. Efter alle disse rejser vendte min interesse atter tilbage mod begyndelserne og de ting, der havde inspireret mig så meget i starten. Jeg følte det som en lettelse at fotografere mine umiddelbare omgivelser og at genopdage det, der havde gjort mig så interesseret i fotografi i begyndelsen – en slags kunstnerisk hjemvenden. Det faldt sammen med det tidspunkt, hvor min søn fødtes, og lidt senere min datter. Jeg havde ikke planlagt at inkludere dem i projektet, men da min søn ved en tilfældighed kom til at placere sig i billedet, indså jeg, at tilstedeværelsen af et barn i billedets scene ladede fotografiet på en måde, der var interessant, og snart blev børnene hovedpersonerne. Billederne er blevet til de steder, hvor vi har levet siden da: i Finland, Danmark og Tyskland. *Home Works* blev påbegyndt i 2005, og er stadig i proces.

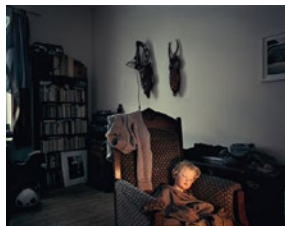

Arbejdskopier

Laser prints 2015

The Tooth (Tanden)
Pigment print 2012

After the Snow Storm
(Efter snestormen)
Pigment print 2008

Dinner (Aftensmad)
Pigment print 2010

Fridge (Køleskab)
Pigment print 2009

Doll Pram (Dukkevojn)
Pigment print 2011

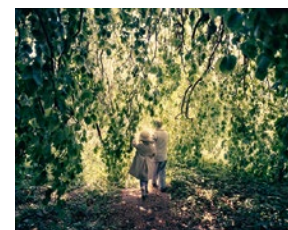
High Grass (Højt græs)
Pigment print 2012

TV indslag
Jan Henne for GEO 2014

Rainbow (Regnbue)
Pigment print 2008

Willow Tree (Piletræ)
Pigment print 2012

