

BOOK OF SWELLS

Sol Kjøks verk vägrar att acceptera maskulinitet och femininitet som motstridande ytterligheter på ett spektrum. Hennes rekonstruktion av kön ifrågasätter en sådan polariserad ideologi. Identitet och individualitet underordnas den större helheten som utgörs av kropp, sinne och själ. Det råder ingen tvekan om att hennes figurer är sexuella. Men deras stundtals förvridna fysiologi och fysikalitet talar om det sublima; en hänryckning vars styrka, ömhet, livskraft och våldsamma trängtan skildrar den mänskliga situationens essens. Hos dem ser vi en reaktion på den ursprungliga separationen av könen och efterföljande försök att återförening manliga och kvinnliga krafter. Genom att kombinera det individuella psykets både linjära och intuitiva egenskaper, förenar Kjøk de polära krafter som åstadkommer skapelse och tillväxt, och gör sig samtidigt av med de simplistiska aspekterna av "gott och ont" till fördel för det eviga varandet.

I Kjøks bilder har det fysiska tillståndet pressats till en spänningsnivå som endast kan lätta genom en fullständig insikt om själens/sinnets interaktion med kroppen. Genom att arbeta med figurer baserade på människokroppar som har utsatts för fysiska utmaningar i hennes ateljé uppnår Kjøk ett tillstånd av skärpt medvetenhet i vilket ömhet och styrka tillåts mötas som två älskande, osedvanligt väl skapade för varandra.

Både verkens skala och presentation, som ibland inkluderar performance/interaktion, drar in betraktaren i en slags tillväxtprocess. Det medvetna sinnet blir upptaget av att följa linjerna; en krävande och repetitiv syssla. I denna nästintill meditativa trans ter sig kropparna engagerade i en övernaturlig dialektik vars syfte är att uppnå en faktisk/fysisk insikt om den egna essensen så att denna kunskap kan omsättas praktiskt genom självförvandling och i enhet. Men samtidigt ser vi i detta fysiskt förtätade fält invädda flätor, enkla band som bryter sig in i tätheten. Dessa flätor tycks fungera som tentakler från en interagerande yttre kraft som lyfter kropparna ur sin solipsism och erbjuder dem en väg till en yttre manifestation där varandets sub-

lima natur ges ett fysiskt uttryck utanför helheten.

Betraktade på avstånd flyter linjerna samman till verk i vilka samspelet mellan kropparnas muskulatur skänker en fulländad helhet till människans fysiska form. De mesomorfa strukturerna smalnar av till förhållandevis slanka och låga midjor. Huvudenas underliggande benstruktur och muskler är framträdande, ansiktsdragen är tydliga och känsloladdade. Figureerna är inte passiva. Även i de ömsintaste ögonblicken bor det skärpta medvetandets kraft; dessa figurer tillhör ögonblicket och nuet. Armar och ben är välbyggda och till och med på händernas fingrar löper framträdande kärl över varje underliggande form. Vid närmare betraktande blir bilderna alltmer abstrakta. Enskilda linjer framträder och genom deras omsorgsfulla placering och färggivning börjar man se figureerna som summan av sina abstrakta komponenter. De enskilda linjerna möts, förenas och bildar en komplicerad människoform som upprepas för att skapa ett nästan fraktalt knutverk av mänskliga former, intrasslade och med en utmaning till betraktaren att försöka förstå deras början och slutliga uttryck genom helheten snarare än det individuella.

Här och där framträder en ensam figur ur härvan, som en bild av självvald separation. Figuren verkar ha en tröstande eller hjälpande roll och vara utskickad för att värna någon form av allas bästa. Medan flätan kan ses som den naturens varptråd med vilken vi alla är sammanvävda, kan den ensamma individen läsas som en symbol för vårt mänskliga behov av identitet. Kjøks bilder symboliserar i själva sin natur, såväl som genom sina referenser, "evigt liv" inom många olika kulturer, döda som levande. De är en konkret visualisering av livets kretslopp, död och återfödelse. Genom sina högst medvetna symboliska arketyper visar dessa verk på en skarp medvetenhet om psykets nedärvda struktur som varit med oss sedan mänsklighetens begynnelse.

NOEL KELLY,

kurator, kritiker och essäist baserad i Dublin, Irland