

Ida Sønder Thourhauge: *Between Eternity and Time*

Der er en vej ind i Ida Sønder Thorhauges billedverden: Den er hverken entydig eller snorlige. Denne nye værkserie følger en række androgyne figurer i en livscyklus fra ung til gammel, og malerierne bærer både en stilfærdig brutalitet og noget sart romantisk i sig. Blomster, sommerfugle og langt hår snor sig gennem værkerne som en genkendelig yndighed, men noget dunkelt, en formløs følelse af uro, er også hele tiden til stede. Den findes i figurernes ubestemmelige humør, i de opløste landskaber, i nætterne og under de gådemættede måner. Igen og igen en fornemmelse af tvetydighed: Er det kvinder eller mænd, vi kigger på, er de udmattede, i harmoni eller sørger de lidt?

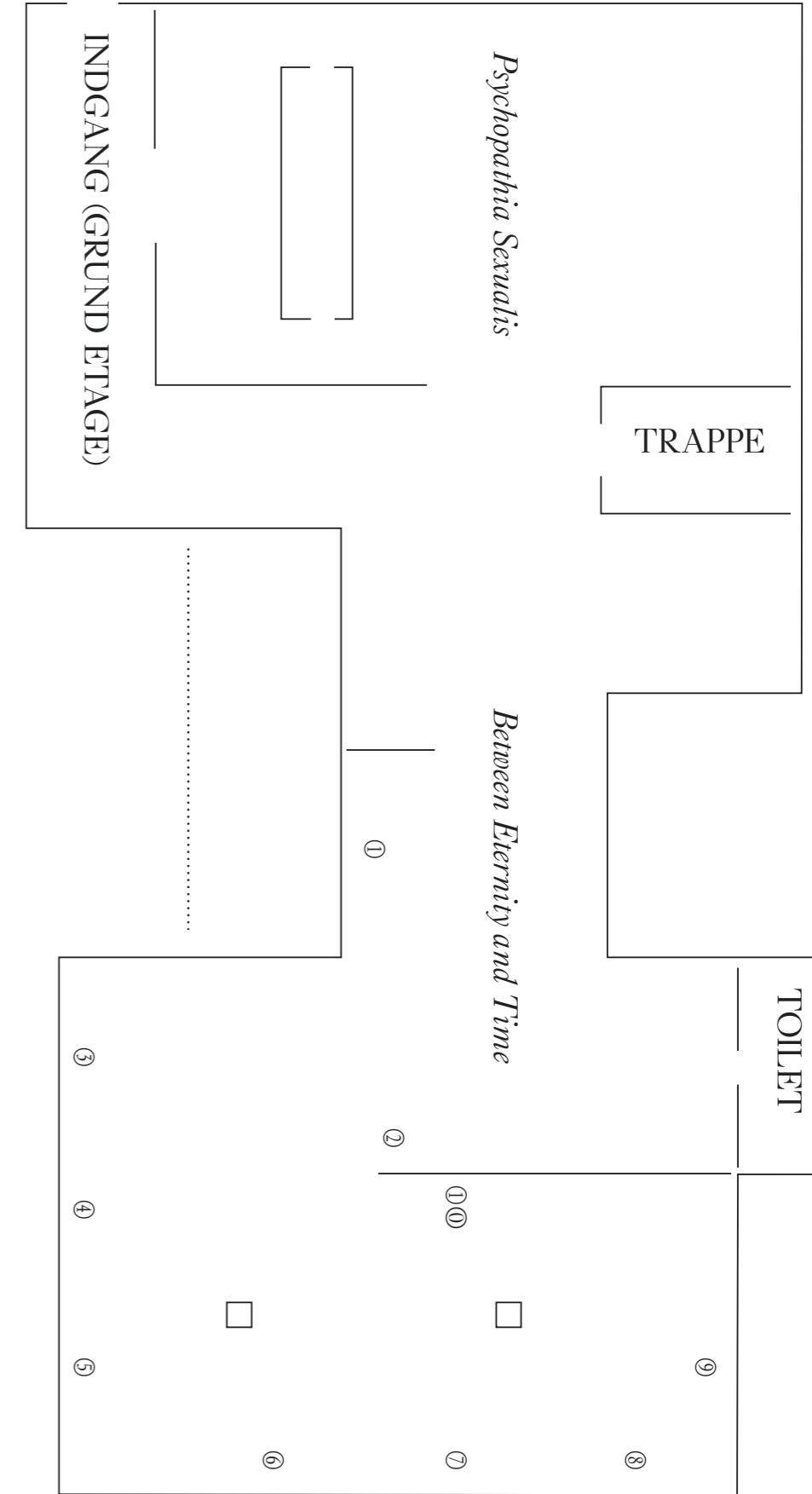
Forhandlinger mellem styrke og skrøbelighed er gennemgående i Thorhauges værker. En subtil dualisme og en kærlighed til flertydigheden samler sig i et udtryk, der er lige så helstøbt, som det er underspillet og udfordrende. Malerierne ligner hele tiden hensynsfulde afdækninger af grundlæggende sammenstød, der er undersøgende snarere end konfliktfyldte: møder mellem liv og død, noget lyst og noget mørkt, det smukke og det grimme, kærlighed og ensomhed, det maskuline og det feminine, naivitet og kompleksitet.

Thorhauge kaster sig med selvsikker oprigtighed over klichéernes alfabet: nøgne mennesker i naturen, stærke heste og dødningehoveder, men bagved det symboltunge billedsprog kan en fundamental gentænkning komme til syne. Blikket på de androgyne kroppe lader til at tilhøre kroppene selv. Hestene er underfundige væsener, snarere end de er kampdyr.

I tråd med den amerikanske feministiske tænker Donna Haraways teorier om spekulativ fabulering – en idé om historiefortælling, der forestiller sig alternative verdener, hvor patriarkat, vold og arters afgrænsning er elimineret – bruger Ida Sønder Thorhauge sin åbne, nysgerrige figuration som analyseapparat. Hun skaber en slags spekulativ fabulering i billedform. Kendetegnende for det fabulerende er netop, at det producerer et overskud af betydning, der kan muliggøre nye udlægninger af velkendte objekter, strukturer, sandheder.

Det figurative maleris formmæssige mytologier punkteres hos Ida Sønder Thorhauge, fordi de anvendes med vidtåbne øjne. At være kvindelig maler er en kamp mod en kunsthistorie, som altid allerede er domineret af mænd, men Thorhauge går ufortrødent ind i denne historie, maler sig op imod den, og gør den til sin egen. Hun skaber store oliemalerier med arkaiske motivverdener og tilbageerobrer på den måde en repræsentation, der sjældent spirer fra en feministisk tænkning. Når klicheer bæres som smykker, kan de få nye liv.

Ida Sønder Thorhauge (f. 1990) er uddannet fra Det Jyske Kunsthøgskole i 2016 og Akademie der Bildende Künste, Wien (2015). Hun arbejder primært ud fra en klassisk, figurativ maleritradition. Thorhauge har udstillet på kunsthaller og museer som Kunsthall Aarhus, Kunsthall Nord og Kunstbygningen i Vrå, samt på Roskilde Festival, OK Corral og udstillingsstedet den nordiske ambassade i København. I 2016 var hun med til at stifte kunstnergruppen Piscine, med hvem hun udstillede i ind- og udland frem til 2018. I 2018-19 modtog Thorhauge Bikuben Fondens atelierlegat for unge kunstnere, og i 2020 blev hun udvalgt til Statens Kunstfonds to-årige karriereudviklingsforløb 'Den unge kunstneriske elite'. Thorhauges værker er bl.a. erhvervet af Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst.

- ① *Always Here, 2019-2021*
250 x 170 cm.
Olie på lærred
- ② *Sour Aways and Never Sigh, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ③ *In the Shadow of the Moon, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ④ *A Storm Is Brewing, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑤ *So, Is This Strength or Loneliness? Sometimes I Get Confused, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑥ *Trailing Towards an Unknown Future, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑦ *Waves of Life, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑧ *Living Is Dying, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑨ *A Night Among Horses, 2021*
250 x 160 cm.
Olie på lærred
- ⑩ *Sun and Moon, 2021*
400 x 160 cm.
Olie på lærred

Ida Sønder Thourhauge: *Between Eternity and Time*

There is a way into Ida Sønder Thorhauge's pictorial world: it is neither clear-cut nor dead straight. This new series of works follows a range of androgynous figures in their cycles of life from young to old, and the paintings simultaneously carry tranquil brutality and delicate romance. Flowers, butterflies, and long hair twine themselves through the works as a recognizable prettiness. But something dim, a shapeless sensation of unease, is also constantly present. It exists in the indefinable moods of the figures, in the dissolved landscapes, in the nights, and under its enigmatic moons. Again and again, a hunch of ambiguity lingers: are we looking at women or men, are they fatigued, harmonious, or do they mourn a bit?

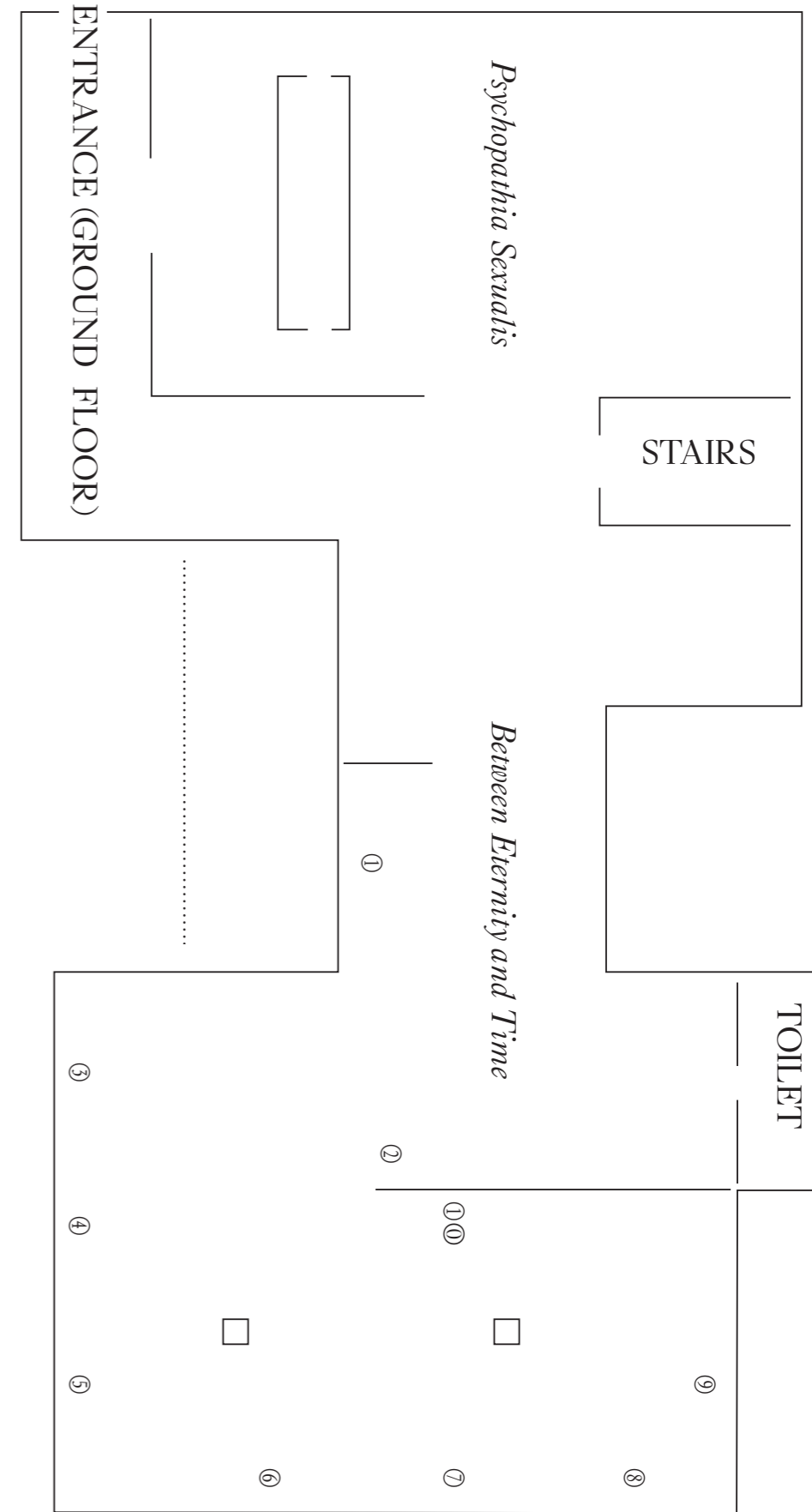
Negotiations between strength and fragility are consistent in Thorhauge's works, a subtle dualism and a love of the equivocal unify in an expression that is as whole as it is underacted and challenging. The paintings look like considerate uncoverings of essential clashes, which are explorative rather than conflict-ridden: encounters between life and death, something light and something dark, the beautiful and the ugly, love and loneliness, the masculine and the feminine, naivety and complexity.

With a confident sincerity Thorhauge ventures into the alphabet of clichés: naked people in nature, strong horses, and skulls, but behind the symbol-heavy pictorial language, fundamental re-thinkings can unveil themselves. Gazes directed at these androgynous bodies seemingly belong to the bodies themselves. The horses are peculiar beings rather than war animals.

In line with feminist thinker Donna Haraway's theories about speculative fabulation – a notion of history writing imagining alternative worlds where patriarchy, violence, and demarcations of species are eliminated – Ida Sønder Thorhauge uses her open, curious figuration as a tool for analysis. She creates a form of speculative fabulation in the shape of images. Characteristic of fabulation is exactly how it produces a surplus of meaning enabling new interpretations of well-known objects, structures, truths.

Formal mythologies of figurative painting are punctuated in Ida Sønder Thorhauge's work because she applies them with her eyes wide open. To be a female painter is to battle an art history that is always already dominated by men, but Thorhauge perseveres into this history, paints herself up against it, and makes it her own. She creates large-scale oil paintings with archaic motifs and so reclaims a representation that rarely sprouts from feminist thinking. When clichés are worn as jewelry they can be revived.

Ida Sønder Thorhauge (b. 1990, DK) holds an MA from the Jutland Art Academy (2016) and Academy of Fine Arts, Vienna (2015). She primarily works from a classical, figurative painting tradition. Thorhauge's work has been exhibited in museums and exhibition spaces like Kunsthall Aarhus, Kunsthall Nord, Kunstbygning i Vrå and at Roskilde Festival, OK Corral, and the Nordic Embassy in Copenhagen. In 2016 she was one of the founders of the artist collective Piscine with whom she exhibited in Denmark and abroad until 2018. She received the young artists' studio grant from the Bikuben Foundation in 2018–19 and in 2020 she was selected for the Danish Arts Foundation's two-year career development program 'The young artistic elite'. Thorhauge's works have been acquired by the Danish Arts Foundation and the Visual Arts Council among others.

- ① *Always Here, 2019–2021*
250 x 170 cm.
Oil on canvas
- ② *Sour Away and Never Sigh, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ③ *In the Shadow of the Moon, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ④ *A Storm Is Brewing, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑤ *So, Is This Strength or Loneliness? Sometimes I Get Confused, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑥ *Trailing Towards an Unknown Future, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑦ *Waves of Life, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑧ *Living Is Dying, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑨ *A Night Among Horses, 2021*
250 x 160 cm.
Oil on canvas
- ⑩ *Sun and Moon, 2021*
400 x 160 cm.
Oil on canvas