

Hilda Hellström | *Vanitas*

16.1 – 15.2 2025

Titeln *Vanitas* hänvisar till stilleben över förruttnande växter och frukter, en konstform som var särskilt populär under 1600-talet. Tanken med motiven var att de skulle få betraktaren att reflektera över tid, förgänglighet, natur, skönhet och död.

Naturen själv förkroppsligar en paradox: den är både evig och övergående och kan därför fungera som en plats för kontemplation över tidens gång, över det som är förgängligt men ändå tidlöst.

Hellström arbetar som regel med både tid och natur som tematik. Hennes primära tillvägagångssätt – gjutprocessen – är ett tidsbaserat förlopp där materialet går från flytande till fast. För Hellström fungerar gjutprocessen som en metafor för geologisk tid, eftersom den påminner om hur bergarter bildas.

Till den här utställningen har Hellström arbetat med två olika gjuttekniker; relief och intarsiateknik. Intarsiorna är gjutna i flera steg, där förgjutna former placeras i gjutformen. För att understryka de geologiska referenserna kallar hon dessa organiska former för *aggregat*. I sitt arbete balanserar Hellström metodiskt mellan slump och kalkyl och låter materialets tyngd, viskositet och oförutsägbarhet ta plats. Hon ser processen som ett slags geologisk skapelseakt. Osynliga rörelser omsätts till fysiska, permanenta verk. När plattorna är gjutna klyvs de på mitten av en stenhuggare, och det är först i detta skede som verkens komposition uppenbarar sig.

Motiven bakom relieferna är avgjutningar av växter plockade sent i oktober, just innan kylans intåg och naturens förfall. Verken bär titlarna *Höst I* och *Höst II*. Som bosatt i Köpenhamn har Hellström lekt med betydelsen av ordet höst. *Høst* betyder nämligen "skörd" på danska, medan höst heter *efterår*.

Hilda Hellström (f. 1984) är verksam i Köpenhamn och utbildad vid Royal College of Art, London. Hennes verk har visats i utställningar i Europa, Nordamerika och Asien, och återfinns i samlingar såsom Göteborgs Konstmuseum, Köpenhamns Kommun, Malmö Konstmuseum, Röhsska Museet, Museum of Contemporary Art, Denver, och MAK, Museum für Angewandte Kunst, Wien. Tidigare solo- och grupputställningar inkluderar Galerie 35m2, Prag (2023); CHART Art Fair, Köpenhamn (2023); Elverket, Ekenäs (2022); Göteborgs Konstmuseum (2021); Berg Gallery, Stockholm (2020); Svenska Institutet, Paris (2019); och Etage Projects, Köpenhamn (2019). Hellström har därtill gjort flera offentliga gestaltningar, bl.a. *The way an algae transforms into a rock* på Stockholms Universitetsbibliotek.

BERG

Berg Gallery AB
Hudiksvallsgatan 8
113 30 STOCKHOLM

info@berggallery.se
+46 704 22 81 46
www.berggallery.se

Hilda Hellström | *Vanitas*

16.1 – 15.2 2025

The title *Vanitas* refers to still lifes of decaying flowers and fruits, an art form that was particularly popular in the 17th century. The motifs were intended to make the viewer reflect on time, transience, nature, beauty, and death.

Nature itself embodies a paradox: it is both eternal and transient and can therefore serve as a place for contemplation on the passage of time, on that which is transient yet timeless.

Hellström works in general with both time and nature as themes. Her primary method – the casting process – is a time-based process where the material is transformed from liquid to solid. For Hellström, the casting process serves as a metaphor for geological time, as it recalls how rocks are formed.

For this exhibition, Hellström has worked with two different casting techniques; relief and intarsia. The intarsias are cast in several stages, where pre-cast shapes are placed in the mold. To emphasize the geological references, she calls these organic forms "aggregates". In her work, Hellström methodically balances chance and calculation, allowing the weight, viscosity, and unpredictability of the material to take center stage. She thinks of the process as a kind of geological act of creation. Invisible movements are translated into physical, permanent works. Once the slabs are cast, they are split in half by a stonemason, and it is only at this point that the compositions of the works reveal themselves.

The motifs behind the reliefs are casts of plants picked in late October, just before the arrival of cold weather and nature's decay. The works are titled *Höst I* and *Höst II*. As a resident of Copenhagen, Hellström has played with the meaning of the word *höst* (Swedish for autumn). In Danish, *høst* means harvest, while autumn is called *efterår*.

Hilda Hellström (b. 1984) lives and works in Copenhagen and holds an MFA from Royal College of Art in London. Her work has been shown in exhibitions in Europe, North America, and Asia, and is included in several collections such as Göteborgs Konstmuseum, Copenhagen City Council, Malmö Konstmuseum, Röhsska Museum, Museum of Contemporary Art, Denver, and MAK, Museum für Angewandte Kunst, Vienna. Previous solo and group exhibition venues include Galerie 35m2, Prag (2023); CHART Art Fair, Copenhagen (2023); Elverket, Ekenäs (2022); Göteborgs Konstmuseum (2021); Berg Gallery, Stockholm (2020); Institut Suédois, Paris (2019); and Etage Projects, Copenhagen (2019). Hellström has also made a number of public works, including *The way an algae transforms into a rock* at Stockholm University Library.

BERG

Berg Gallery AB
Hudiksvallsgatan 8
113 30 STOCKHOLM

info@berggallery.se
+46 704 22 81 46
www.berggallery.se