

Fonds Kwadraat in gesprek met...

MARGARET LANSINK

INTRODUCTIE

Fonds Kwadraat ging in gesprek met fine art fotograaf Margaret Lansink, die zowel in Antwerpen als in Amsterdam werkt en woont. Lansink heeft een bachelordiploma behaald aan de PhotoAcademy in Amsterdam, heeft een jaar gestudeerd aan LeMasterklass Parijs en vervolgens aan het Smedsby Atelier in Parijs.

Het werk van Lansink is bekroond met de Grand Prize of Hariban Award 2019 en is genomineerd geweest voor de Gomma Grant 2018. In 2018 werd haar werk geselecteerd voor Fotofilmic18 en het Athens Photofestival, en maakte het deel uit van het Reclaim Photography Festival in Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk. Lansink neemt deel aan tentoonstellingen, residenties en competities in Nederland en in het buitenland. Haar werk is te zien geweest in LA, Parijs, Antwerpen, New York, Tokyo, Kyoto, Tbilisi, Vancouver, Amsterdam, etc. In 2016 ontving ze een artist-in-residence (AIR) bij de Kaunas Gallery in Litouwen en in 2017 bij het Shiro Oni Studio in Japan, beide voor haar doorlopende project 'The Kindness of One'. In 2019 ontving ze een AIR bij het Benrido Atelier Kyoto vanwege het winnen van de Hariban Award 2019 met haar serie 'Borders of Nothingness - On the Mend'.

Margaret Lansink kreeg in 2021 een lening voor haar uitgebreide solo expositie van 'Body Maps', die te zien was bij Deuss Gallery in Antwerpen en Galerie XII in Los Angeles.

Aan wat voor soort project(en) werk je momenteel?

Op dit moment ben ik bezig met mijn doorlopende serie 'Friction'. Deze vloeide als vanzelf voort uit mijn eerdere serie 'Body Maps', waarin ik onderzocht of wij als mens in de (menselijke) natuur moeten en mogen ingrijpen als we voelen dat het een kant opgaat die wij (sociaal) niet wenselijk achten. Dit kwam bij mij naar voren toen ik zelf ouder werd en hiermee worstelde. In elke fase van het leven is de essentie van het leven anders, maar wat is de essentie van het leven als je ouder wordt? Wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt die voor de maatschappij een signaal lijkt te zijn om je naar de rand te verplaatsen?

Tegelijkertijd heb je nog steeds het verlangen om gezien te worden, om erkend te worden door diezelfde maatschappij, voor wie je werkelijk bent. Verberg je je echte leeftijd (desnoods door cosmetische ingrepen), accepteer je deze (ongeschreven) regels van de maatschappij of vecht je er zelfs tegen? 'Body Maps' is mijn visuele interpretatie van deze ambivalentie en toont compassie met vrouwen in deze laatste levensfase, wanneer het ouder worden en de zichtbare sporen van het leven zichtbaar worden. Verberg je deze sporen en littekens of laat je ze zien en koester je ze als herinneringen aan het leven?

Ik heb geprobeerd deze zeer vrouwelijke beelden te verbinden met close-ups van sporen uit de natuur waar menselijk ingrijpen diepe indruk heeft achtergelaten. De vraag is of we niet beter niet kunnen ingrijpen in deze natuurlijke verouderingsprocessen, maar juist respect moeten tonen en het resultaat ervan moeten omarmen.

Bij het tonen van 'Body Maps' merkte ik dat ik absoluut niet alleen in stond in dit denken. Zelfs jonge vrouwen hebben last van het beeld dat de maatschappij hen oplegt. Ze moeten jong en op een sociaal wenselijke manier 'fruitig' zijn. Ik kwam in aanraking met professionele danseressen van het Scapino Ballet die al met 35 jaar met pensioen moesten. Ze konden via bijscholing een andere carrière vinden, maar dansen blijft nog steeds hun passie en levenslust.

De grootste tegenstelling die ik ervaarde in dit denken in termen van jong en oud, was mijn behoefte om in de natuur te zijn. Daar kan ik leven met het ritme van de natuur, waarin tijd en leeftijd geen rol lijken te spelen. Daarom heb ik de beelden van de dansers gecombineerd met beelden van Death Valley en Joshua Tree Park in California.

Deze serie is voor mij nog lang niet klaar, omdat ik door het tonen van ook deze serie weer zoveel verhalen te horen krijg en zoveel inspiratie komt om dit verhaal nog verder uit te diepen. Om dit te bereiken, voer ik meestal uitgebreid onderzoek, lees ik veel boeken en kijk ik naar relevante bronnen. Simone de Beauvoir is en blijft een grote inspiratiebron voor mij. Door haar en andere vrouwelijke filosofen die door haar geïnspireerd zijn, denk ik dat ik dit thema en deze serie nog veel dieper kan verkennen en uitwerken.

Hoe heb je de renteloze lening van Fonds Kwadraat gebruikt?

De rentevrije lening van Fonds Kwadraat heb ik gebruikt voor een uitgebreide solo expositie van 'Body Maps', die ik in 2021 heb gemaakt voor Deuss Gallery in Antwerpen en Galerie XII in Los Angeles. Dankzij de bijdrage van Fonds Kwadraat kon ik een prachtige toevoeging aan de expositie realiseren. Ik liet grote voile doeken bedrukken en hing ze in een cirkelvorm op aan een rail met ledverlichting in de galerie. Bezoekers konden er doorheen wandelen, begeleid door serene muziek. Het bezoeken van de expositie werd zo een echte beleving.

Wat betekende het voor jou om een rentevrije lening te krijgen en wat was het resultaat?

Ik vond het heel fijn om de ondersteuning van Fonds Kwadraat te ontvangen. Het gaf me echt een gevoel van bevestiging in mijn kunstenaarschap. Hoewel de lening natuurlijk terugbetaald moet worden, gaf het me op dat moment de motivatie om een grote stap voorwaarts te zetten, meer zichtbaarheid te creëren en meer mensen te raken met mijn kunst. Het heeft absoluut geleid tot het bereiken van een groter publiek, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het is geweldig om te zien hoe een financiële steun kan bijdragen aan de groei en impact van een kunstenaar.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ik heb een sterk verlangen om steeds meer te experimenteren in mijn kunst. Ik ben enorm dankbaar voor het goede contact dat ik heb met mijn galleries. Ze stimuleren mijn artistieke vrijheid en ondersteunen me door me regelmatig op een prachtige wijze mijn werk te presenteren. Dankzij de opbrengsten van deze tentoonstellingsmomenten kan ik weer op pad gaan om nieuw beelden te creëren en te investeren in nieuwe materialen.

Het organiseren van een toonstelling blijft echter een uitdaging, omdat het nog altijd een aanzienlijke investering met zich meebrengt. Ik hecht veel waarde aan het gebruik van hoogwaardige materialen zoals archiverische lijsten met museumglas om ervoor te zorgen dat mijn kunst op zijn best wordt gepresenteerd.

Heb je een tip voor jonge kunstenaars?

Zeker! Ik zou hen adviseren eerst te zorgen dat ze minstens 10.000 vliegreuen hebben gemaakt en een solide 'body of work' hebben opgebouwd voordat ze naar een galerie of een andere kunstinstelling stappen. Het is belangrijk om te onderzoeken welke galerie het beste bij jou als kunstenaar en jouw werk past. Ga ook in de kunstwereld gestaag verder, stap voor stap, omdat niemand iets heeft aan een 'one-day wonder'.

Naarmate je verder komt, zul je ook steeds beter weten welke richting je wilt inslaan en wat je wel en niet wilt doen. Blijf vertrouwen hebben in jezelf. Naar mijn mening is succes behalen in de kunst een combinatie van talent en doorzettingsvermogen.

ENGLISH (TRANSLATION)

INTRODUCTION

Fonds Kwadraat sat down with fine art photographer Margaret Lansink, who works and lives in both Antwerp and Amsterdam. Lansink received a BA from the PhotoAcademy in Amsterdam, studied for a year at LeMasterklass Paris and subsequently at Smedsby Atelier in Paris.

The works of Lansink have been awarded the Grand Prize of Hariban Award 2019, and have been shortlisted for Gomma Grant 2018. In 2018 her work was shortlisted for Fotofilmic18 and Athens Photofestival and was part of Reclaim Photography Festival in Wolverhampton UK.

Lansink participates in exhibitions, residencies and competitions in Holland and abroad. Her work has been shown in LA, Paris, Antwerp, New York, Tokyo, Kyoto, Tbilisi, Vancouver, Amsterdam etc. In 2016 she has been rewarded with an AIR with the Kaunas Gallery in Lithuania and in 2017 with Shiro Oni Studio in Japan; both for her on-going project The Kindness of One. In 2019 she has been rewarded with an AIR at Benrido Atelier Kyoto for winning the Hariban Award 2019 with her series Borders of Nothingness - On the Mend.

Margaret Lansink received a loan in 2021 for her extensive solo exhibition of "Body Maps," which was shown at Deuss Gallery in Antwerp and Galerie XII in Los Angeles.

What kind of project(s) are you currently working on?

I am currently working on my ongoing series 'Friction'. It naturally evolved from my previous series 'Body Maps', in which I explored whether as human beings, we should intervene in nature when we feel it is heading in a direction that we (socially) deem undesirable. This question arose for me as I grew older and struggled with it. Each phase of life has a different essence, but what is the essence of life as you age? When you reach a certain age that seems to be a signal from society to move to the margins?

At the same time, there is still the desire to be seen, to be recognized by the same society for who you truly are. Do you conceal your true age (even through cosmetic procedures), accept these (unwritten) rules of society, or even fight against them? 'Body Maps' is my visual interpretation of this ambivalence and shows compassion for women in this later stage of life, when aging and visible traces of life become apparent. Do you conceal or cherish these marks and scars as memories of life?

I attempted to connect these highly feminine images with close-ups of traces in nature where human intervention has left a deep impression. The question is whether we should refrain from interfering in these natural aging processes and instead show respect and embrace their outcomes.

When exhibiting 'Body Maps', I realized that I was not alone in this thinking. Even young women are burdened by the societal image imposed on them. They are expected to be young and 'fresh' in a socially desirable way. I met professional dancers from the Scapino Ballet who had to retire at the age of 35. They could pursue alternative careers through further education, but dance remains their passion and vitality.

The biggest contradiction I experienced in terms of youth and age was my longing to be in nature. There, I can live in rhythm with nature, where time and age seem to have no role. That's why I combined images of the dancers with images from Death Valley and Joshua Tree Park in California.

This series is far from complete for me because, through the exhibition of this series, I continue to hear so many stories and gain inspiration to further deepen this narrative. To achieve this, I usually conduct extensive research, read books, and explore relevant sources. Simone de Beauvoir remains a great source of inspiration for me. Through her and other female philosophers inspired by her, I believe I can delve even deeper into and expand upon this theme and series.

How did you use the interest-free loan from Fonds Kwadraat?

I used the interest-free loan from Fonds Kwadraat for an extensive solo exhibition of 'Body Maps' that I created in 2021 for Deuss Gallery in Antwerp and Galerie XII in Los Angeles. Thanks to the contribution from Fonds Kwadraat, I was able to realize a wonderful addition to the exhibition. I had large voile canvases printed and hung them in a circular formation on a rail with LED lighting in the gallery. Visitors could walk through them, accompanied by serene music. Visiting the exhibition became a truly immersive experience.

What did it mean for you to receive an interest-free loan and what was the result?

I was delighted to receive the support from Fonds Kwadraat. It truly provided a sense of validation in my artistic practice. Although the loan needs to be repaid, it gave me the motivation at that time to take a significant step forward, create more visibility, and touch more people with my art. It has undoubtedly led to reaching a broader audience, and I am incredibly grateful for that. It's amazing to see how financial support can contribute to the growth and impact of an artist.

What are your plans for the future?

I have a strong desire to continue experimenting in my art. I am incredibly grateful for the great relationships I have with my galleries. They encourage my artistic freedom and support me by showcasing my work in a beautiful way. With the proceeds from these exhibition opportunities, I can embark on creating new artwork and invest in new materials.

However, organizing an exhibition remains a challenge as it still involves a significant investment. I place great importance on using high-quality materials and archival framing with museum glass to ensure that my art is presented at its best.

Do you have a tip for young artists?

Absolutely! I would advise them to ensure that they have accumulated at least 10,000 hours of practice and have built a solid body of work before approaching a gallery or art institution. It is important to research which gallery aligns best with you as an artist and your work. Progress in the art world steadily, step by step, because a "one-day wonder" benefits no one.

As you progress, you will gain a clearer understanding of the direction you want to take and what you do and do not want to pursue. Maintain confidence in yourself. In my opinion, achieving success in art is a combination of talent and perseverance.