RORY PILGRIM

RORY
PILGRIM

SOLO

CENTRAAL
MUSEUM

LANDHUIS
OUD
AMELISWEERD

13 JULI –
27 OKTOBER
2024

SOLO

LANDHUIS
OUD AMELISWEERD

CENTRAAL
MUSEUM
UTRECHT

HARTWIG ART FOUNDATION

LANDHUISOUDAMELISWEERD.NL

RORY PILGRIM

SOLO

Sociale betrokkenheid, muziek en aandacht voor taal en dialoog kenmerken het werk van Rory Pilgrim (Bristol, 1988). Pilgrim woont en werkt sinds 2008 in Nederland, waar hen een veelzijdig oeuvre opbouwde van (song) teksten, muziekcomposities, films, tekeningen, installaties en liveoptredens. Hen brengt belevingswerelden en generaties samen en stelt vragen over hoe we voor elkaar en de wereld zorgen.

Voor Landhuis Oud Amelisweerd selecteerde Pilgrim een speciale constellatie van werken uit de afgelopen vijftien jaar: drie films, tekeningen, posters en installaties. In een tijd waarin we technologisch meer verbonden zijn dan ooit, selecteerde Pilgrim met name werken die reageren op een politieke trend van scheiding. Bijvoorbeeld de scheiding door grenzen of de scheiding tussen de stad en het platteland. De tentoonstelling omvat daarom de films *Violently Speaking* (2014), *The Resounding Bell* (2018) en *RAFTS* (2022), waarin hen juist zoekt naar verbinding en dialoog tussen generaties en gemeenschappen. Met deze films als uitgangspunt creëerde Pilgrim samen met kunstenaar Olga Micińska een scenografie. Micińska ontwierp en vervaardigde speciale objecten, waardoor de tentoonstelling zich ontvouwt als een ecosysteem waarin tekeningen, schetsboeken en speciale installaties samenkomen en elkaar versterken.

Social engagement, music, an attention to language and dialogue characterise the work of Rory Pilgrim (Bristol, 1988). Pilgrim has been living and working in the Netherlands since 2008, and has built up a multifaceted oeuvre that includes song writing, musical compositions, films, drawings, installations and live performances. Pilgrim brings together different generations and life experiences and poses questions about how we care for one another and the world.

For Oud Amelisweerd, Pilgrim has selected a special constellation of works, including 3 films, drawings, posters and installations that were made over the last 15 years. In a moment where we are now technologically more connected than ever, Pilgrim in particular has selected works that respond to a political trend of separation. For example the separation through borders or the divide between city and countryside. This exhibition includes the films *Violently Speaking* (2014), *The Resounding Bell* (2018) and *RAFTS* (2022), in which they actively search for connection and open up a dialogue between generations and communities. Using these films as a starting point, the artist has created a scenography in collaboration with artist Olga Micińska. With special objects designed and crafted by Micińska, the exhibitions unfolds as an ecosystem in which drawings, sketchbooks and special installations are brought and held together.

Rode draad is Pilgrims verkenning van vormen die ondersteuning en veerkracht bieden. Soms uit zich dat letterlijk, in de vorm van reddingsvlotten, vangnetten of draagtasjes als hulpmiddelen voor solidariteit en compassie. En soms op poëtische wijze, in muziek, tekeningen of bewegende dialogen. Zo vertelt de kunstenaar een hoopvol verhaal over intermenselijke relaties en hoe we onze verbeelding gebruiken om mogelijke toekomsten te verbeelden.

‘Terwijl we het verleden laten weerklinken, trachten we het heden te markeren. We proberen zo dicht mogelijk bij de toekomst te komen.’

Rory Pilgrim, *The Resounding Bell*, 2018

The common thread is Pilgrim’s exploration of forms that offer buoyancy and support. Sometimes this is expressed literally – in the form of life-rafts, safety nets or carrier bags as tools of solidarity and compassion, and sometimes poetically – through music, drawings or moving dialogues. As such, the artist tells a hopeful story about interpersonal relationships and how we use our imaginations to envision possible futures.

‘While resounding the past, we will try and mark the present. We will try to get as close to the future as possible.’

Rory Pilgrim, *The Resounding Bell*, 2018

Hedendaagse kunst in een historische buitenplaats

Van 2022 tot en met 2027 is het Centraal Museum te gast in Landhuis Oud Amelisweerd. Deze prachtige, historische buitenplaats vormt het decor voor een solotentoonstelling van een gerenommeerde kunstenaar die in Nederland woont en werkt. Op de eerste verdieping van het landhuis brengen we tentoonstellingen waarin de kracht van kunst leidend is. *Artist-driven*, wat betekent dat elke kunstenaar een open podium krijgt om werk en wensen te presenteren in wisselwerking met de historische kamers.

Baron Gerard Godard Taets van Amerongen liet Oud Amelisweerd in 1770 als zomerverblijf bouwen. Hij gaf opdracht een brug aan te leggen over de Kromme Rijn en het landgoed te herstructureren tot het huidige park. In de loop der tijd had het landhuis verschillende eigenaren, waaronder ‘koning’ Lodewijk Napoleon Bonaparte en de familie Bosch van Drakestein. Vanaf 1951 is het landhuis in bezit van de gemeente Utrecht. Indeling, vloeren, deuren en plafonds zijn ongewijzigd sinds 1770. Die oorspronkelijkheid, evenals het authentieke 18de- en 19de-eeuws Chinees en Hollands behang, maken dit tot waardevol erfgoed van de provincie Utrecht.

Het Centraal Museum is geen vreemde in dit huis. Eind jaren 80, toen het in zwaar weer verkeerde, ontfermden enkele museummedewerkers zich over Oud Amelisweerd en organiseerden er tentoonstellingen. Met deze reeks dragen we als museum opnieuw bij aan het levend houden van dit Utrechtse erfgoed. Zo hopen we van deze historische buitenplaats een actuele vrijplaats te maken en zowel kunstliefhebber als parkbezoeker te trakteren op een bijzondere kunstervaring.

Na Amie Dicke, Marijke van Warmerdam, Hannah van Bart, Han Schuil en Ansuya Blom toont Rory Pilgrim diens werk van 13 juli tot en met 27 oktober 2024.

Contemporary art in a historic country estate

From 2022 to 2027, Oud Amelisweerd Country House will play host to Central Museum. This beautiful country estate will form the backdrop for a solo exhibition by a renowned contemporary artist, living and working in the Netherlands. On the first floor of the house, the museum will give artists carte blanche to present works that interact with the historical interiors.

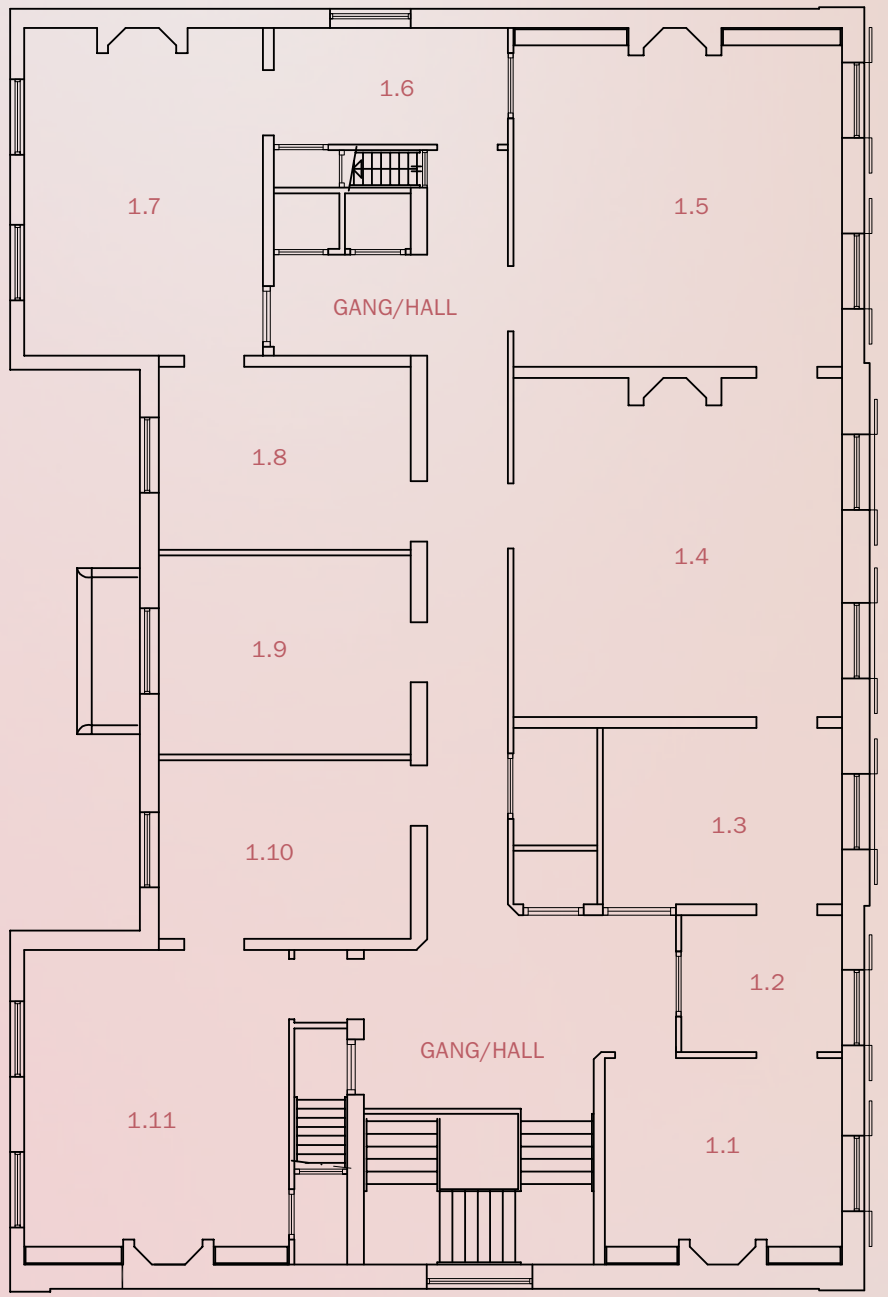
Oud Amelisweerd was built in 1770 as a summer house for Baron Gerard Godard Taets van Amerongen. He ordered the construction of a bridge over the Kromme Rijn and the restructuring of the estate into the current park. Over the centuries, the house had several owners, including the Emperor Napoleon III and the Bosch van Drakestein family. The house has belonged to the municipality of Utrecht since 1951. The layout of the house and its floors, doors and ceilings remain unchanged since 1770. This level of authenticity, combined with the original eighteenth- and nineteenth-century Chinese and Dutch wallpapers, makes the house a valuable part of the nation’s heritage.

The Centraal Museum is no stranger to Oud Amelisweerd. At the end of the 1980s, when the house was in decline, some members of the museum’s staff took care of it and organised exhibitions here. With this new series of exhibitions, the museum is once again contributing to keeping this important part of Utrecht’s cultural heritage alive. We hope to turn this historic country estate into a contemporary sanctuary and to create unique artistic experiences for both art lovers and visitors to the park.

After Amie Dicke, Marijke van Warmerdam, Hannah van Bart, Han Schuil and Ansuya Blom, Rory Pilgrim’s work will be shown from 13th of July until 27th of October 2024.

1STE VERDIEPING

1ST FLOOR

ZAAL 1.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 1

TITEL/TITLE

Risk

2018

plastic tas en gras
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

plastic bag and grass
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

ZAAL 1

TITEL/TITLE

Tiny House

2020

potlood, gouache en nagellak op papier ingelijst
met passe-partout en kunstglas
met dank aan de kunstenaar en Zsa-Zsa Eyck

pencil, gouache and nail polish on paper framed
with passe partout with plexiglass
courtesy of the artist and Zsa-Zsa Eyck

Op deze tekening van postzegelformaat staat een huis, met een gouden randje en een tuin vol planten eromheen. Hoewel er water in de woning staat, ziet het tafereel er gemoedelijk uit. De televisie staat aan en twee personen drijven hand in hand door de woonkamer. Voor Pilgrim is het huis meer dan een fysiek bouwwerk. Het is een symbolische, spirituele ruimte die existentiële dingen kan waarborgen, zoals identiteit, veiligheid en gemeenschapszin.

This postage stamp-sized drawing depicts a house with a golden ring around it and a garden filled with plants. Although the house is flooded with water, the scene appears convivial. The television is on and two people float in the living room, holding hands. For Pilgrim, the house is more than a physical structure. It is a symbolic, spiritual space that can safeguard existential concerns like identity, security and a sense of community.

ZAAL 2.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 2

TITEL/TITLE

A Channel

2014

potlood en krijt op papier
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

pencil and crayon on paper
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

ZAAL 3.

ZAAL 3

Rory Pilgrim

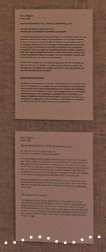
Bristol 1988

TITEL/TITLE

Sacred Repository N.1: Violently Speaking

2014

HD-video met kleur en geluid, 14,57 min.
met dank aan de kunstenaar en andriesse eyck galerie

HD video with colour and sound, 14,57 min.
courtesy of the artist and andriesse eyck gallery

In *Violently Speaking* (2014) onderzoekt Pilgrim de verbindende kracht van het gesproken woord. De film begint in de steengroeven van het eiland Portland, en volgt van daaruit de stenen die gebruikt werden om het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York te bouwen. De oprichting van de VN na twee wereldoorlogen symboliseert de internationale zoektocht naar een gemeenschappelijke basis. Dan volgen we verschillende groepen mensen: quakers in Utah, New Yorkse transgenderactivisten en Britse tienermeisjes. Zij lijken zich in heel verschillende kringen te bewegen, maar zijn met elkaar verweven door de onzichtbare lijnen van historie en wereldhandel.

De film wordt vergezeld door een laag discogordijnen, die ook van buiten het gebouw te zien zijn. De gordijnen verwijzen naar de locaties van disco's en danszalen die ook plekken van vreugde, intimiteit en verzet zijn geweest voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

Quakergemeenschap
De Religieuze Genootschap van Vrienden, beter bekend als 'de Quakers', is een spirituele beweging die is voortgekomen uit het christendom in de 17de eeuw. Tegenwoordig worden Quakers bijeengebracht door principes van verbinding, verzoening, rechtvaardigheid en vrede. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij de afschaffing van de slavernij. Quakerisme heeft direct invloed gehad op het werk van Pilgrim als kunstenaar. Na opgegroeid te zijn als anglicaan, heeft Pilgrim ervoor gekozen om sinds zijn tienerjaren deel te nemen aan het Quakerisme.

In *Violently Speaking* (2014), Pilgrim explores the connecting force of the spoken word. The film begins in the quarries of the Isle of Portland, tracing the stones that were used to build the United Nations headquarters in New York. The founding of the UN, after two world wars, represents an international quest for common ground. After this, the film follows various groups of people: Quakers in Utah, New York transgender activists and British teenage girls. They seem to move in very different circles, but are connected by the invisible ties of history and world trade.

The film is accompanied by a layer of disco curtains, that can also be seen from the outside of the building. The curtains reference the sites of discos and dance halls that have also been spaces of joy, intimacy and resistance for marginalised communities.

The Quaker Community
The Religious Society of Friends, better known as 'the Quakers', is a spiritual movement that evolved from Christianity in the 17th Century. Today, Quakers are brought together by principles of connection, reconciliation, justice and peace. In the United States and the United Kingdom, they played an important role in the abolition of slavery. Quakerism has directly influenced Pilgrim's work as an artist. After growing up Anglican, Pilgrim has chosen to participate in Quakerism since being a teenager.

ZAAL 4.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 4

TITEL/TITLE

A Giving Hand
2018

gouache, airbrush, kleurpotlood en
nagellak op papier
bruikleen Teylers Museum, Haarlem

gouache, airbrush, colour pencil and
nail polish on paper
on loan Teylers Museum, Haarlem

Rory Pilgrim heeft veel belangstelling voor de mogelijke effecten van woorden en zinnen. Pilgrim ervaart taal als essentieel onderdeel van de menselijke relatie met de wereld. Woorden zijn behalve een communicatiemiddel betekenisdragers, die als zodanig een eigen wereld kunnen vormen. En zoals we voor de aarde moeten zorgen, moeten we ook zorg dragen voor ons woord- en taalgebruik, suggereert Pilgrim. In het Engels is er slechts één letter verschil tussen ‘word’ en ‘world’.

> ‘Woorden zijn iets wat we allemaal delen en ons eigen maken, en daarin weerspiegelt zich misschien onze eigen menselijke relatie met de wereld en met alle andere vormen van leven.’
>
> Rory Pilgrim, 2012

Woordentuin
De handgeschilderde affiches in deze ruimte vormen wat Pilgrim een ‘woordentuin’ noemt. Hen maakte ze in nauwe samenwerking met postermaker David Andrews uit het Engelse Sheffield. Andrews’ posters zijn al sinds de jaren 70 in trek bij lokale bedrijven en kerken. Waar het meeste reclamedrukwerk tegenwoordig digitaal wordt ontworpen en in veelvoud geprint, is dat van Andrews handgemaakt en uniek. De affiches die Pilgrim in samenwerking met Andrews maakte, benadrukken de kracht van taal – onder meer via de songteksten uit Violently Speaking.

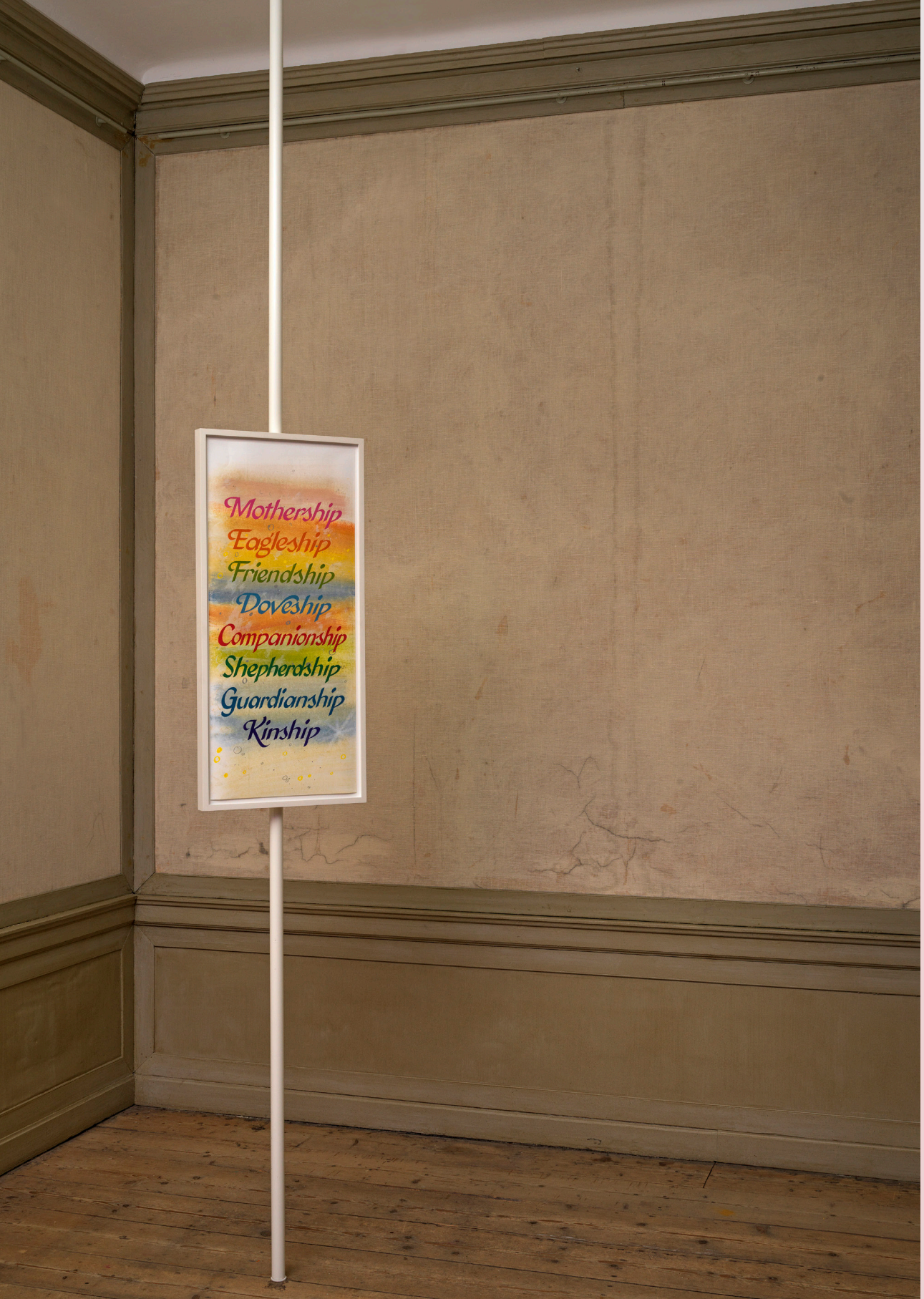
> ‘Woorden raken gebroken
> Wanneer de geschiedenis zich openbaart
> En woorden niet langer zeggen wat ze bedoelen
> Maar gewelddadig spreken
> In een wereld die opwarmt
> Bezitten we de woorden om te doen wat we nodig hebben?’
>
> Rory Pilgrim, *Violently Speaking*, 2014

Rory Pilgrim has a keen interest in the possible effects of words and phrases. Pilgrim experiences language as an essential part of humankind’s relationship with the world. Apart from a means of communication, words are bearers of meaning and as such can form a world of their own. Just as we must care for the Earth, we also need to take responsibility for our use of words and language, Pilgrim suggests. There is only one letter difference between ‘word’ and ‘world’.

> ‘Words are something we all share and make our own, and in doing so, we perhaps reflects our own human relationship with the world and with all other forms of life.’
>
> Rory Pilgrim, 2012

Word Garden
The hand-painted posters in this space form what Pilgrim calls a ‘word garden’. They were produced in close collaboration with poster-maker David Andrews from Sheffield, England. Andrews’ posters have been popular with local businesses and churches since the 1970s. Whereas most print advertising nowadays is designed digitally and printed in multiples, Andrews’ is handmade and unique. The posters Pilgrim created in collaboration with Andrews emphasise the power of language – employing, for instance, lyrics from Violently Speaking.

> ‘Words become broken
> When history becomes open
> And words no longer say what they mean
> But Violently Speaking
> In a world that’s sure heating
> Do we have the words to do what we need?’
>
> Rory Pilgrim, *Violently Speaking*, 2014

ZAAL 4

TITEL/TITLE

Ships

2015

posterverf op papier in witgelakte houten lijst
bruikleen Bonnefantenmuseum, Maastricht

poster paint on paper in a white lacquered
wooden frame
on loan Bonnefantenmuseum, Maastricht

ZAAL 4

TITEL/TITLE

Time

2015

posterverf op papier in witgelakte houten lijst
bruikleen AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam

poster paint on paper in a white
lacquered wooden frame
on loan AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam

ZAAL 4

TITEL/TITLE

We are in this Boat

2015

posterverf op papier in witgelakte houten lijst
bruikleen AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam

poster paint on paper in a white lacquered
wooden frame
on loan AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam

ZAAL 5.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

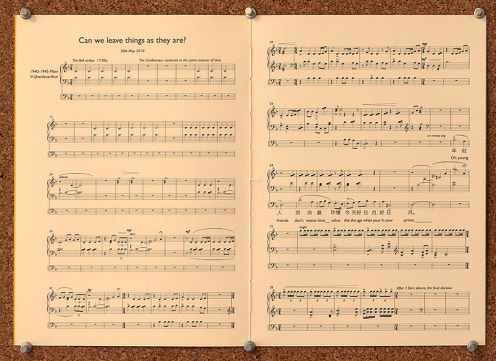
ZAAL 5

TITEL/TITLE

Can we leave things as they are?

2010

installatie
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

installation
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

Pilgrim maakte dit werk aan het eind van diens gastperiode aan De Ateliers in Amsterdam. Toen in 2010 jeugd- en studentenprotesten direct reageerden op bezuinigingswetten die werden gemaakt door een nieuwe golf van rechtse regeringen in Europa, onderzocht Pilgrim een opkomend generatieverschil. Het is diens reactie op een toespraak uit 1989 van de Chinese leider Zhao Ziyang, waarin deze protesterende studenten oproept hun hongerstaking te beëindigen. ‘We zijn al oud, voor ons doet het er niet meer toe’, zegt hij. De kunstenaar plaatste een kring van stoelen rond een bonsaiboom, nodigde een groep zestigers uit en vroeg hun: kunnen we de dingen laten zoals ze zijn?

Pilgrim created this work towards the end of their residency at De Ateliers in Amsterdam. When youth and student protests directly responded to austerity laws enacted by a new wave of right-wing governments in Europe in 2010, Pilgrim explored an emerging generational difference. It is their response to a speech from 1989 by Chinese leader Zhao Ziyang, in which he calls on protesting students to end their hunger strike. ‘We are already old, for us it no longer matters,’ he said. The artist arranged a circle of chairs around a bonsai tree, invited a group of people in their sixties, and asked them: can we leave things as they are?

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 6.

ZAAL 6

TITEL/TITLE

Ring For Them, Are You There?
2019

gouache, airbrush, kleurpotlood en nagellak op papier
met dank aan de kunstenaar en andriesse eyck galeriegallery

gouache, airbrush, colour pencil and nail polish on paper
courtesy of the artist and andriesse eyck gallery

Na een jarenlange aanloop stapt het Verenigd Koninkrijk in 2020 uit de Europese Unie. De Brexit leidt tot toegenomen politieke verdeeldheid, een streng immigratiebeleid en nationale economische onzekerheid. Het legde ook een grote generatiekloof bloot in het Verenigd Koninkrijk, waarbij slechts 27% van de jongeren voorstander was van het verlaten van de EU, tegenover 60% van de kiezers ouder dan zestig jaar. In 2018 maakte Pilgrim de film *The Resounding Bell*, waarbij vrouwen variërend in leeftijd van 14 tot 93 jaar oud werden betrokken. Gebruikmakend van het Zevende Generatie Principe onderzoekt de film hoe we beslissingen nemen en welke impact ze zullen hebben op de komende zeven generaties – een tijdsbestek van 140 jaar in de toekomst.

After years of preparation, the United Kingdom left the European Union in 2020. Brexit led to increased political division, strict immigration policies and national economic uncertainty. It also highlighted a vast generational divide in the UK, with only 27% of young people in favor of leaving the EU compared to 60% of voters over the age of sixty. In 2018, Pilgrim created the film *The Resounding Bell*, involving women ranging from 14 to 93 years old. Drawing upon the practice of the Seventh Generational Principle, the film explores how we make decisions and the impact they will have on the next seven generations – a span of 140 years into the future.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 7.

ZAAL 7

TITEL/TITLE

The Resounding Bell

2018

HD-video met kleur en geluid, 31,41 min.
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

HD video with colour and sound, 31,41 min.
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

Het Zevende Generatie Principe in *The Resounding Bell* is gebaseerd op een oude filosofie van de Haudenosaunee (*Six Nations*). Het benadrukt de noodzaak van langetermijndenken en duurzaamheid. De film verbeeldt deze levenshouding in zeven afleveringen, waarin de jongere generatie steeds een vraag stelt aan de oudere – onder meer over opgroeien, politiek, technologie en klimaat. De twee groepen vrouwen communiceren via een mobiele telefoon die hun, als een orakel, helpt ideeën uit te wisselen en nader tot elkaar te komen.

The Seventh Generation Principle in *The Resounding Bell* is based on an ancient philosophy by the Haudenosaunee (Six Nations). It emphasises the need for long-term thinking and sustainability. The film depicts this attitude to life in seven episodes, in which the younger generation repeatedly asks the older one a question – about growing up, politics, technology and climate, and so forth. The two groups of women communicate via a mobile phone that, like an oracle, helps them exchange ideas and grow closer to each other.

Dus ik ging naar huis
en vertelde het aan m'n ouders.

ZAAL 8.

ZAAL 4

Rory Pilgrim

Bristol 1988

TITEL/TITLE

Sparkling Bodies

2018

gouache, airbrush, kleurpotlood
en nagellak op papier
Centraal Museum, inv.nr. 34954

gouache, airbrush, colour pencil
and nail polish on paper
Centraal Museum, inv.nr. 34954

ZAAL 9

TITEL/TITLE

Sorting the ones from the knots

2018

gouache, airbrush, kleurpotlood en nagellak op papier
bruikleen AMC Kunstcollectie, Amsterdam

Dit is een tekening van een van Pilgrims belangrijkste samenwerkingspartners, Carol R. Kallend, wiens poëzie de naam gaf aan het werk *Software Garden*. In de tekening *Sorting the ones from the knots* zien we Kallend bollen verzamelen in een gigantisch net, vergezeld door een robotische metgezel genaamd Pepper. Pepper is een robot die voorop loopt in onderzoek naar hoe robots kunnen zorgen voor mensen met specifieke fysieke of mentale behoeften.

gouache, airbrush, colour pencil and nail polish on paper
on loan AMC Kunstcollectie, Amsterdam

This is a drawing of one of Pilgrim's main collaborators Carol R. Kallend on show, whose poetry gave name to the work *Software Garden*. In the drawing *Sorting the ones from the knots*, Kallend is seen collecting orbs in a gigantic net accompanied by a robotic companion called Pepper. Pepper is a robot at the forefront of research exploring how robots can be carers for those with specific physical or mental needs.

De werken in deze zaal zijn onderdeel van de grotere serie *Software Garden*, waarin Pilgrim zich richt op de relatie tussen technologie en natuur. Twee ogenschijnlijk tegengestelde systemen brengen hen samen in een metaforische tuin, waarin zorg en intimiteit centraal staan. Terwijl digitale omgevingen en algoritmen maar al te vaak leiden tot polariserende echokamers, onderzoekt de kunstenaar hoe we juist verbinding kunnen maken – zowel vóór als voorbij onze schermen.

‘Het beeld van de tuin duikt vaak op in mijn werk als een ruimte die is gebaseerd op verzorging, groei en vernieuwing. Je moet geduld hebben met een tuin. Als tuinier moet je met de tuin werken om te zien welke vorm deze wil aannemen en moet je ook kunnen omgaan met elementen waar je geen invloed op hebt. In die zin is het een politieke ruimte. Je moet een goede bodem hebben, er netjes mee omgaan en werken met de cyclische aard van de tijd. Wat is er politieker dan de aarde en de manier waarop mensen erop willen leven?’

Rory Pilgrim, 2017

The works in this room are part of the larger series *Software Garden*, in which Pilgrim focuses on the relationship between technology and nature. Two seemingly opposing systems bring the two themes together in a metaphorical garden, in which care and intimacy are central. While digital environments and algorithms all too often lead to polarising echo chambers, the artist explores how, instead, we can connect – both in front of and beyond our screens.

‘The image of the garden appears a lot throughout my work as a space built on nurture, growth and renewal. You have to be patient with a garden and as the gardener you have to work with the garden to see how it wants to take shape dealing with elements also beyond your control. In this sense it is a political space. You have to have good soil, treat it kindly and work with the cyclical nature of time. What is more political than the earth and how humans choose to live on it?’

Rory Pilgrim, 2017

ZAAL 8

TITEL/TITLE

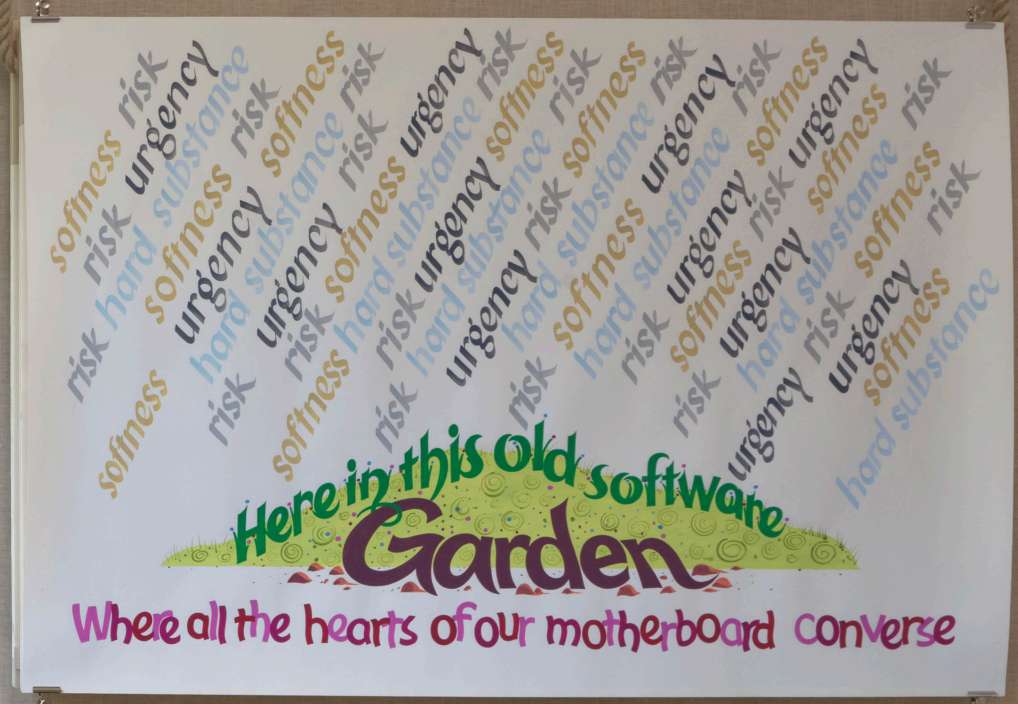
Propagating Urgency

2018

posterverf op papier
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

poster paint on paper
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

ZAAL 9.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 9

TITEL/TITLE

Software Garden

2018

mixed-media-installatie
met dank aan de kunstenaar
en andriesse eyck galerie

mixed-media installation
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

Deze installatie, een digitale ‘tuin’ van oude tv-toestellen en planten, verwijst naar de complexe natuur met al haar verbonden onderdelen. Net als in een natuurlijk ecosysteem beïnvloedt de actie van elk afzonderlijk onderdeel het geheel. Pilgrim verbeeldt dit netwerk met uiteenlopende materialen: van spuitverf tot glitters en nagellak. *Software Garden* herinnert aan de video-installatie *TV Garden* (1974-1977) van de Koreaans kunstenaar Nam June Paik, die ons eveneens bewust maakt van de relatie tussen mens, technologie en natuur.

Met een hoos aan plastic draagtasjes brengt Pilgrim haast terloops een alledaags gebruiksvoorwerp in het systeem. De tas is als een drager van betekenissen, waarin je van alles kwijt kunt en die jouw ballast kan torsen. Daarmee zinspeelt Pilgrim op een idee van sciencefictionschrijver Ursula K. Le Guin. Zij merkte op dat traditionele verhalen vaak een ‘speervorm’ hebben, met lineaire vooruitgang, gericht op heldendaden en geweld. Maar verhalen kun je ook vertellen in de vorm van een ‘draagzak’, die staat voor verzamelen, delen, samenwerken en zorgen. Niet met individueel succes tot doel, maar een gemeenschap die verbindt, kennis deelt en helpt. Tegelijkertijd zijn Pilgrims tasjes symbolisch voor de manier waarop de mens zijn eigen leefomgeving vernietigt.

This installation, a digital ‘garden’ of old TV sets and plants, refers to the complexity of nature with all its interconnected parts. Like in a natural ecosystem, the action of each individual component influences the whole. Pilgrim depicts this network with a variety of materials: from spray paint to glitter and nail polish. *Software Garden* is reminiscent of Korean artist Nam June Paik’s video installation *TV Garden* (1974-1977), which also drew attention to the relationship between humans, technology, and nature.

With this flood of plastic carrier bags, Pilgrim almost casually introduces an everyday object. The bag is a carrier of meanings, which you can fill with all kinds of things and use to carry your ballast. Here, Pilgrim is alluding to a thought coined by science fiction writer Ursula K. Le Guin. She noted that traditional stories are often spear-shaped, a linear progression focusing on heroic deeds and violence. But stories can also be told in the form of a bag, which represents gathering, sharing, cooperation and caring. Not with individual success in mind, but a community that connects, shares knowledge and assists. At the same time, Pilgrim’s bags symbolise humankind’s destruction of its own habitat.

ZAAL 10.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 10

TITEL/TITLE

The Horse Has the Purse

2021

olieverf, krijt en nagellak op houten
paneel in walnoothouten lijst
particuliere collectie

oil paint, crayon, nail polish on
wooden panel in walnut frame
private collection

ZAAL 10

TITEL/TITLE

Fires At Sea

2022

krijt en nagellak op papier in een
walnoothouten lijst met kunstglas
particuliere collectie

crayon and nail polish on paper
in walnut wooden frame and plexiglass
private collection

ZAAL 10

TITEL/TITLE

Rafts

2020

olieverf op hout
bruikleen Collectie ABN AMRO

oil paint on wood
on loan Collection ABN AMRO

De klimaatcrisis is bij uitstek een intergenerationeel probleem: deze treft zowel huidige als toekomstige generaties. Pilgrim pleit daarom voor collectief bewustzijn en een andere benadering van zorg dragen voor elkaar en de omgeving. Rory's tekeningen en schilderijen halen inspiratie uit middeleeuwse kunst en tradities, die de fysieke wereld overstijgen naar de ruimte van de verbeelding. Ze beelden vaak de natuur af als een toevluchtsoord en bron van troost. Tegelijkertijd staat de zee in vuur en vlam. Ook in diens film *Rafts* waarschuwt het koor – *Don't take fires on board* – voor de overschrijding van persoonlijke én gemeenschappelijke grenzen.

The climate crisis is pre-eminently an intergenerational problem, affecting both current and future generations. Pilgrim advocates collective consciousness and a different approach to caring for one another and the environment. Pilgrim's drawings and paintings draw inspiration from medieval art and traditions, which transcend the physical world into the realm of imagination. They often depict nature as a sanctuary and source of solace. At the same time, the sea is on fire. In the film *Rafts*, too, the choir warns against crossing personal and communal boundaries – *Don't take fires on board*.

ZAAL 11.

Rory Pilgrim

Bristol 1988

ZAAL 11

TITEL/TITLE

Rafts

2020

HD-film met geluid, 1:06:55 min
met dank aan de kunstenaar en
andriesse eyck galerie

HD film with sound, 1:06:55 min
courtesy of the artist and
andriesse eyck gallery

Wat geeft steun en houdt ons drijvende in tijden van crisis en verandering? In *Rafts* –gedraaid tijdens de coronapandemie – werkte Pilgrim samen met een liefdadigheidsinstelling genaamd *Green Shoes Arts*, die creatieve kansen biedt voor mensen met verschillende ervaringen op het gebied van geestelijke gezondheid. In de film staan de stemmen van Hugh, Carina, Katy, Liam, Dee, Eddie, Mark en Butterfly centraal, die allemaal op hun eigen manier op deze vraag reageren. Hun antwoorden variëren van creatieve hobby's tot tuinieren. *Rafts* is opgebouwd als oratorium: een muzikale compositie die een verhaal vertelt in zang, instrument en gesproken tekst. In zeven delen verkent Pilgrim de impact van de pandemie en de manier waarop mensen zich vastklampten aan hun persoonlijke reddingsboot.

Rafts laat zien dat zo'n boot verschillende vormen kan aannemen. De reddingsboten in de film hebben vaak een relatie met de natuur: zo vertellen diverse personen over een favoriete boom. Ook op Landgoed Oud Amelisweerd staan karakteristieke, eeuwenoude eiken die veel bezoek krijgen. Ondanks doorlopende protesten worden ze nog steeds met kap bedreigd, vanwege de uitbreiding van de snelweg A27. Pilgrim vat in *Rafts* waarom het behoud van zulke bomen zo belangrijk is.

'Er is een boom in mijn buurt die ik altijd zie
als ik me losruk uit de begrensde wereld van de tv
en naar het park ga voor een wandeling
Het is niet de dikste boom
of de hoogste boom
maar het is de enige boom die tegen me praat
Het is een boom die uiteengereten is
Maar in die boom zit kracht voor mij
en ik knik naar die boom en ik dank die boom
als ik in het park ben voor mijn wandeling
Het is een boom, weet je, die net als ik is toegetakeld
en net als ik uitgehold is achtergelaten, maar er nog steeds vrij bij staat
en hoop biedt aan de gebrokenen die ronddwalen.'

'Mensen en bomen zitten gevangen in een onomkeerbare geschiedenis van verstoring. Maar sommige soorten verstoring zijn gevolgd door een vorm van hernieuwde groei die vele levens voedt. […] Ondanks alle toegebrachte schade is de wederopstanding nog niet gestopt.'

Anna Tsing, *The Mushroom at the End of the World*, p. 190.

What offers support and keeps us afloat in times of crisis and change? In *Rafts* – shot during the corona pandemic, Pilgrim worked with a charity called *Green Shoes Arts* that provide creative opportunities for those with different experiences with mental health. At the heart of the film are the voices of Hugh, Carina, Katy, Liam, Dee, Eddie, Mark and Butterfly who all respond to this question in their own way. Their answers range from creative hobbies to gardening. *Rafts* is structured as an oratorio: a musical composition that tells a story through song, instruments and spoken text. In seven parts, Pilgrim explores the impact of the pandemic and the way people clung to their own personal lifeboats.

Rafts shows that such a boat can take different forms. The rafts in the film are often linked to nature: for instance, several people mention a favourite tree. The Oud Amelisweerd estate is home to distinctive, ancient oak trees that attract many visitors. Despite ongoing protests, they are still threatened with being felled for the expansion of the A27 motorway. Pilgrim captures in *Rafts* why the preservation of such trees is so important.

'There's a tree near me that I always see
when I break free from the confines of TV
And head to the park for a wander
It's not the biggest tree
or the tallest tree
but it's the only tree that talks to me
It's a tree that has been torn asunder
But, within that tree, there's strength for me
and I nod to that tree and I thank that tree
when I'm in the park for my wander
It's a tree, you see, that has been savaged like me
and left hollowed like me, but still stands free
offering hope for the broken who wander.'

'People and trees are caught in irreversible histories of disturbance. But some kinds of disturbance have been followed by regrowth of a sort that nurtures many lives. […] Despite all insults, resurgence has not yet ceased.'

Anna Tsing, *The Mushroom at the End of the World*, p. 190.

CENTRAAL
MUSEUM

LANDHUIS
OUD
AMELISWEERD

Colofon
Rory Pilgrim Solo

Curator:
Laurie Cluitmans
Projectcoördinator:
Kristine Kavelaars
Assistentie:
Clairie Hondtong
Marcom:
Abbey Hurley
Teksten:
Eva Burgering
Redactie:
Marie Baarspul
Vertaling:
Michele Hutchison
Houten sokkels
Olga Micińska and
Sophia Simensky
Ontwerp:
Sean van den Steenhoven
voor Lesley Moore
Fotografie:
Gert Jan van Rooij
Film:
Rento van Drunen

Met speciale dank aan:
Olga Micińska
Zsa-Zsa Eyck
andriesse-eyck gallery
Maureen Paley
Sophia Simensky
David Andrews
Robyn Haddon
Lizzie Graham
Matt Appleton
Johan Blom, Stadsherstel
Gemeente Utrecht
Lotte Walrave, directeur
Landhuis Oud Amelisweerd
Floor van Dongen – Indyvideo
Technisch Team Centraal
Museum

De bruikleengevers:
Collectie ABN AMRO
AkzoNobel Art Foundation
Collectie Amsterdam UMC
Bonnefanten museum
Teylers Museum
Privé collectie
Christel Vesters

Colophon
Rory Pilgrim Solo

Curator:
Laurie Cluitmans
Project coordinator:
Kristine Kavelaars
Assistance:
Clairie Hondtong
Marcom:
Abbey Hurley
Texts:
Eva Burgering
Editing:
Marie Baarspul
Translation:
Michele Hutchison
Wooden plinths
Olga Micińska and
Sophia Simensky
Graphic design:
Sean van den Steenhoven
for Lesley Moore
Photography:
Gert Jan van Rooij
Film:
Rento van Drunen

With special thanks to:
Olga Micińska
Zsa-Zsa Eyck
andriesse-eyck gallery
Maureen Paley
Sophia Simensky
David Andrews
Robyn Haddon
Lizzie Graham
Matt Appleton
Johan Blom, Stadsherstel
Gemeente Utrecht
Lotte Walrave, directeur
Landhuis Oud Amelisweerd
Floor van Dongen – Indyvideo
Technisch Team Centraal
Museum

The lenders:
Collectie ABN AMRO
AkzoNobel Art Foundation
Collectie Amsterdam UMC
Bonnefanten museum
Teylers Museum
Private lender
Christel Vesters

Deze programmering is een partnerproject van de Hartwig Art Foundation.

/

This exhibition program is organised in collaboration with the Hartwig Art Foundation.