

LAP-SEE
LAM

TALES ^{OF}
THE
ALTERSEA

11/3 –
28/5 2023

TALES OF THE ALTERSEA

This booklet is published on the occasion of Lap-See Lam's work *Tales of the Altersea* at Portikus, Frankfurt am Main, March 11 – May 28, 2023.

Dieses Booklet erscheint anlässlich von Lap-See Lam – *Tales of the Altersea* im Portikus, Frankfurt am Main, 11. März bis 28. Mai 2023.

Editors **Redaktion:** Liberty Adrien, Carina Bukuts & Lap-See Lam
Translation **Übersetzung:** Carina Bukuts, Nils Fock
Design: Thomas Bush
Printed in Germany

Tales of the Altersea is initiated by Portikus, Frankfurt am Main, curated by Liberty Adrien and Carina Bukuts. A future iteration at Swiss Institute (SI), New York, will be presented from May to August 2023. Portikus and SI have organized a collaborative public program with Lap-See Lam that will take place in Frankfurt and New York from May 10 to May 28. The exhibition will be accompanied by an artist publication published by Portikus.

Tales of the Altersea wurde vom Portikus, Frankfurt am Main, initiiert und ist kuratiert von Liberty Adrien und Carina Bukuts. Eine zukünftige Fassung wird im Swiss Institute (SI), New York, von Mai bis August 2023 zu sehen sein. Gemeinsam mit Lap-See Lam organisieren Portikus und SI ein Rahmenprogramm, das vom 10. bis 28. Mai in Frankfurt und New York stattfindet. Zur Ausstellung im Portikus erscheint eine Künstlerinpublikation.

In the 2010s when many Chinese restaurants in Sweden went insolvent or changed ownership, including the one run by Lap-See Lam's parents, the artist set out to make 3D scans of as many of them as possible to preserve their histories. Resulting in an expanded archive, these glitchy reproductions have since defined her visual vocabulary. Spanning from sculptures to videos, Lam's works decode the ambiguous connotation of *chinoiserie* and address the cultural transformation of the Hong Kong Chinese diaspora in Europe. *Tales of the Altersea* continues her reflection on the conflicting ideas between cultural affinity and disidentification.

Starting point for the exhibition is the singular story of the Sea Palace, a three-storey floating restaurant in the shape of a dragon that sailed from Shanghai to Europe in the early 1990s. After a series of unsuccessful ventures, the ship docked

in the waters of Stockholm, finding a new purpose as a haunted house in the Gröna Lund amusement park. The restaurant's history and its emblematic Chinese décor have informed Lam's imagery and serve as a reference for *Tales of the Altersea*, which comprises a new group of works that extend from the exterior to the interior: *Portal* (2023), a gate on the Portikus' bridge, recalls the Sea Palace's ornaments depicting two dragons chasing a flaming pearl, while *Dahlia* (2023), a ghostly neon silhouette floating under the ceiling of the entrance, leads the visitor into the main space.

At the heart of *Tales of the Altersea* is the eponymous 8-channel video installation, projected onto the walls and floor of the gallery, giving the impression of being inside a magic lantern. The phantom-like aesthetic trope of the piece draws from the visual language of shadow puppetry, a traditional form of storytelling that is closely linked to Chinese folklore, which reached Europe through imperialistic trade relations. Serving as a backdrop for the work is the Sea Palace, sunk to the bottom of the ocean by Hunger, the play's evil spirit which capsizes ships and devours children. The video begins with two searching eyes emerging from the darkness, which soon give way to the protagonists, twin sisters Dahlia and Julie, swimming towards a map of Europe. During their underwater journey, the girls encounter a series of characters

2

directly related to or inspired by Cantonese mythology and history. While the sisters swim towards the Sea Palace shipwreck, they meet Lo Ting, the tale's narrator, a hybrid fish-human who is considered the ancestor of the Hong Kong people. Their path is lined with terrifying figures, such as a weeping emperor, monsters, and ghosts. After being separated from her sister upon touching the flaming pearl whose light glows green, Julie ends up being swallowed by Hunger and meets Freedom Swimmer in his stomach, the Intestinal Bay. Lam's characteristically detailed imagery, yet often ambiguous, delivers a liberating tale when the heroine's glowing light helps them see in the dark, break the Hunger's curse and eventually escape. Throughout their journey to safety, the Sea Palace slowly dissolves into fragments and the characters as well: Julie wears a dragon's head, Dahlia grows a dragon tail and the Freedom Swimmer mutates into Da Peng, a giant bird which is said "to cover the sky and roam the ocean." With the sisters finally reunited, they resurrect the dragon spirit, escape from the decaying ship, and fly high into the sky. Much as shadow plays are accompanied by songs, the composers Linus Hillborg and Marlena Salonen, with vocalist Bruno Hibombo, created an original music and soundscape for Lam's rendition.

By employing the narrative strategies of magical realism, Lam interweaves complex

3

mythologies with transnational experiences to both claim ownership of and complicate the idea of cultural heritage. The dragon and flaming pearl, often used as a means to represent Chinese culture, here become an allegory for the experience of the Cantonese diaspora. Blending old and contemporary techniques, *Tales of the Altersea* speaks to the different meanings of 'generation loss'. On one hand, she refers to what is lost in translation between different media and, on the other hand, addresses what knowledge is not passed on from one generation to the next, from one culture to another.

Liberty Adrien
& Carina Bukuts

DE

TALES
OF
THE
ALTERSEA

Als in den 2010er Jahren viele chinesische Restaurants in Schweden insolvent gingen oder ihre Besitzer*innen wechselten, darunter auch das von Lap-See Lams Eltern, begann die Künstlerin, möglichst viele davon in 3D zu scannen, um so ihre Geschichte zu bewahren. Die dabei entstandenen fehlerhaften Reproduktionen mündeten in ein vielschichtiges Archiv, das seither ihr visuelles Vokabular prägt. In Lams Werk, das von Skulpturen bis Videoarbeiten reicht, entschlüsselt sie die vieldeutigen Bedeutungsebenen der *Chinoiserie* und erforscht die kulturelle Transformation der Hong-Kong-Chinesischen Diaspora in Europa. *Tales of the Altersea* knüpft an die Überlegungen der Künstlerin zum Spannungsfeld zwischen kultureller Zugehörigkeit und Disidentifikation an.

Ausgangspunkt der Ausstellung bildet die eigentümliche Geschichte des Sea Palace, eines dreistöckigen schwimmendes

4

5

Restaurants in Form eines Drachens, das in den frühen 1990er Jahren von Shanghai nach Europa segelte. Nach dem kommerziellen Misserfolg legte das Schiff in den Gewässern von Stockholm an und fand dort eine neue Bestimmung als Spukhaus im Vergnügungspark Gröna Lund. Die Vergangenheit des Restaurants und sein emblematisches chinesisches Dekor dienen als Grundlage für Lams Bildsprache und eine neue Gruppe von Werken, die sich vom Außen- bis in den Innenraum erstrecken: *Portal* (2023), ein Tor auf der Brücke des Portikus, verweist auf die Ornamente des Sea Palace, die zwei Drachen darstellen, die eine flammende Perle jagen während *Dahlia* (2023), eine geisterhafte Neonsilhouette, die an der Decke des Eingangs schwebt, die Besucher*in in den Hauptraum führt.

Im Zentrum von *Tales of the Altersea* steht die gleichnamige 8-Kanal-Videoinstallation, die auf die Wände und den Boden des Ausstellungsraums projiziert wird und den Besucher*innen das Gefühl vermittelt, sich in einer Laterna Magica zu befinden. Die phantomartige Ästhetik der Arbeit geht auf die visuelle Sprache des Schattenspiels zurück, einer traditionellen, eng mit der chinesischen Folklore verbundenen Form des Geschichtenerzählens, die durch imperialistische Handelsbeziehungen nach Europa gelangte. Schauplatz des Werkes ist der Sea Palace, der von Hunger, dem bösen Geist des Stücks, der Schiffe zum

Kentern bringt und Kinder verschlingt, auf den Grund des Ozeans versenkt wurde. Das Video beginnt mit zwei aus der Dunkelheit auftauchenden, suchenden Augen, die bald den Protagonistinnen, den Zwillingsschwestern Dahlia und Julie, weichen, die auf eine Europakarte zuschwimmen. Während ihrer Unterwasserreise begegnen die Mädchen einer Reihe von Charakteren, die mit der kantonesischen Mythologie und Geschichte entweder unmittelbar assoziiert oder von ihr inspiriert sind. Auf dem Weg zum Schiffswrack des Sea Palace treffen die Schwestern auf Lo Ting, den Erzähler*in der Geschichte, ein Hybrid aus Fisch und Mensch, das als Vorfahre der Menschen in Hongkong gilt. Ihr Weg ist gesäumt von furchteinflößenden Gestalten, wie einem weinenden Kaiser, Monstern und Geistern. Nachdem sie beim Berühren der flammenden Perle, deren Licht grün leuchtet, von ihrer Schwester getrennt wird, wird Julie von Hunger verschluckt und trifft in seinem Magen, der Intestinal Bay, auf den Freedom Swimmer. Lams charakteristisch detaillierte, gleichwohl oft zweideutige Darstellungen vermitteln eine befreiende Erzählung, in welcher das leuchtende Licht der Heldin hilft, in der Dunkelheit zu sehen, den Fluch des Hungers zu brechen und schließlich zu entkommen. Auf ihrem Weg in die Freiheit lösen sich mit dem Sea Palace auch die Figuren langsam in Fragmente auf: Julie trägt einen Drachenkopf, Dahlia wächst ein Drachenschwanz und der Freedom

Swimmer mutiert zu Da Peng, einem riesigen Vogel, von dem es heißt, dass er „den Himmel verhüllt und den Ozean aufwirbelt“. Nachdem die Schwestern endlich wieder vereint sind, erwecken sie den Drachengeist erneut zum Leben, fliehen von dem verfallenden Schiff und fliegen hoch in den Himmel. In ähnlicher Weise wie Schattenspiele von Liedern begleitet werden, haben die Komponist*innen Linus Hillborg und Marlena Salonen mit dem Sänger Bruno Hibombo eine eindringliche Musik und Klanglandschaft für Lams Darbietung geschaffen.

Mithilfe der Erzählstrategien des magischen Realismus verwebt die Künstlerin komplexe Mythologien mit transnationalen Erfahrungen, um das Konzept von kulturellem Erbe sowohl für sich zu beanspruchen als auch grundlegend in Frage zu stellen. Durch die Verschränkung tradierter und zeitgenössischer Techniken verdeutlicht *Tales of the Altersea* die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks „Generationsverlust“. Einerseits erfasst er, was bei der Übertragung zwischen verschiedenen Medien verloren geht, und andererseits Wissen, das nicht weitergegeben wird — sei es von einer Generation zur nächsten, von einer Kultur zur anderen.

Liberty Adrien
& Carina Bukuts

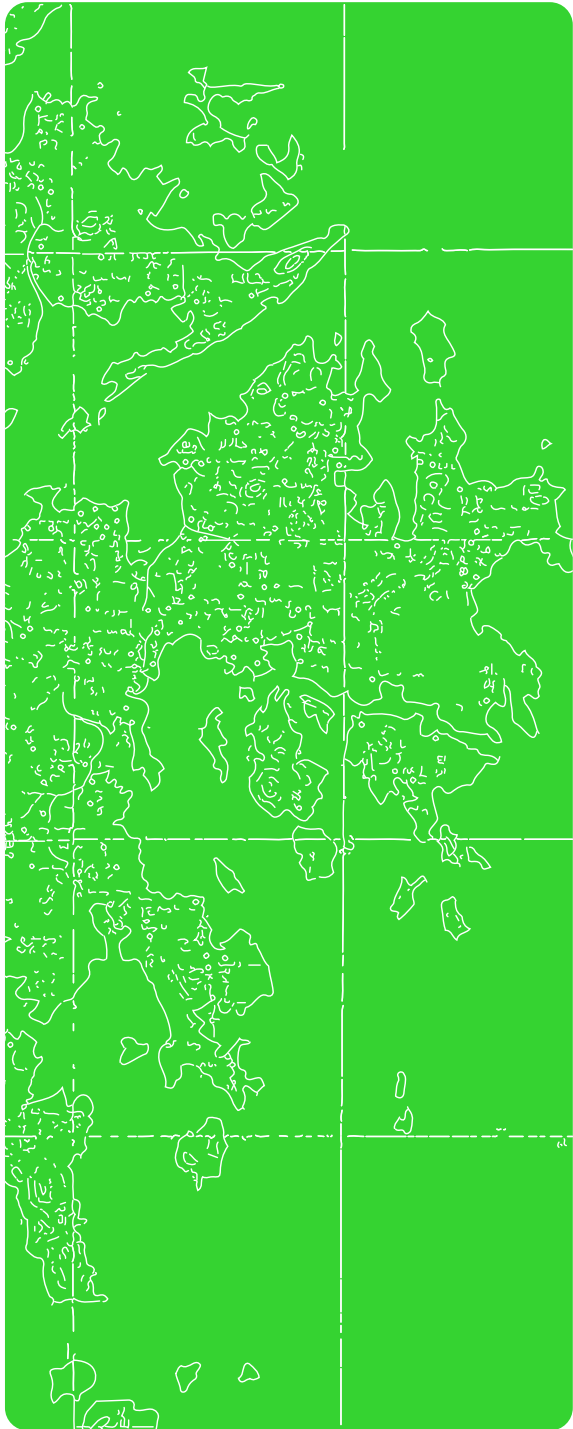
8

DAHLIA

A sister of the sea, who gets separated from her twin Julie, and travels the underwater world to be reunited again.

Eine Schwester des Meeres, die von ihrem Zwilling Julie getrennt wird und durch die Unterwasserwelt reist, um wieder vereint zu sein.

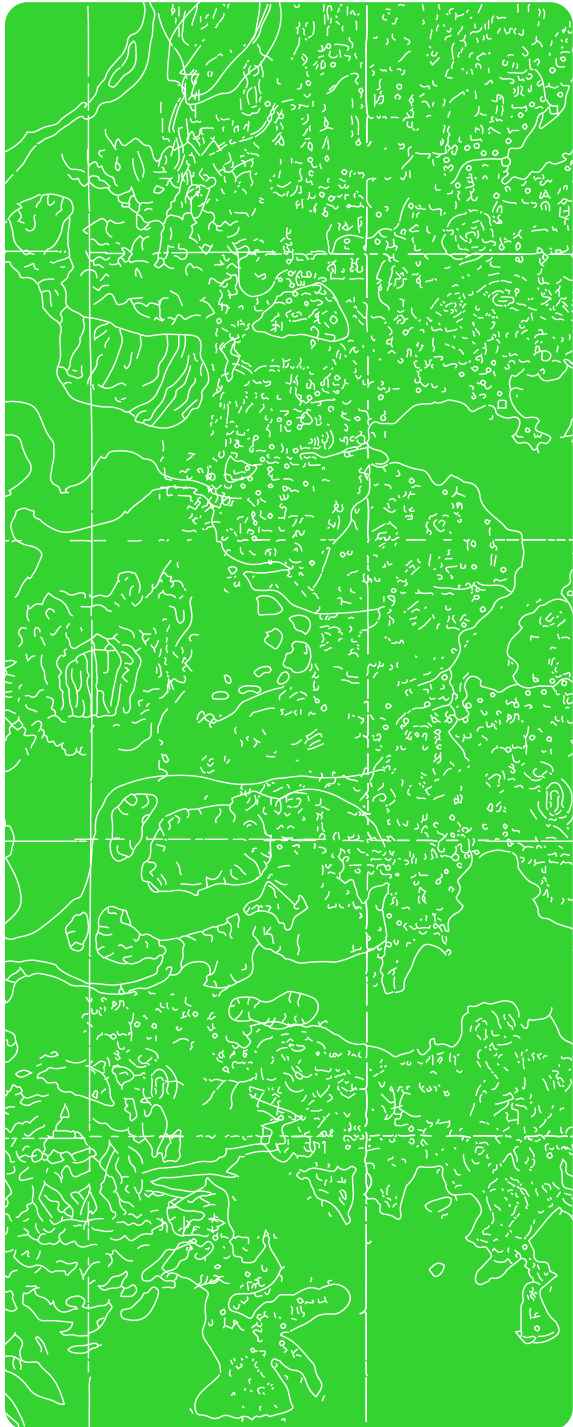

LO TING

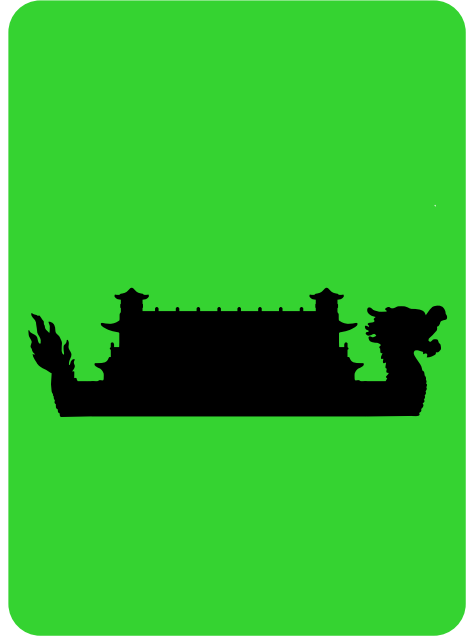

A human-fish hybrid figure who is believed to be the ancestor of Hong Kong people.

Ein Mensch-Fisch-Hybrid, von dem man annimmt, es sei der Vorfahre der Menschen in Hongkong.

SEA PALACE

*A floating restaurant capsized by
The Hunger on its journey from
the Dreamers' Quay.*

*Ein schwimmendes Restaurant,
das auf seiner Reise vom Kai der
Träumer*innen durch den Hunger
zum Kentern gebracht wurde.*

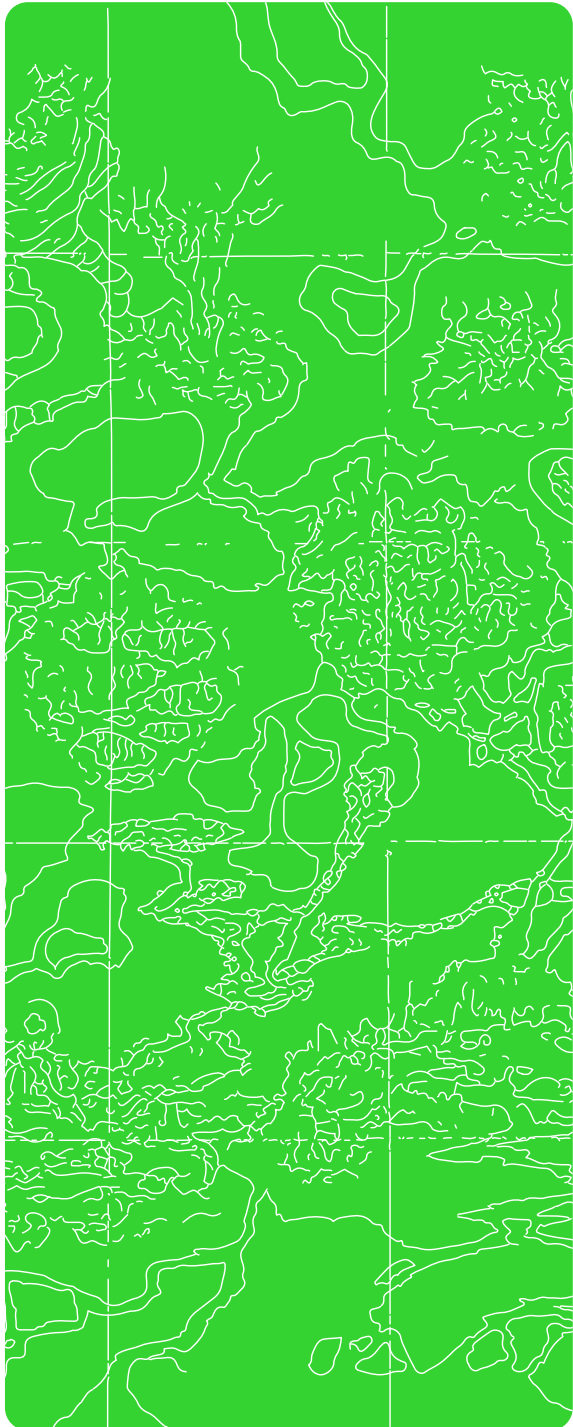

WU DI

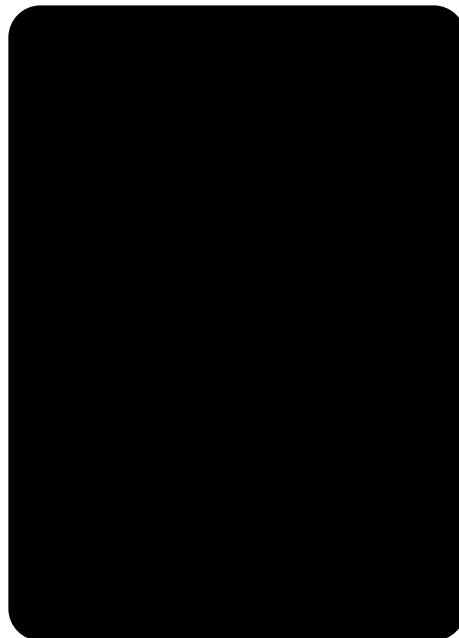

It is said that after the death of his lover, her spirit was summoned with the help of a shadow play.

Angeblich wurde nach dem Tod seiner Geliebten ihr Geist mit Hilfe eines Schattenspiels herbeigerufen.

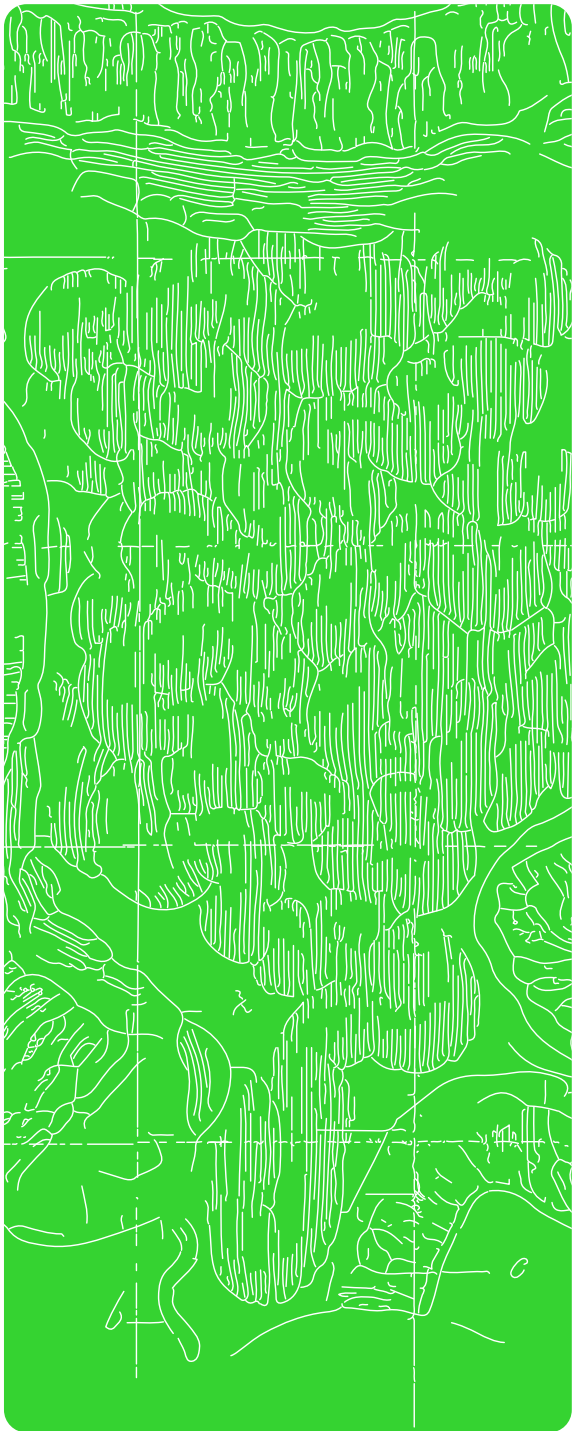

HUNGER

*An evil spirit that haunts boats,
capsizes ships and feeds on youth
by consuming children.*

*Ein böser Geist, der Boote heimsucht,
Schiffe zum Kentern bringt und sich
von der Jugend ernährt, indem er
Kinder verschlingt.*

FREEDOM SWIMMER

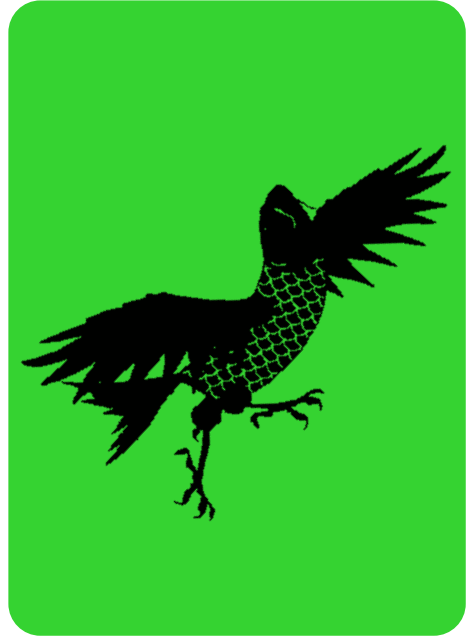

*Named after the eponymous group
of people who fled mainland China
during the Cultural Revolution.*

*Benannt nach der gleichnamigen
Gruppe von Menschen, die während
der Kulturrevolution vom chinesischen
Festland flohen.*

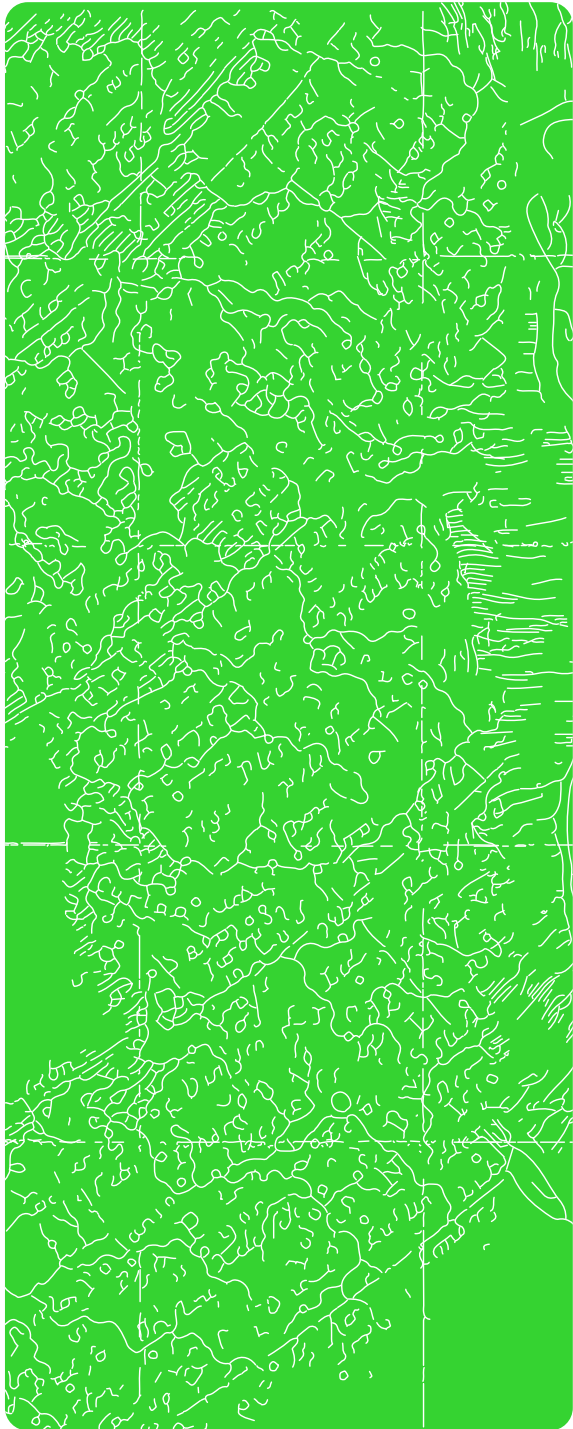

DA PENG

A giant bird that transforms from a Kun fish. It is said that its wings cover the sky and it roils the ocean.

Ein riesiger Vogel, der sich aus einem Kun-Fisch formt. Es heißt, dass seine Flgel den Himmel verhüllen und er den Ozean aufwirbelt.

JULIE

A sister of the sea, who gets separated from her twin Dahlia, and travels the underwater world to be reunited again.

Eine Schwester des Meeres, die von ihrem Zwilling Dahlia getrennt wird und durch die Unterwasserwelt reist, um wieder vereint zu sein.

Credits *Tales of the Altersea*

Artist **Künstlerin**: Lap-See Lam

Technical director **Technischer Leiter**: Martin Christensen

Original score, sound design and spatialisation **Originalmusik, Sounddesign und Raumgestaltung**: Linus Hillborg, Marlena Salonen

Bass clarinet and saxophone **Bassklarinette und Saxophon**: Oskar Carls

Vocals **Gesang**: Bruno Hibombo, Wai Yee Lam, Ping-Kwan Lam

Dramaturg: Jesper Strömbäck Eklund

PORTIKUS

Director **Direktorin**: Yasmil Raymond

Curators **Kuratorinnen**: Liberty Adrien & Carina Bukuts

Project Coordination **Projektkoordination**: Claudia Famulok & Nils Fock

Press **Presse**: Mira Starke

Teacher **Lehrbeauftragter**: Stefan Wieland

We would like to thank **Unser Dank geht an**:

Floating Restaurant Sea Palace / Johan Wang,

Dennis Härmä, Stefanie Hessler, Lap-Yan Lam, Julie Kadiri Lam,

Dahlia Kadiri Lam, Ping-Kwan Lam, Hampus Larsson,

Ben Loveless, Daniel Merritt, Alex Oppermann,

and our building team **und an unser Aufbauteam**: Jiyoon Chung,

Camille Clair, Albert Dietrich, Arnaud Ferron, Julian Krause,

Tomás Maglione, Mahmoud Tarek, Alex Thake, Cyril Tyrone.

Tales of the Altersea is made possible with the support of
Tales of the Altersea wird ermöglicht durch die Unterstützung von

