Elektronisk Flora – Karnataka
Simon Torssell Lerin
Artist in Residence vid 1Shantiroad i Bangalore

Simon Torssell Lerin var Artist in Residence vid 1Shantiroad i Bangalore November och December 2019. Han arbetar tillsammans med Bettina Hvidevold Hystad som konst och musikduon Lerin/Hystad.

Klockan är 05:30 på morgonen och genom bilrutan susar det förbi kor, hundar och höga Eucalyptus träd. Sandeep säger att vi måste komma fram innan solen går upp. Nandi Hills är vackrast när de första solstrålarna skiner genom morgondimman. Sandeep är en av konstnärerna som bor och arbetar på galleriet 1Shantiroad i Bangalore. Vi stannar vid en liten restaurang och beställer kaffe och dosa. Dosa är en indisk pannkaka gjord på ris och röda linser. Efter frukosten fortsätter vi uppför berget. När vi kommer högre upp tätnar Eucalyptusen och på toppen sträcker sig de höga stammarna genom dimman upp mot himmelen. Eucalyptusen introducerades i Indien år 1790 då sultanen över furstendömet Mysore, Tippo Sahib planterade dem i sin palatsträdgård i Nandi Hills. Sultanen skall ha fått frön från 16 olika arter av Eucalyptus från Australien.

Eucalyptus Citriodora – Bettina Hvidevold Hystad

Idag har 170 olika arter av Eucalyptus odlats i Indien och det finns över en miljon Eucalyptus plantage över hela landet både statligt och privat ägda. I många regioner har trädet blivit en väsentlig del av många människors liv. I Karnataka finns idag över 130 000 plantage. De flesta plantagen växte fram under 1960-talet fram till slutet på 1980-talet då man avverkade mycket av den naturliga skogen till fördel för Eucalyptusen som växer mycket fortare och idag används inom både pappersindustrin, som byggmaterial och som läkemedel. Men odlingen av Eucalyptus i Indien är ett omdebatterat ämne och 2017 blev det

förbjudet att plantera Eucalyptus i Karnataka efter att forskning visat att Eucalyptusen var en bidragande orsak till den minskade grundvatten nivån i regionen samt att Eucalyptusen på många platser utarmade jorden. Jag placerar mina sensorer på bladen på ett skott som skjuter fram nere vid foten på den höga Eucalyptus stammen. Sensorerna spelar in trädets bio-signaler, elektriska spänningar inuti växternas blad. Växterna använde de elektriska bio-signalerna för att kommunicera, både internt och med andra organismer. Forskning av bl a Stefano Mancuso, professor i växtneurologi vid universitetet i Florens visar att träd är komplexa, socialt interaktiva och kommunikativa väsen. De samarbetar med både svampar och insekter. Tillbaka i studion omvandlar jag växternas elektriska impulser till musik genom en modulär-synth där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer. Växternas elektriska puls avgör även hur Bettina Hystads filmer redigeras.

https://vimeo.com/392534751
Eucalyptus Citriodora – Lerin/Hystad

När dimman lättat fortsätter jag och Sandeep djupare in i den lummiga skogen. Då jag sitter försjunken i inspelning under några träd brakar det plötsligt till ovan mig och ned i min ryggsäck dimper det en stor apa. Den öppnar ryggsäcken och börjar nyfiket undersöka min kamera, min plånbok och mitt pass. Till min stora lättnad väljer den att stjäla mitt bröd och försvinner sedan tillbaka upp i trädet.

Nandi Hills, Karnataka

1Shantiroad ägs av konstnären och kuratorn Suresh Jayaram. Huset byggdes av hans föräldrar som var läkare och Suresh har bott här hela sitt liv. Han har förvandlat huset till ett spännande galleri och en mycket viktig mötesplats för Bangalores kulturarbetare. Här visas utställningar med både lokala och internationella konstnärer. Det arrangeras också föreläsningar, filmvisningar och konstnärspresentationer flera gånger i veckan. Flera konstnärer är också här på residens och jag bor tillsammans med konstnärer från Tyskland, Australien och Calcutta. Jag bor i ett litet hus ovanpå taket. Utanför mitt fönster växer ett stort mandelträd fullt med små ekorrar.

1Shantiroad, Bangalore

Prunus Dulcis – Bettina Hvidevold Hystad

En kvarts promenad från 1Shantiroad ligger den botaniska trädgården Lal Bagh. Suresh tar mig på en promenad genom den enorma parken och berättar om hur det var hans djungel då han lekte här som barn. Då fanns här också en djurpark med tigrar. Suresh har skrivit en bok om trädgården och under vår promenad stannar vi vid olika träd och Suresh berättar om trädens historia och deras religiösa symbolik inom

hinduismen. Trädgården anlades år 1760 av sultanen Hyder Ali och idag växer över tusen olika träd och växter i parken, en del av dem mycket sällsynta. År 1889 byggde britterna ett enormt växthus i parken. Glashuset utformades efter Kristallpalatset i Hyde Park och skeppades i delar från Glasgow och prins Albert Victor la den första stenen i grunden. Växthuset användes för att acklimatisera växter och för att anordna stora blomster och trädgårdsutställningar. Än idag anordnas det blomsterutställningar i växthuset men då vi besöker det möts vi bara av ett gäng hundar som njuter av kvällssolen. Sultanen Tipu Sultan planterade på slutet av 1700-talet växter från hela Indien i trädgården. Han importerade också växter från Afghanistan, Persien, Arabien och Europa. Och träd som sultanen importerade från hela världen växer fortfarande i parken. Jag spenderar en stor del av min vistelse i Bangalore bland växterna i den botaniska trädgården. Jag träffar nyfikna parkskötare som undrar varför jag sitter med sensorer, kablar och mikrofoner i rabatter, bland buskar och under träd. Parkskötarna pratar sällan engelska utan det lokala språket kannada och jag får med kroppsspråk försöka förklara om växternas elektriska bio-signaler, ljudkonst och komposition. Jag demonstrerar genom att koppla mina sensorer till min ipad och tillsammans lyssnar vi på hur en bananpalm spelar piano.

Lal Bagh, Bangalore

Ficus Benghalensis – Bettina Hvidevold Hystad

Tre mil utanför Bangalore växer Dodda Aalada Mara, det stora Banjanträdet på svenska. Trädet är över 400 år gammalt och upptar mer än 12 000 kvadratmeter, ett av de största i världen. Banjanträdet är Indiens national träd och inom hinduismen sägs banjanträdets löv vara guden Krishnas viloplats. Banjanträd är en tropisk fikusart som växer på ett ovanligt sätt. De är stora träd som oftast börjar som en epifyt på ett annat träd, där en fikonätande fågel har lämnat ett frö. Plantan utvecklar snabbt luftrötter ner från värdträdets grenar och dessa luftrötter blir snart trädstammar då de når marken. Värdträdet stryps eller splittras sönder av banjanträdets snabba tillväxt, banjanträd kallas därför ibland också för ”strypfikus”. Jag spelar in trädet på flera olika ställen. I trädet bor det fullt med apor, en av aporna kommer fram och lägger sig på en gren ovanför mina sensorer. Han tittar nyfiket på mig medan jag spelar in trädets elektriska signaler. Även inuti apan finns det elektriska signaler och då han rör vid grenen jag spelar in överförs dessa via bladen och fångas också upp av mina sensorer.

https://vimeo.com/467043429
Ficus Benghalensis – Lerin/Hystad

Simon Torssell Lerin vid Dodda Aalada Mara – Foto Sandeep TK

I tre år har vi arbetat med projektet *Elektronisk Flora* där vi genom fältstudier spelar in växter i naturen. Vårt konstnärskap är ett samarbete med naturen, vi är ömsesidigt beroende av varandra. Åskådaren kan inte se eller höra växternas elektriska puls utan våra synthar och sensorer som agerar översättare. Och vi kan inte skapa våra installationer utan växternas vibrationer. Verken presenteras som audio-visuella installationer, ljudlandskap där flera växter komponerar musik och video tillsammans. Genom detaljerade botaniska teckningar i blyerts studerar också Bettina Hystad växternas form, sammansättning och textur. Genom att välja ut vad hon önskar återskapa på det vita arket framhäver hon växtens egenart. I teckning undersöker Hystad hur vi kan förstå växtriket. Teckningarna står i kontrast till musiken som tydliggör växternas inre. *Elektronisk Flora* dokumenterar några av växterna i vårt ekosystem. Det är ett tidsdokument av vår natur som nu genom antropocen genomgår en stor förändring. Biologerna Elisabeth Schussler och James Wandersee pratar om begreppet växtblindhet, de beskriver det som oförmågan att se eller känna igen växter i sin egen miljö. Växter reduceras tyvärr ofta till kulisser, inredningsdetaljer eller möbler. Men växter är komplexa organismer djupt invecklade i världens ekosystem. Växternas intelligens är ett relativt outforskat ämne inom vetenskapen och nya upptäckter görs stadigt. Genom *Elektronisk Flora* kan vi uppleva och se på växter med ny blick.

Här går det att lyssna på hela albumet Elektronisk Flora – Karnataka.
https://lerinhystad.bandcamp.com/album/electronic-flora-karnataka

För mer information om Lerin/Hystad.
http://www.lerinhystad.com/
https://vimeo.com/444338133