

Magiskt

En konstnärlig undersökning

Rasmus Lindberg

Examensarbete för bildkonst (YH)-examen

Utbildning, Jakobstad 2023

EXAMENSARBETE

Författare: Rasmus Lindberg

Utbildning och ort: bildkonstnär Jakobstad

Inriktning: Bildkonst

Handledare: Marika Holm, Ingela Bodbacka- Rak, Robert back

Titel: Magiskt

Datum: 05.04.2023 Sidantal: 25 Bilagor: 1

Abstrakt

Mitt arbete behandlar känslan av något magiskt. Jag har skapat en skulptur där jag låtit det valda materialet berätta sin egen historia och samtidigt skapa en ny tolkning som kan relatera till naturens underbara intelligens. Jag har tagit inspiration av oförklarliga händelser och finner skönhet i begränsningar. Jag välkomnar dig som läser detta arbete att ta del i min magiska resa genom mina experimentella arbeten och försök att förstå hur magi fungerar, genom att översätta situationer där jag har ifrågasatt min verklighet och senare tolkat det som magiska händelser. Jag redovisar tekniker som används inom teaterevenemang och hur det oförklarliga händelserna i mitt liv har influerat och gjort avtryck i detta arbete.

Datum: 09.04.2022 Sidantal:25 Bilagor:1

Språk: svenska

Nyckelord: Magiskt, Pepper's ghost, lekfullhet, skulptur, Experiment

BACHELOR'S THESIS

Author: Rasmus Lindberg

Degree Programme: fine art Novia University Jakobstad

Specialisation: visual art

Supervisor(s): Marika Holm, Ingela Bodbacka- Rak, Robert back

Title: Magically

Date 09.04.2023 Number of pages 25

Appendices: 1

Abstract

My work deals with the feeling of something magical. I have created a sculpture where I let the chosen material tell its own story and at the same time create a new interpretation that can relate to the wonderful intelligence of nature. I have taken inspiration from inexplicable events and find beauty in limitations. I welcome you who read this work to take part in my magical journey through my experimental works and try to understand how magic works, by translating situations where I have questioned my reality and later interpreted it as magical events. I report techniques used in theater events and how the inexplicable events in my life have influenced and left an impression on this work.

Language: English

Key words: Magic, Pepper's ghost, playfulness, sculpture, experiment

Innehållsförteckning

1. Känna frihet
2. Vad vill jag berätta?
3. Magiskt
4. Det experimentella arbetssättet
5. Skönhet
6. Det osynliga blir synligt
7. Inspiration av andra konstnärer
8. Arbete i Jakobstad
9. Konflikt
10. Avslut
11. källförteckning

Inledning

Jag har valt detta tema för att förklara hur mitt arbete ofta är försök att förvandla vanligt material till något magiskt. Att försöka skapa en bro mellan det begripliga och det immateriella.

Mitt intresse är att blanda multimedia i kombination med material som representerar och visar på sin egen fysiska egenskap. Min förhoppning är att skapa känslan av skönhet och ett magiskt ögonblick, i det som tidigare var osynligt.

Jag har länge varit intresserad av optisk illusion, att kunna se något som faktiskt inte finns där, en falsk uppfattning av verkligheten, som när jag såg den holografiska installationen av bandet Abba, på Abbamuseet i Stockholm. Eller de gånger som jag i naturen sett ansikten i träd och i berg.

Upplevelsen av magi kan vara t.ex. när jag och min partner efter en lång bilresa tältade i ett naturreservat i Sverige. Vi fixade en liten eld, men vi hade för lite ved och var för trötta att leta efter mer i mörkret. Jag skojade och sa, hur bra det vore om någon kom med mera ved åt oss, kanske skogsvakten eller något dylikt?

Bara några minuter senare så lysas träden upp, lite längre bort från oss och sakta så ser vi någon komma bärandes på en liten grill med eld. Det såg och kändes surrealistiskt, ganska skrämmande. Personen gick emot oss, samtidigt som vi är i en trans av denna händelse. Personen stannade vid oss och frågade om vi vill ha mer eld för hen var på väg att åka hem. Jag och min partner tittade på varandra och var fortfarande i någon konstig drömligt tillstånd. Vi tackade ja till att få eld, personen höll över elden från sin grill till vår lilla brasa. Och sedan lämnade hen oss. Var detta på riktigt, Frågade jag min partner.

1. Känna frihet

Jag har en tendens att plötsligt börja ifrågasätta mig själv i mitt skapade, och då skapar jag ett dilemma. Jag vill träna bort detta fenomen. När jag kommer till den punkten i processen, där jag börjar bli osäker eller inte vet hur jag ska gå vidare. Så vill jag istället låta intuitionen ta över. Jag vill sluta tänka kritiskt och inte ifrågasätta inte vad det är jag gör. Det ska vara kul det jag håller på med, det ska kännas magiskt. För att det ska vara roligt och magiskt för mig, måste det finnas en frihet. Jag önskar vara där, där det är fritt att blanda intuition och experimentera, där jag arbetar emotionellt och intuitivt vågar jag arbeta experimentellt och vågar släppa taget om en idé jag har i huvudet. Jag ser inte misstag, utan eventuellt möjligheter eller positiva överraskningar.

Jag vill jobba konstnärligt med,

lekfullhet

att tänka tvärvetenskapligt

skulptur

misstag

att leka med materialet, experimentera med olika medium

Hologram

2. Vad vill jag berätta?

Jag vill berätta och översätta mina tolkningar från själen på ett poetiskt men ändå på ett direkt sätt. Denna examensskulptur är en metafor för de svårigheter och känslor jag har upplevt. De material jag valt, har sina egna fysiska egenskaper som berättar sin egen historia. Olika sorters Metallstaket som symboliserar hur det är möjligt att omvandla något negativt till något positivt. För åskådaren bör detta svävande *objekt* inspirera och påminna dem om den makt de har att möta och övervinna sina egna svårigheter.

Genom att titta på denna skulptur bör de påminnas om att allt är möjligt med hopp. Det material jag har valt talar till var och en av oss på ett unikt sätt. Jag vill berätta om magins skönhet. Det representerar de svåra och känslomässiga aspekterna av livet till exempel

begränsningar både socialt och individuellt. Denna skulptur symboliserar att även i de mest utmanande tider är omvandling möjlig. I detta arbete inbjuder jag dig att med en poetisk direkt röst att utforska själen i detta arbete.

3. Magiskt

Känslan av en magisk och oförstådd situation, innebär ett scenario som jag inte kan förstå en situation som kunde skapa denna känsla är en uppslukande miljö som lämnar betraktaren att ifrågasätta vad hen upplevt.

Jag använder ljud, bild och taktila element för att skapa en surrealistisk atmosfär. Ofta använder jag oväntade ljusförändringar och rörelser av föremål i utrymmet för att ytterligare få betraktaren att ifrågasätta sin verklighet. Jag använder också optiska illusioner och andra element som gör publiken förvirrad och osäker på vad de upplevde, vilket får dem att ifrågasätta sin verklighet.

Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker (efter persiskans magus) trollkarl eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med "tankens kraft" uppnå vissa mål. (<https://sv.wikipedia.org/wiki/Magi> ,)

"Det är en källa till kunskap för akademiker när de försöker avslöja dess mysterier och undersöka dess potentiella användningsområden.

För dem som tror på det, har magi kraften att förändra liv och åstadkomma positiv förändring". (Svensson (2017).

Enligt Angelica Bergström tolkning av kreativitet

"Kreativitet är för mig ett begrepp som är svårt att förklara. Min tolkning av kreativitet är när vi arbetar fram något med hjälp av fantasin. Kreativitet handlar inte bara för mig om när vi skapar något, utan även under lekens gång tycker jag mig finna kreativa tankar och idéer hos barnen när de föreställer sig något som inte finns just i den stunden. Jag anser mig se kreativitet i alla barn då de under

leken kommer fram till nya tankar och idéer om hur de ska använda en leksak till exempel. Kreativitet och fantasi anser jag höra ihop med varandra. För att få en kreativ idé krävs det fantasi enligt mig". (Bergström,2008)

Min egna tolkning av Bergströms tolkning av kreativitet är att jag har upplevt ett magiskt tillstånd där jag finner frihet och möjligheter. Det känns magiskt för att jag finner nya idéer och lösningar till eventuella problem som förekommer under min konstnärliga arbetsprocess. Jag kommer att fortsätta att föreställa mig något som inte finns och sen förverkliga det. för mig känns det magiskt att använda denna metod i mitt konstnärliga skapande.

4. Skönhet

(Skönhet inom konst?)

Pia Maria Montonen som är konstkurator och organisatör för utställningar. Uttalade sig i en artikel;

"Vi behöver skönhet. Världen skulle vara en bättre plats om vi strävade efter mer skönhet" (Montonen, 12.2.2023)

Hur jag ser det: Det finns en skönhet i allt som vi omgärdar oss med, oavsett om det är naturligt eller inte. När jag tittar på konst verkar den ofta följa en viss idealiserad standard av skönhet, men det finns också många verk där konstnären har tagit fram något unikt och annorlunda som vi inte ser i vardagen. Detta kan vara antingen positivt eller negativt beroende på hur man ser på saken. Att bedöma skönhet är subjektivt och beror mycket på vem man frågar. Om vi tar en titt på mer objektiva aspekter av skönhet inom konsten, kan vi se att den ofta handlar om harmoni, balans och proportioner som det (*gyllene snittet* 20.02.2023)

Helena Carlberg och Anna Lukins, har ett galleri där de Ställer ut kvinnliga konstnärers verk. De har som mål att hjälpa till att skapa en vacker dimension i hemmet med hjälp av konst. De beskriver att magkänslan är en viktig del i sitt val av konst och att konstverk inte är något som bara är dekorativt. De beskriver att det ska vara något som får en att tänka till och att det finns något innehåll i det som vi omger oss av. (Mikael Lundblad, 20.02.2023)

När jag sökte på skönhet inom konst på internet så hittade jag en artikel av Ida Henrikson där hon skriver om hur kvinnan har porträtterats inom konsten, hur skadligt skönhetsidealen är och har varit. Hon ställer frågan, varifrån härstammar dessa utseendenormer? I artikeln så skriver Henrikson om Venus från Willendorf som är en skulptur som tros vara den första kanoniserade avbilden av en kvinnokropp. Henriksson hänvisar i sin artikel till seriealbumet "*Kunskapens frukt*" Liv Strömquist skriver hur kvinnor har porträtterats genom historien, hur vulvan har symboliserats och hur arkeologer namngett skulpturerna och figurerna till Venus för att de associerats och förknippats med kärleksgudinnor. (Henriksson, 10.03.2023)

Det finns många olika tolkningar av skönhet, och det är svårt att definiera exakt vad som menas med skönhet inom konst. För mig handlar det om hur något fångar min uppmärksamhet och intresse, hur det gör mig nyfiken och inspirerad. Det kan vara ett estetiskt objekt, men det kan också vara en idé, en tanke eller koncept. Ofta är det de mer abstrakta verk som fångar min uppmärksamhet på ett särskilt sätt och jag ser skönhet i möjligheten till fri tolkning. Alla har sin egen definition av vad som är vackert. Men vi kan säkert alla vara eniga om att naturen är vacker. Hur vi upplever den kan ändå skilja sig mycket från person till person. Vissa ser den som lugn och rofylld, medan andra kanske ser den som hotfull och farlig.

5. Det experimentella arbetssättet

Under min Erasmus studietid hade jag en kurs som heter "3 dimensionell skulptur och publikportfölj". I den kursen blev jag tilldelad att efterforska en konstnär som arbetar med att skapa skulpturer med metalltråd. Jag kommer ihåg att det inte fanns så mycket information om konstnären och hans arbete. Men det fanns en video av konstnärens utställning som tog plats i Danmark. Jag vågar säga att det var starten för min experimentella utveckling, i samband med mitt examensarbete.

Jag formade metalltråden efter en teckning, föreställande en människa i ett fågelperspektiv. Efter det började jag forska efter alternativa metallkonstverk. Då fann jag skulpturer som var gjorda av hönsnät, och skulpturer som hade formen av en människa. Med många lager av hönsnät för mer tydlighet och mer detaljerat formspråk. (Carl- Gustaf Lilius 03.04.2023) eller (Kendra Haste 03.04.2023).

I hemmet hade jag hönsnät, jag formade det och skapade också en människokropp. Jag använde mindre av lager av hönsnät, än de skulpturer jag hittade på internet, min skulptur var mer ihålig, nästan transparent. Nu blev nästa fråga, vart ska jag placera denna skulptur? Vart ska jag skapa ett scenario där jag berättar en historia eller påpekar? Jag tog skulpturen med mig ut och vandrade runt på stan i Hildesheim. Det kändes lustigt att gå igenom stan med denna skulptur, jag blev nervös. Jag hittade ingen plats där jag ville installera skulpturen. Tillslut i förtvivlan av att inte finna någon personlig koppling till en plats där jag kunde tänka mig lämna den, så tog jag hem skulpturen och lät den stå i garderoben.

I början av april 2021, så startade projektsemester kursen "Tomorrow morning". där Karl Möllers och Jan Schönfelder hade som tema för sin grupp landscape art. Jag tog med min skulptur till denna kurs. Som jag nämnde tidigare så uttryckte Möllers att jag borde göra något mer abstrakt. Innan Möllers hade införskaffat mer material (hönsnät) till mig så ville jag förstöra min skulptur. Jag drog isär formen så att det skulle se mindre ut som en människa. Jag lämnade några tydliga fraktala delar av skulpturen.

Efter att ha förstört eller rättare sagt dragit ut materialet från en bestämd form till ett mer abstrakt uttryck. Skulpturen såg nu ut som en människa som har luckrats upp eller blivit sliten i bitar. Det gick att se en del av ansiktet en del av handen och armen. Resten av kroppen blev abstrakt och utdraget. Efter det ville Karl Möllers gå och köpa nya hönsnäts rullar till mig och därav växte det nya abstrakta uttrycket. Jag berättar denna historia som symboliskt betyder väldigt mycket för mig och är mycket betydande som inspiration!

När jag började att arbeta med hönsnätet på ett mer abstrakt och icke bestämt figurativt ändamål så började det gro en öppenhet till att våga skapa och beblanda olika medium tillsammans. Mitt nästa projekt som jag startade handlade om min uppskattning och erfarenhet om medicinska plantor. Jag namngav den utställningen till Bryophyta, som betyder mossa på latin.

I en utställning hade jag fyra olika installationer. Denna utställning var en solo utställning. Jag ville visa hur inspirerad jag har blivit av naturen och dess kraft som går att ta vara på. I denna utställning så hade jag fyra installationer och två av dem är mycket viktiga i detta examensarbete.

Den ena är installationen där jag använder mig av den tekniska illusionen "Pepper'sghost" (jag kommer att förklara mer om det senare) till att skapa en video där det är ett kamomillfrö som växer och går i blom. Jag använde mig av plexiglas för att fånga upp reflektion från ljuset som lysas upp på en duk ovanför plexiglasen. Den tekniska lösningen var ganska omständlig utifrån de material jag försökte skapa denna illusion om. Plexiglasen var inte solid, glaset kunde böjas och skapa störningar i illusionen. Hur jag skulle få detta plexiglas att bli osynligt? Så jag bestämde mig för att använda fiskelina, så som jag hade gjort i tidigare installationer. Jag experimenterade mer med idén om fiskelinans egenskaper. Jag beslöt mig för att borra hål med 10 cm mellanrum längst ut i kanten på plexiglasen. Jag lämnade ena kortsidan av plexiglasen orörd. Den sidan av glaset som ska placeras ner lutar mot marken och kan vara fri från fiskelina så att det är en fri sikt för att se illusionen. Sedan placerade jag glaset i 45 graders vinkel från golvet och upp mot taket. Jag fick spärra och korrigera vart efter, så att glaset kunde bli så rakt som möjligt, utan att det blir böjning i det tunna plexiglasen. Det blev okej, inte helt rakt, det skulle ha varit betydligt bättre, med en mer solid glasskiva för att undvika detta problem.

Alla fiskelinor som var fästsatta i plexiglasen var installerade till en och samma krok i taket. Denna installation var tillräckligt fungerande för att kalla det peppers-ghost. Det blev mycket arbete med att balansera ljus och mörker. Jag kunde inte ha för mycket ljus i rummet för då syntes inte projiceringen från projektorn. Bakom plexiglasen behövde det vara relativt mörkt med en spotlight riktad mot den anordnade väggen som står under och bakom glaset. En spotlight var riktad mot golvet och en del av väggen där kamomillblomman skulle "växa" på. Reflektionen som fångas upp på plexiglasen behövde också korrigeras och vara i balans med ljuset bakom glaset. Resten av rummet där installationen är, behöver vara mörkt så att denna installation ska fungera bäst. Det var flera gånger som kamomillblomman såg platt ut och inte alls holografiskt, men efter att ha justerat bildskärmen, justering av vinkel på duken och på glaset så började installationen sakta ta sin form till att skapa illusionen av att den växer i rummet och att det inte är en reflektion på en glasskiva.

Den andra installationen som jag gjorde bestod av en skulptur som hängdes i taket med fiskelina och material från hönsnät. Den stora roten symboliserade kraften i det osynliga, dvs. rötterna under marken. För första gången använde jag artificiellt ljus för att belysa skulpturen. Ljuset hade en stor inverkan på detta projekt: om skulpturen fick för mycket

Ljus så försvann den bort i bakgrunden, och om den fick för lite så blev den helt osynlig. Uppgiften att skapa en fungerande ljussättning och ett tilltalande perspektiv för metallhönsnätet var nästan lika utmanande som att lyckas fånga kamomillblomman. Det är intressant hur många olika stunder som kan skapas inom det begränsade utrymmet mellan hönsnätets struktur och ihållighet. Faktumet att ljus fastnar på den ytan och reflekterar gör det till en sympatisk metafor. Arbete med teknik och material har blivit en rolig upplevelse. Som resultatet har jag skapat en stor skulptur som svävar fritt.

Sommaren 2021 blev jag inbjuden att delta i ett festligt evenemang som hölls i Loge, en liten by, två timmar utanför Hildesheim. Jag befann mig på min väns vackra gård med skogen bakom huset. I mitten av skogen fanns det ett dansgolv med en fantastisk ljusinstallation. När jag inte hade någon födelsedagspresent bestämde jag mig för att göra en skulptur åt min vän. Jag letade runt gården och hittade metallstängsel, som liknade ett hönsnät men med större hål, så jag bad om tillstånd från min väns syster att använda materialet. Vid sidan av stigen upp till dansgolvet i skogen, hade de också installerat olika färger av ljuskanoner som lyser upp mot träden alldeles runtomkring. Det var så vackert när träden lystes upp av ljusen.

Ovanför ljuset tänkte jag att sätta upp skulpturen utan att ta bort ljuset som lyser upp träden. Där blev skulpturen installerad och den hängde med fiskelinor. Utmaningen blev att få linorna att gå över grenarna. Jag hade med mitt fiskespö som använde mig av det för att kunna få linorna över trädgrenarna. På kvällen var den enda gången som jag faktiskt kunde se resultatet av ljussättningen i kombination av en skulptur. En mystisk installation i skogen där ett "ljusfenomen" tar plats. Jag känner efteråt att denna installation är bra på att anpassa sig och att jag ser möjligheter med detta uttryck.

Under min praktik fick jag äran att ha en utställning i Studio 36 (Rostock, Tyskland) (jag berättar mer om det senare). Än en gång ville jag utveckla min metallhönsnät installation. Jag hade ingen deadline att hålla mig till. Så jag hade mycket tid för att experimentera och "leka".

Denna installation är bra för att jag kan anpassa skulpturen efter rummet precis hur som helst. Den här gången så ville jag göra den lite större än dem jag gjort tidigare. Jag hade ett laserpass som jag började lysa med i mörkret, jag lös med laserpasset på skulpturen.

Materialet fångade ljuset och ljuset fyllde den organiska formen och skapade fina mönster inuti och på materialet.

Idén kom till mig när jag tänkte på hur jag arbetade med Peppers-ghost tekniken (jag kommer förklara senare i detta examensarbete) och hur jag hade skapat en digital målning där målningen har en svart bakgrund och objektet är i färg. Nu var jag inspirerad av laserpasset. De är ju bara en rak linje som den projicerar. Så jag målar många digitala målningar med olika färger som bakgrund och olika färger på linjer, som gick parallellt med varandra och i en våg formation.

Med en svart bakgrund och färgade vågformade linjer i den digitala målningen, var det som fick skulpturen att kännas som ett hologram när jag använde projektor för att lysa upp skulpturen.

För mig så kändes det som en holografisk upplevelse. En ljusshow där åskådarna fick följa processen i att hur det går att fånga ljus med hjälp av nät.

Videoverket var en timelaps med många av mina målningar med linjer som editerades till en 23 min lång video. Jag ville att skulpturen skulle kännas mer levande. Känslan att den rör sig ville jag uppnå. Så jag lade till en gungande effekt på den digitala målningen, då började linjerna att gunga sakta fram och tillbaka. Det skapade en rörelse i skulpturen och kändes som att den fick liv. Varför ville jag att den skulle röra på sig? Jag hade av misstag stött till projektorn när den spelade upp videon och det skapade en vacker rörelse och som skapade en illusion av att verket rörde på sig likt norrsken.

6. Det osynliga blir synligt

Nu senaste tid har jag försökt att dyka på djupet av ordet magiskt. Jag började intressera mig mer om naturen och dess intelligens.

Jag såg en dokumentär film på Netflix som heter (Fantastic fungi 04.04.2023) och fann ett citat från denna dokumentär på deras webbsida som jag tycker passar in i detta examensarbete.

Connect with nature's intelligence.

We're on a mission to share the beauty and intelligence of nature – starting with the magic and mystery of mushrooms – to protect the planet and create a better future. Reconnecting with nature's intelligence can transform how we explore and understand the world. How? By making the invisible visible, cultivating gratitude and slowing down enough to be present and get curious. What began as a film quickly grew into a global community and a movement. Whether you're just beginning to explore the mycelial network or diving deeper, Fantastic Fungi is your ally. We want to inspire you to bring the lessons of nature – our greatest teacher – into your everyday life. Let's change the world, together. With Gratitude, (Louie Schwartzberg 04.04.2023)

Jag ville utforska mer om mycelium. Känslan av att vakna upp efter att ha sett dokumentären Fantastic Fungi på Netflix var överväldigande. Oro över vad som händer efter detta liv försvann. Jag fantiserade om hur jag kommer bli ett med naturen och hur min kommunikationsförmåga kommer att förbättras när jag är i harmoni med jorden, skogen och har mycelium som vägleder mig till "frihet". Jag hittade mer information om mycelium och det känns väldigt magiskt och viktigt för mig att knyta samman denna information till mitt examensarbete. För mig så känns det som en osynlig magi och kraft, som jag relaterar till mitt skapande inom konst

Making the connection.

The mycelium also plays a crucial role in fungal reproduction. The mycelia of two compatible fungi can fuse together, allowing the cells of each fungus to combine and their DNA to mix. After fusing, the cells end up in new spores held inside (like in truffles) or exposed outside (like in mushrooms and crusts) the fungus' reproductive structures. This is essentially how some fungi have sex when the environmental conditions are just right.

Many fungi reproduce and form spores — these tiny, seed-like structures are transported by the wind or by animals. When they land on the ground, they germinate and can grow forming new mycelium. Fungi can also split their mycelium off into smaller fragments, which then go on to form independent mycelial networks. The underground network, Fungi can create networks with plant roots too.

Through their mycelium, fungi can partner with the roots of plants, including trees, creating a cross-kingdom web known as mycorrhizal (meaning 'fungus-root') networks. This network can benefit everyone involved:

- 1. through photosynthesis, trees and other plants produce sugars and fats, which the fungi can get from roots into their mycelium;*
- 2. in turn, the fungi help the trees and plants absorb water and nutrients from the soil, well beyond the reach of their roots and root hairs. (Kew, 03.04.2023)*

6.3. Peppers ghost

“Peppers Ghost” effekt är en teknik som fått sitt namn av forskaren John Henry Pepper. Tekniken har daterats till 1900-talet och har sedan dess varit ett populär trick. Publiken ser scenen med dess dekor och aktörer när de plötsligt uppträder en spöklik skuggfigur eller varför inte en förvandling av befintligt objekt”. (Pepper’s ghost effekt 28.03.2023)

Den 500 år gamla projiceringstekniken användes av illusionister som med hjälp av en spegel kunde projicera en person på scenen. Moderniseringen av Peppers Ghost sker med en dataanimerad videofilm som projiceras mot en halvtransparent spegel. Den 2 dimensionella illusionen av artister som dansar/sjunger/rör sig på scenen, uppfattas som tredimensionellt på grund av rörelserna.

Processer i bland annat England har lett till att Peppers Ghost inte ska marknadsföras som hologram. Då har företagen tagit till ordet holographic istället. Man fortsätter utnyttja holografitekniken men det är fortfarande en videoprojicerad film INTE hologram. (Holografiken 04.04.2023)

7. Inspiration av andra konstnärer

Jag blev förtjust av det Giambattista della Porta skrev i *Magia Naturalis*, och försökte förstå vad ljus och reflektion kunde skapa. Det som mest väckte mitt intresse var hans illusion, som är den första kända beskrivningen av "Pepper's ghost"

"How we may see in a Chamber things that are not"

"Let there be a chamber wherein no other light comes, unless by the door or window where the spectator looks in. Let the whole window or part of it be of glass, as we use to do to keep out the cold. But let one part be polished, that there may be a Looking-glass on bothe sides, whence the spectator must look in. For the rest do nothing. Let pictures be set over against this window, marble statues and suchlike. For what is without will seem to be within, and what is behind the spectator's back, he will think to be in the middle of the house, as far from the glass inward, as they stand from it outwardly, and clearly and certainly, that he will think he sees nothing but truth. But lest the skill should be known, let the part be made so where the ornament is, that the spectator may not see it, as above his head, that a pavement may come between above his head. And if an ingenious man do this, it is impossible that he should suppose that he is deceived. (Peppers Ghost 28.03.2023)

Jag blev så fascinerad av denna illusion att jag bestämde mig för att ha med det i en soloutställning som jag hade anordnat i ett galleri i Hildesheim 2021.

Jag fann en text av Kjell Höglund, När det "osynliga blir synligt"

jag tycker att den beskriver väldigt bra metaforiskt hur något kan bli synligt från vara osynligt.

När det osynliga blir synligt.

Om man placerar ett papper över en magnet och strör järnfilspån på papperet så lägger sig spånen i mönster efter magnetens annars osynliga flödeslinjer. Det är ett fysikaliskt experiment som man fick göra i skolan.

Ibland tänker jag på detta som en liknelse för hur man kan skriva sånger. Först måste man ha en idé - det motsvarar magneten. Det måste vara något man vill uttrycka. När man väl har en idé drar den som en magnet till sig minnen, tankar, upplevelser, livsfragment, sådant man läst eller någon sagt, känslor, funderingar och så vidare, och dessa "järnfilspån" bildar ett mönster styrt av osynliga "flödeslinjer" som utgår från idén. På så sätt blir något förut osynligt, men existerande, synligt för en själv och andra i form av en sång. Det tror jag är konstens uppgift. Att göra det osynliga synligt.

En idé kan vara en fras som man tycker låter bra. Eftersom man tycker den låter bra har den en koppling till ens eget liv och verklighet, den har en laddning. Därför kan den fungera som en magnet, och därför blir det mönster som uppstår också sant, det är inte "påhittat" lika litet som en magnets flödeslinjer är påhittade, och mönstret kan därför också betyda något för en annan människa. En sådan laddad fras är också en naturlig utgångspunkt för ett upprepningsförfarande eller en refräng.

Ibland skriver jag sånger genom att helt enkelt hitta de inledande orden, som då blir det frö ur vilket resten vecklar ut sig som ett träd eller en blomma - eller en sång. Man kan också säga att man blir "havande" med en idé, ett "befruktat ägg", som långsamt växer till ett "foster" och föds som ett färdigt "barn".

Jag tror att alla konstnärer bygger upp ett mytologiskt landskap där deras skapelser kan äga rum och få sitt existensberättigande. Det finns inget uppslagsverk i vilket konstnären kan slå upp om exempelvis en viss formulering är den rätta. Det finns ingen att fråga. Därför måste konstnären bygga upp en personligt skapad värld, som kan användas som uppslagsverk i förhållande till nya skapelser. Men melodin då? Den uppfattar jag som en bärvåg för texten.

Om man lägger järnfilspån på en metallplatta och sätter plattan i vibration genom att dra en fiolstråke längs plattans kant så bildar spånen också ett mönster. Jag föreställer mig att man som musiklyssnare under årens lopp samlar på sig olika

musikfragment som associeras till känslor och minnen och som kan bli byggklossar i sådana melodimönster. Jag tror inte att det är någon principiell skillnad mellan en sång eller en tavla eller en roman eller en dans eller ett fotografi eller någon annan konstyttring. Konstnären gör det osynliga synligt. Konstnären förvandlar med andra ord psykiska föremål till fysiska föremål, som kan upplevas av någon annan och därigenom på nytt bli psykiska föremål. Konst är tankeläsning via ett konstverk. Och oavsett hur det går till är man själv alltid lika förvånad över vad som framträder i framkallningsvätskan. När det osynliga blir synligt. (Kjell Höglund, 15.02.2023)

Jag förstår att det kan vara svårt att sätta sig in i en konstnärs verk, oavsett om det är en målning, skulptur eller något annat. Ofta är det inte bara själva konstverket som ger en förståelse av dess betydelse, utan även atmosfären i rummet. Det kan inkludera musik vald av konstnären och valet av rum. I min examensutställning kommer jag att implementera ljud. Jag vill dock inte avslöja vilka ljud som kommer att kombineras med min installation, utan låta det vara en överraskning. Jag vill tacka Mikko Leppikangas för hjälpen att förverkliga denna kommunikation. Anledningen till att jag vill inkludera ljud är för att skapa en kommunikation mellan min installation och de andra verken i rummen. Jag vill att det ska gynna alla som deltar i denna examensutställning, inte bara mig.

En samtidskonstnär som nyligen inspirerat mig är Pierre Huyghe (09.2023). Han har ett filosofiskt förhållningssätt till sitt arbete som jag känner resonerar med detta projekt.

I dont mind that things are incomplete enough to welcome other conditions that they are not close and close with the meaning with the ontology with the truth. So they have always the capacity to as I was saying before to modify eventually the meaning modify not only the way they appear or disappear.

Jag fick möjlighet att delta i en workshop på en festival med Arno Sterns koncept, "ingen utvärdering och bedömningsfri "play of paint" workshop." Det var dock inte Arno Stern

som ledde kursen, men det spelade egentligen ingen roll. Jag njöt av att vara i detta "utrymme" och känna mig helt fri att måla. Jag insåg snabbt att även positiv kritik kan ha en negativ effekt. Jag har upplevt detta tidigare i mitt måleri, då jag ofta känt mig osäker. När någon har sett mitt konstverk och berömt det, tvivlade jag ibland på deras uppriktighet. Jag förstod inte varför, men efter att efterforska Arno Stern har jag fått en djupare förståelse för varför positiv kritik ibland kan vara kontraproduktiv.

Arno Stern

Play of painting

"Arno Stern has liberated painting from the limits of communication. In creating the Closlieu, he has made previously-incommunicable Expression possible.

His pedagogy is based on the absolute respect of the individual. It gives the practitioner an uncommon function, not at all that of a master, but that of the servant of an exhilarating form of play. Through Play-Of-Painting, latent and unsuspected capacities unfold in every human being"

Formulation

"Expression Semiology is a new science. Its study is based on heretofore-ignored phenomena, the knowledge of which is capable of changing the way the Trace is considered.

Semiologic study considers the universal characteristics of the graphic act. It avoids all subjective interpretation.

It reveals a manifestation called "Formulation."

Formulation is a complex, original, structured, and universal manifestation". (Arno Stern, 28.03.2023).

Karl Möllers är en konstnär och har varit min konstlärare i Hildesheim. Han uppmuntrade mig och mina klasskamrater att experimentera och upptäcka vår egen kreativa stil. Han lärde mig att vara modig i min konst och att inte vara rädd för att prova något nytt under själva processen. Han inspirerade mig att tänja på arbetes gränser och att utforska olika

tekniker och material. Hans passion och entusiasm för konst smittades av på mig. Hans lektioner var alltid fulla av energi och kreativitet och han hjälpte mig att utveckla min egen unika stil.

Jag utforskade samtidskonst under min tid i Hildesheim (2021) och de många olika former som den kan ta. Jag upptäckte att det finns ett stort utrymme för experiment och att det är möjligt att skapa verk som inte är bundna till någon bestämd form, utan som är både abstrakta och ändå har ettpräglat uttryck. Jag började att använda mig av hönsnät som jag hade tillgång till i hemmet (Hildesheim) och jag skapade en skulptur som skulle se ut som en människa. Jag fick kritik från Möllers, att det är för tydligt och blev hänvisad till att skapa en mer abstrakt form. Det ska vara roligt och viljan att utforska och hitta oändliga tolkningar i detta arbete som Möllers lärde mig. Jag bestämde mig för att inte planera vad jag skulle göra utan att bara låta intuitionen bestämma precis som Arno Sterns koncept.

Jag fick en ny rulle med hönsnät av Möller och började leka med materialet och med idéer. Eftersom det inte fanns någon färdig plan så fanns det heller inga krav eller förväntningar på mig själv. Jag började skapa en trasselhög av allt nät som fortfarande var i sin ursprungliga form. Resultatet såg ut som ett moln som låg på marken, vilket fick mig att bli inspirerad av dess reflekterande egenskap och materialets ihåliga känsla. För att göra det mer surrealistiskt när det skulle beskådas ville jag att det skulle se ut som att det svävade ovan marken. För att göra detta hade jag turen att ha med mig mitt fiskespö som hade en rulle fiskelina. Jag tänkte om det går att fördela vikten med hjälp av flera fiskelinor som bär skulpturen. Min tanke är att få bort effekten att verket hänger i något.

Jag har egentligen ingen färdig plan över hur skulpturen kommer att se ut på förhand, det sker i processen när jag börja att installera verket. Jag tycker de transparenta har bra egenskap för att bli osynlig och så är det bra att de är relativt elastiska.

När jag tittar på verket, ser det ut som att skulpturen svävar av sig själv till en början, som om det inte är något som håller den. Beträktarens ögon försöker sig leta efter en förklaring till hur den svävar. Efter en stund ser betraktaren hur det är upphängt med.

Jag iakttog verket och upptäckte att reflektion från solljuset fångades upp av materialet och det blev betydligt mycket tydligare att se formen av skulpturen. När jag stod en bit

bort ifrån från verket och en annan synvinkel, kunde det vara svårare att se skulpturen för att det hade mindre solljus på den sidan av skulpturen. Verket installerades utomhus.

Omgivning blev en viktig roll för detta verk. På grund av att materialet har sådan liten yta för ljuset att reflektera på. Det blev en mer tydlig medvetenhet om bakgrund, då både ihålligheten och den reflekterande effekten i skulpturen tar plats. Min första tolkning var - det ut som ett "spöke". Något som finns där men ändå inte.

Daniel Wurtzel är en Brooklyn baserad konstnär som skapar innovativa skulpturer och installationer som innehåller luft och ljus. Hans konst har ofta kinetiska element, med material som tyger och ljusreflekterande ytor för att skapa dramatiska visuella effekter när de svävar i luften.

Jag ville återskapa samma känsla som Wurtzel. Det var när jag var på praktik (2021) hos en konstnär, Stefanie Rubensaal, som då var bosatt i Rostock Tyskland, om jag fick möjlighet att under hennes vingar få tid att utveckla mitt eget arbete.

Rubensaal arbetar främst med videokonst (stopmotion), performace, objektkonst och illustration. Hon arbetade då på studio 36 tillsammans med andra konstnärer.

Jag fick chansen att arbeta i deras utställningsutrymme där jag hade tid att leka med mitt arbete. Där fanns ett laservattenpass som jag av misstag lyste på hönsnäts skulpturen och skapade ett nytt uttryck. Det skapades ett vackert ljusfenomen där nätet fångade ljuset och bildade ljusgeometri på och i skulpturen. Jag blev så nöjd av att ett misstag lekt fram ett visuellt uttryck som jag kunde använda till att skapa en bättre illusion. Nästa steg blev att använda en projektor för video. Jag använde mig av en enkel digital målning med linjer. Såsom jag hade upplevt effekten med laserpasset. Min nya tolkning blev at det påminde om något surrealistisk likt ett hologram, nästan något som påminde om sci-fi filmer.

8. Arbete i Jakobstad

Efter min Erasmus vistelse i Hildesheim och praktiken i Rostock återvände jag till Jakobstad för en kort visit hos vänner och för att genomföra en hemlig installation på Novia. Den hemliga installationen var min hönsnätsskulptur som jag hängde under bron i Campus Allegro, utanför utställningsrummet (Whitebox). Jag använde mig av samma teknik som i de tidigare utställningarna. Min nya experimentella utmaning var att skapa en

videoprojicering som kunde få samma effekt i ett utrymme med flera stationära ljuskällor. I detta experiment var det svårt att uppnå samma effekt som i ett mörkt rum.

För att det skulle fungera behövde jag hitta en plats under bron där ljuset från de andra ljuskällorna inte nådde. Jag insåg snabbt att en bättre projektor skulle göra det lättare att nå de resultat jag strävade efter. Ändå finner jag skönhet och utmaning i att inte ha de bästa verktygen, utan att anpassa mig till det jag har tillgång till och göra det bästa av de resurser jag har. Visst hade det varit lättare med en bättre projektor med högre ljusstyrka, men vad är utmaningen då? Jag finner glädje i att göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns tillgängliga.

9. Konflikt

I min ateljé hade jag installerat min hönsnäts skulptur för att finna en ny möjlighet till att ändra eller finna ett nytt uttryck med detta material. En dag råkade scenkonst läraren på Novia se min installation. Hon blev så inspirerad att hon ville hänvisa mitt arbete till en regissör som arbetar på en pjäs i skolan. Nästa dag kom han upp till min ateljé tillsammans med studerande från scenkonstlinjen för att se mitt arbete. Regissören och de studerande enades alla att denna teknik skulle fungera perfekt för deras pjäs. De uttryckte sig som att dem skulle ta denna teknik och att det fanns inget intresse vad jag hade att säga om det.

Det kändes så fräckt, att besöka mig och sen säga inför mig att detta ska dem använda i sin pjäs. Jag försökte vända på konversationen att jag kunde vara med som en visuell instruktör för denna teknik. Av det fanns inget intresse i denna stund.

Efter ett flertal diskussioner med olika lärare om denna situation om det var fel av mig att ta det så allvarlig eller om det var de som hade gjort fel?

Det var inte fel av mig att bli upprörd. Jag har all rätt att bli upprörd och att det var fel av regissören att tydligt bemöta mig med detta och försöka ta "idén". De ville bygga ett träd i sin pjäs, transformera min skulptur till ett träd. Jag gjorde det på några timmar. Jag stod på mig och stod upp mot regissören där jag förklarade att jag vill ha mitt namn skrivet som visuell instruktör i pjäsen. Denna händelse känns viktigt, då jag har inspirerats i mitt arbete av en teknik som används inom teater och cirkus, som sedan blev en inspiration till användning inom teatern.

10. Avslut

Att bli begränsad har för mig varit en svår balans mellan kreativitet och destruktion. Jag har lyckats omvandla ängslig och frustrerad energi till positiv energi. Under dessa tre år, fann jag skönhet i att skapa något magiskt och se det magiska i min omgivning. Jag har försökt hitta förklaringar till händelser som verkar magiska, men finner ingen förklaring.

Med denna installation försöker jag förklara och synliggöra det vackra i den begränsande idén om magi. Jag kommer att låta spontanitet och lekfullhet bestämma hur min skulptur ser ut, eventuellt med nya element i kombination med metallhönsnät. Jag vill att detta arbete ska vara flexibelt för att skapa en magisk situation. Så jag kan inte berätta mer; jag låter lekfullheten och spontaniteten bestämma under installationens uppbyggnad. Min inspiration kommer från naturens intelligens; jag fascinerar av mycelium som är kopplingen till all kommunikation inom naturen.

Efter examensarbetet vill jag fortsätta utforska konstnärligt flexibla och lekfulla metoder som tillåter mig att vara spontan och tvärvetenskaplig. Jag söker nya uttryck, och för att uppnå detta tror jag att jag måste släppa det akademiska tänkandet, låta lekfullhet och intuition råda. Det har varit svårt att skriva detta arbete på ett så djupgående och akademiskt sätt att det riskerar att förlora sin magi. Därför känner jag att jag måste hålla mig abstrakt för att beskriva det så lite som möjligt, för att inte förstöra överraskningseffekten.

Källförteckning

Bergström Angelica, nerladdat; 17.02.2023

(<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132743/FULLTEXT01.pdf>)

Montonen Pia, Vi behöver mer skönhet, nerladdat 12.2 2023

(<https://www.ostnyland.fi/artikel/2f7c0d63-ef4a-4fc0-a566-09ae3235f582>)

Henriksson, nerladdat 10.03.2023

(<https://svenska.yle.fi/a/7-1105145>)

Svensson, Den sista magin, nerladdat 17.02.2023

(<https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8907439&fileId=8907442>)

Mikael Lundblad 20.02.2023

(<https://damernasvarld.expressen.se/livsstil/sa-inreder-du-med-konst-vackrare-hem-med-proffsens-knep-/>)

www.theodeto.com, hämtad den 03.22.2023 klockan 15.42

(https://www.theodeto.com/?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND76GqDNQ5TgeMGd1XGIh7jvKuvucsFQvkcvul4QNOh-Jwlgy2UfzhoCNGQQA vD_BwE)

Pierre Huyghe (09.2023) , nerladdat 05.04.2023 kl 18.00

(<https://www.youtube.com/watch?v=WArGjRRF8Ec>)

Lilius, nerladdat 03.04.2023

(<https://lilium.fi/blogg/#jp-carousel-1214>)

Kendra Haste, nerladdat 03.04.2023

(<https://www.patrickdaviesca.com/artists/kendra-haste-mrss/3/overview/>)

Kjell Höglund, nerladdat 15.02.2023

(<http://www.kjellhoglund.com/skrivandet.html>)

Louie Schwartzberg, nerladdat 04.04.2023

(<https://fantasticfungi.com>)

Kew, nerladdat 30.03.2023.

(<https://www.kew.org/read-and-watch/fungi-hidden-dimension>)

Pepper's ghost, nerladdat 28.03.2023 kl16;00

(https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost)

Pepper's ghost effect, nerladdat 28.03.2023

(<https://www.showtex.com/sv/blogg/produktinnovationer/pepper-ghost-effekt>)

Holografiken nerladdat 04.04.2023

(<https://hologram.se/peppers-ghost/>)

Möllers, nerladdat 10.02.2023

(<https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/project/interview-karl-moellers/>)

Stefanie Rübensaal, nerladdat 07.02.2023

(http://www.ruebensaal.org/portfolio_e.html)

Peterweisshaus, nerladdat 02.02 2023

(<https://peterweisshaus.de/scheitern/>)

Gyllenesnittet, nerladdat; 20.02.2023.

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_snittet)

Arno Stern, nerladdat 20.03.2023.

(<https://arnostern.com/>)

Arno Stern, 20.03.2023.

(<https://arnostern.com/training-course-with-arno-stern-2/> nerladdat

Daniel Wurtzel nerladdat 28.03.2023.

(<https://www.danielwurtzel.com/>)

Studio 36, nerladdat 02.04.2023.

(<https://www.studio36.info>)