

Onions Are A Good Tool For Filmmaking:

Onion Cutter

Martin Terho

Examensarbete för bildkonstnärer YH examen

Utbildningen i bildkonst

Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad, Finland 2021

Degree Thesis for fine art, Bachelor of fine art

Degree program in fine art

Novia university of applied sciences and arts, Jakobstad, Finland 2021

Bedömare: Britt Al- Busultan KM, Maria Westerlund KM

Handledare: Marika Holm, Ingela Bodbacka-Rak

EXAMENSARBETE

Författare: Martin Terho

Utbildning och ort: Bildkonstnär Jakobstad

Inriktning: Bildkonst, Surrealism

Handledare: Marika Holm, Ingela Bodbacka-Rak

Titel: Onions Are A Good Tool For Filmmaking: Onion Cutter

Datum: . .2021

Sidantal: 14

Abstrakt

Den här texten ger en blick in i min surrealism, jag vägrar att ge ett syfte eller svar till filmen eller målningarna förutom att de är surrealla, för det skulle förstöra vad jag försöker åstadkomma med verken.

Jag vill väcka en undran och frågor över det som sker i min konst medan jag inte ger svar. Jag har gjort min första kortfilm, Onion Cutter och 3 stycken av mina oljemålningar som fungerar som ett förspel för filmen. De ska ge en början till bild världen i filmen och surrealismen i den.

Det finns inte ett "korrekt" att uppfatta min konst eller konst i allmänhet tycker jag, vi alla ser ända världen och dess människor på olika sätt så naturligtvis har alla sin egen tolkning vad som sker eller vad något "betyder".

Språk: Svenska

Nyckelord: Surrealism, Dröm, Drömlogik, Mysterium, Film, Rum, Måleri, Musik

BACHELOR'S THESIS

Author: Martin Terho

Training and place: Visual artist, Jakobstad

Specialization: Visual arts, Surrealism

Supervisor: Marika Holm, Ingela Bodbacka-Rak

Title: Onions Are A Good Tool For Filmmaking: Onion Cutter

D

Year: 2021

Number of pages: 14

Summary

This text gives a glimpse into my surrealism, I refuse to give a purpose or answer for the film and paintings other than that they are surreal because it would destroy what I am trying to achieve with the works.

I want to arouse mystery and questions about what is happening in my art while I do not give answers. I have made my first short film, Onion Cutter and 3 of my oil paintings that serve as a prelude to the film. They will give a beginning to the picture world in the film and the surrealism in it.

There is no "correct" way to perceive my art or art in general I think, we all see the whole world and its people in different ways so of course everyone has their own interpretation of what is happening or what something "means".

Language: Swedish

Keywords: Surrealism, Dreams, Dream logic, Mystery, Film, Rooms, Painting, Music

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	5
1.1 Jung och Drömmen.....	5
1.2 Drömmar.....	6
2. Måleri till Film.....	6
2.1 Inspiration för Film till Måleri och Måleri till Film.....	7
3. Skillnad mellan Måleri och Film.....	8
4. Plot och Karaktärer.....	8
5. Surrealism.....	9
5.1 Min Surrealism.....	9
6. Rum.....	11
6.1 Geometri i Rum.....	11
7. Syfte: Min Mardröm.....	11
8. Process.....	12
9. Musik: Ett Fantastiskt Vackert Verktyg.....	13
10. Metod.....	13
11. Källförteckning & Litteraturlista.....	14
12. Tackord.....	15

1. Inledning

Min konst var för en längre tid okänd för mig, jag visste inte vad jag ville säga. Då jag började med konst som min framtid ville jag göra fantastiska och vackra världar, platser, människor och händelser, något som inte finns i vår värld med mer av fantasi och en magisk orientering. Men nu har jag hittat min plats eller "värld" och det är **Surrealismen**. Det okända, svårförståeliga och mystiska har totalt gripit mig. Jag strävar nu efter att göra underliga, "felaktiga", "realistiska men samtidigt orealistiska" och drömlika platser och händelser. Magisk realism är också fantastisk, surrealismen och magiska realismen kan ofta ses att vara likadana men de finns skillnader mellan dem. Surrealismen är mer inriktad mot det undermedvetna, drömmar och inre i människan medan magisk realism hanterar mer det yttre. Jag tycker om att göra vardagliga föremål och platser mer fantastiska eller magiska men icke för mycket, en viss grad av "realism" och "verklighet" måste finnas. Jag är väldigt intresserad av hur människor fungerar, mer specifikt varför vi gör det vi gör och hur olika vi alla begriper människo psyket. Då jag varit yngre var jag intresserad av att studera psykologi, på något fortsätter psykologin i min konst, känns det som.

1.1 Jung och Drömmen

Carl Gustav Jung har jag blivit nyligen mer insatt i, nu då jag läser hans *Mitt Liv: minnen, drömmar, tankar*. Han berättar om hur han ser på världen, hans fantastiska inblick och förståelse av människor, hans psykologi, teorier och arketyper. Det som verkligen gripit mig är hans drömtydning. Hur han kan lösa och förstå en människa bara från drömmar de förklarat åt honom är obegripligt för mig. Han ansåg drömmar vara extremt viktiga och fyllda med sanning och svar om en själv och de som sker runt oss. Genom drömmar kunde han få en bild av vårt undermedvetna, genom "dialogen" mellan det undermedvetna och det medvetna som pågår i våra drömmar. Jag vill på något liknande sätt genom konst få en inblick på mitt eget och andra människors psyke, medvetna och undermedvetna. På samma sätt eller logik som drömmar är uppbyggda och hur de fungerar vill jag att min konst ska fungera.

Till mitt slutarbete ställer jag ut 3 av mina oljemålningar och en film som är det primära verket. Filmen baserar sig på mitt måleri bildmässigt. Målningarna är en prolog eller ett förspel för filmen, de sätter upp min bildvärld som målningarna och filmen har liknelser i men filmen är svartvit och är i kontrast med mina starkt färggranna målningar. Filmen har inte lika mycket surrealism i sig som måleriet.

1.2 Drömmar

Drömmar är väldigt intressanta för mig, hur de fungerar är hur jag vill ha min konst ska fungera. De skulle kunna sägas att de inte alls fungerar, inte i alla fall logiskt. De har sin egen logik som de följer efter. De är oftast fragmenterade och svårförstådda. Men de kan ha en gömd mening i sig som man inte helt förstår och vem säger att man måste förstå hur en dröm fungerar. De är det som får mig att vara så fascinerad med dem. Det att man kan tyda dem på flera sätt med olika betydelser beroende på vem som ser på det och vad de har upplevt genom sitt liv precis som ett konstverk är fantastiskt. Jag tycker om hur absurda och "meningslösa" de kan verka men de kan ha en liten del av verklighet och logik i sig som kan ge något "handtag" för en då man ska försöka förstå vad som sker i dem. De sägs vara en samling av vårt undermedvetna, (<https://www.thesap.org.uk/resources/articles-on-jungian-psychology-2/carl-gustav-jung/dreams/>) eller vad information som vi har samlat under dagen blir till våra drömmar. Att kunna ha en drömkänsa till min konst är viktigt, som dem vill jag att man undrar vad som sker och händer i det jag gör. De finns olika sorters drömmar, dagdrömmar

och "vanliga" drömmar. Jag är mer fascinerad av nattdrömmar, då vi stängs av och flyter genom ideer och bilder, då det undermedvetna börjar prata med det medvetna och spelar deras filmer för oss.

2. Måleri till Film

Jag hade ursprungligen planerat att göra en serie olje målningar till mitt sluararbete men jag har nu under nästan hela studietiden velat göra något filmmässigt. Jag minns inte exakt när detta hände men då jag i något skede var och måla så fick jag lusten att se mina målningar röra på sig och ha ljud och röster i sig. Då jag började med film ideen så tänkte jag om det skulle bli animation till först, lite anime aktigt eller någon sorts stop motion men efter en stund så blev det till live action. Det var också enklare att bara filma än att rita hundratals teckningar till animation. Men jag känner av att jag vill testa det nog.

2.1 Inspiration Från Film till Måleri och Måleri till Film.

Jag har älskat filmer och tv-serier länge, jag har fått mycket inspiration från dem till min konst. Min personliga hjälte och största inspirationskälla inom konstvärlden är konstnären, filmskaparen, målaren, hantverkaren, skrivaren och musikern David Lynch. Mitt tecknande har fått inspiration mer av japansk konst, men speciellt mitt måleri har fått enorm påverkan från Lynch's verk, det började med tv-serien Twin Peaks som han och Mark Frost tillsammans skapade, då jag under första eller andra studieåret såg genom serien ändrades min bild och idee värld **totalt**. Jag började måla mycket rum, byggnader, interiörer, möbler, röda gardiner och el relaterade föremål och platser. Jag fick från Lynch och senare Edward Hopper min kärlek för det magiska och underliga som kan ske inne i ett rum och med föremålen som finns inne i dem. Jag tycker om att använda vardagliga föremål och platser på ett sätt som gör dem mer underliga och dröm aktiga, att placera olika föremål omkring i ett rum kan ge en underlig atmosfär fastän allt borde vara "normalt". René Magritte hade en liknande ide med det att han transformerar vardagliga och bekanta föremål och ger åt dem en mer fantastisk och magisk "realistisk orealism" .

It is a union that suggests the essential mystery of the world. Art for me is not an end in itself, but a means of evoking that mystery.

René Magritte on putting seemingly unrelated objects together in juxtaposition.

Glueck s. 19

Till min stora glädje hade Lynch tydligen haft samma ide att flytta sig från måleri till film, en lust att se målningar röra på sig. Det är definitivt på grund av Lynchs filmer att mitt intresse att göra film har blivit så starkt. Lynchs film *Eraserhead* var speciellt viktig som inspiration för mig då jag filmade. Mina målningar har haft stor påverkan på filmande, då jag byggde scenerna till filmen så försökte jag göra dem i samma stil som mina målningar. Man skulle nästan kunna säga att filmen är en fortsättning på målningarna, fastän mina målningar har inte mycket människor i sig. De har nu sakta börja få mer mänskliga aspekter till sig. Filmerna har väldigt mycket samma föremål i sig som mitt måleri. Filmens scener är uppbyggda som målningar och målningarna är uppbyggda som filmscener.

3. Skillnad med Måleri och Film

Det är intressant att se hur man "översätter" en ide till film eller måleri. Jag kan vara ensam då jag gör en målning men när man kommer till film kräver det såklart andra människor, samarbete, planering, intresse och förstånd oftast såklart kan man göra en film helt ensam men det är svårt. Bildmässigt är mina målningar och filmerna likadana, man kan säga att de hör till samma värld. Största visuella skillnaden är att mina målningar är färggranna och filmerna är i svartvitt, jag hade tänkt att filma den i färg men svart-vitt ger en viss surrealistisk drömmig atmosfär, en äldre känsla och dessutom anser jag att det är väldigt vackert. Svart blir också ordentligt svart, med ett skönt djup.

De finns lite människor i mina målningar jämfört med filmerna. Såklart kan inte en målning röra på sig den är också okapabel av att producera ljud, det är "endast" en frusen och fast bild av det man målat. En målning är ett fast objekt du kan röra, dofta och "känna" av. En film är mera, det är ljud, ljus, rörelse, språk, människor, intrig....etc. De finns mera hjul som man måste sköta om och olja i en film medan en målning kan stå i ett rum ensam för sig själv och "göra ingenting" där.

4. Plot och Karaktärer

Onion Cutters intrig:

En man förlorar sitt arbete som lökskärare och sedan försöker han hitta ett nytt arbete.

Detta är **Allting** som jag ger. Det finns inget mera att sätta in, den är det vad den är.

Plats, Infattning & Miljö

Utspejar sig i en stad men var den är vet man ej. De hörs ljud och människor i distansen men ingen ses. Detta är inte en bekant "värld".

Ingen har ett namn, de är alla okända. De är endast kända med deras ockupering som t.ex Christa Fribergs och Elin Löfs karaktärer är nämnda Knitting Woman 1 och Knitting Woman 2 eller Ilari Peltomäki som The Smoking Man. Världen är underlig, främmande och opassande. Tid och plats är förvirrande.

Central Karaktärerna:

Isaak Järnmark: The Sad Man. Conny Emmerstedt: The Smiling Man.

The Sad Man: Han är ledsen men hans påse är bekväm och "värmande".

The Smiling Man: Han är glad, "för glad". **Främmande.**

5. Surrealism

Surrealism uppkom ungefär på 1920-talet, termen blev coined av Guillaume Apollinaire. Det började som poesi och senare utvecklades den till fler konstfält. Den har delvis fått sitt ursprung från Dadaismen, men Salvador Dali påstod att dess förfäder kan gå tillbaka så långt som till 1500-talet, med konstnärerna Hieronymus Bosch och Giuseppe Arcimboldo. Känt för att vara bisarrt och underligt. Den tog fram det undermedvetna hos dess konstnärer. Surrealistiska verk kan t.ex i en målning med en massa vardagliga objekt eller mat som bygger upp en person som hos Giuseppe eller som med Dalis målningar klockor som smälter eller underliga varelser som går längs målningen. Underlig arkitektur och skuggning uppstår också i flera konstnärers verk.

(<https://www.theartstory.org/movement/surrealism/history-and-concepts/#nav>)

5.1. Min Surrealism

Surrealism har nu länge intresserat mig. De har inte alltid varit mitt ämne, först så var det mer fantasi och magi. Men det är surrealism och magisk realism som jag är ute efter, att transformera det normala till onormalt och främmande men ändå ha en viss bekanthet till sig. Som t.ex. Salvador Dali fastän jag tycker om hans måleri så är de lite för surrealistiska för min smak, de måste ha mer realism och "verklighet" i sig som t.ex Edward Hoppers måleri. Hoppers målningar är såklart inte direkt surrealistiska men för mig har de något i sig som ger en känsla av konstighet och undran. Människorna i dem känns som om de är den enda personen i rummet fastän det kan finnas flera personer i rummet med dem, men ingen av personerna tycks märka eller ge uppmärksamhet till varandra. Deras blick möts aldrig, som om de skulle vara i sin "egen värld". Jag får en känsla av att då man ser på hans måleri verkar det som man spionerar på de omedvetna figurerna, blicken kommer oftast genom ett fönster, vi ser in på den ensamma människorna i rummen och platserna. Han var själv väldigt resistant till att förklara sin konst, då han själv förklarade något om sina verk verkade det naivt.

(Kranzfelder s. 1)

För det mesta så är inget "direkt" surrealistiskt i min konst allting finns i vår värld, ifall man inte räknar med mina "kött varelser" som kryper på golv eller faller ut från hål eller eluttag. Jag tycker om att förvränga den mänskliga formen i måleri, liknande som Francis Bacon. Hans människor är brutala och våldsamma, de har en mänsklig form i sig men den förvrängs och blir skrämmande. Bacon gillade göra porträtt och sa att då när de skall analyseras så kommer man inte att veta eller ha svårt att förstå hur han har målat dem. (Sylvester s. 11)

Jag vill placera föremål och personer på så sätt att man ser att detta är verkligt men något är ändå "fel" eller "off". Jag tycker om mysterium, det är ofta vad jag försöker sätta in i min konst, något som får en att skrapa till huvudet och undra varför och hur. Inget är mer trist och hemskt än att få alla svaren genast givna till en, man måste kunna

ha en chans att "drömma" och lista ut vad som sker. Jag älskar det då man får se de många olika sätten människor ser på och förstår något, det visar hur fantastiskt många sätt olika människor ser och tolkar världen. Jag vill göra denna film i en främmande och underlig plats fastän igen så ser man att allting är "normalt", men språket och handlingarna karaktärerna gör är lustiga och absurda som i en diskussion i filmen då The Sad Man nämner att hans hund är död så skrattar The Smiling Man till det vilket är hemskt men ändå roligt på ett helt absurt och "fel" sätt.

6. Rum

Min konst innehåller ofta rum. De kan vara "tomma" på det sättet att ingen är i dem men det händer något ändå i dem. Mina teckningar som har rum är oftast fyllda med människor mer än mina målningar de är mer "tomma". Jag är inte helt säker vad i rummet som är så attraktivt till mig, kan vara att det är all geometri som uppstår i rum och med föremålen i det. Mycket av människo handling och liv händer i rum så de har någon samband till det mänskliga fastän de kan vara tomma på personer. Men jag gillar att bygga upp rum "fel" och konstigt, igen ha en onormal placering och användning av det som finns i ett rum. Edward Hoppers användning av rummet är otroligt, han transformerar ett "vanligt" utrymme och dess människor till något dolt och ger åt det en viss mystik, jag får en sådan känsla av hans måleri. Fastän de är realistiska och vanliga platser så har de en magisk realism i sig.

6.1. Geometri i Rum

Jag tycker om raka streck, hörn och former som väggar och möbler, de vassa formerna som kommer till är intressanta. Att se fyrkanter och trianglar och geometriska former i det "tomma" i verken intresserar mig, jag ser det som sektioner och delar av en helhet. Då jag ser på mina verk så är det två olika bilder, det man direkt ser med platsen, föremålen och människorna sen de "gömda" geometriska formerna som uppstår i strukturen av teckningar eller målningar. Rum kan också vara väldigt enkla på det sättet att det är ett litet område med ett par saker i sig, man måste inte ha ett helt enormt

öppet landskap till att få något att "ske". Det "tomma" i rummen kan fyllas med imaginära meningar och händelser, den kan kännas påträngande med hur trånga och små de kan verka som. Termen **Less is More** kan användas i jämförelsen med ett rum och landskap.

7. Syfte: Min Mardröm

Jag tycker inte om att diskutera syfte till det jag gör, jag hatar det, de förstör konsten ifall jag måste stå där och förklara till någon vad som sker och vad något betyder. Inget är mer hemskt än att avslöja det vackra dolda. Jag kommer inte att ge en förklaring till det som sker i filmen eller vad något kan "betyda", filmen är vad den är, det är allt som behövs. Jag vill att människor skall ifrågasätta och tänka på det vad de ser. Jag vill göra en "vardaglig" situation med abstrakta saker och händelser, lite som verkligheten den kan vara normal med det kan börja hända absurda och underliga saker till människor dagligen.

"It makes me uncomfortable to talk about meanings and things. It's better not to know so much about what things mean. Because the meaning, it's a very personal thing, and the meaning for me is different than the meaning for somebody else."

David Lynch on most of his films.

<https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Creator/DavidLynch>

8. Process

Då jag började så var det mer en massa enstaka scener som kom till mig under åren och månaderna före jag bestämde att jag ska göra film. De som plötsligt kom åt mig så skrev jag ner, vore det före jag gick och sova eller bara satt och lyssna på musik. Ideen kom möjligen åt mig på första eller tidigt på andra året av skol studierna. Jag hade ideen att filma två personer som sitter vid ett bord och har en diskussion om något absurt och underligt. Deras prat skulle vara långsamt och hackigt, obekvämt för vanliga människor som har en diskussion. De skulle prata mera "emot" varandra än med varann. Deras diskussion skulle förvränga sig och gå åt helt andra håll än vad som börjats med. Jag ville göra filmen relativt enkel, med inte så många scener och karaktärer. **Less is more.**

Då jag började med filmen så det som jag hade mest problem med var att hitta var allt detta skulle filmas. Jag hade planerat att bara filma i skolan först men började kolla på byggnader runt skolan som man möjligen skulle kunna ta sig in i. Eventuellt kontaktade jag staden gällande en byggnad som ligger bredvid skolan, skolgatan 10. Utrymmet passade väl för hur jag hade tänkt mig att inomhusscenerna skulle se ut. De passade faktiskt nästan för bra, nästan som om det var meningen att jag skulle fara dit och filma. De enda som inte var perfekt var golvet och väggarna men annars var det väldigt mycket så som jag planerat. Jag började få helheten i mitt huvud klar då jag kom på den roliga ideen att någons arbete skulle endast gå ut på att skära lök. Det var och är en så absurd ide att det passade perfekt och gifte ihop resten med det jag planerat. Det gav också titeln till filmen.

9. Musik: Ett fantastiskt vackert verktyg

Jag lyssnar konstant på musik. Jag lyssnar på det nästan under alla konstnärliga sessioner som jag har, oberoende på vad som sker lyssnar jag på det. De hjälper mig att få ideer, som t.ex en titel på en sång, ett ord eller en mening kan väcka en komplett bild för en målning eller flera föremål i målningen. Då jag lyssnar på det och gör konst så faller jag nästan in i en meditation, ett automatiskt tillfälle kan ske var jag nästan inte ens tänker på vad eller hur jag målar. Att lyssna på musik och göra konst vore det måleri, teckning eller bara skrivande är ett av de mest härliga sakerna jag kan tänka på, det är **fantastiskt**. Musik har en stark och viktig plats i mitt konstliv.

Jag har börjat namnge alla mina målningar efter musiktitlar. Helt enkelt på grund av att jag älskar musik och vill hedra en viss sång eller artist. Ett par av dem är väldigt mycket "styrda" av sången de är nämnda efter, t.ex Killer Queen målningen har mycket i sig direkt taget från meningar i sången som, *In her pretty cabinet, Caviar and cigarettes, Dynamite with a laser beam, Guaranteed to blow your mind* etc. Någon gång nämner jag dem efter en låt bara för att ett visst namn känns passlig/korrekt. Alla är inte helt styrda efter låtens namn och text, som för The Wonder Of You målningen, jag gillar titeln väldigt mycket . Musik komplementerar väldigt väl med ideer jag får till konst, de kan förstärka ideer för en målningen eller då jag skriver på en film scen. Helt som med måleriet har jag fått hela film intriger eller scener från musik. Jag måste bara höra en

sång för att ideer börjar uppstå, då och då letar jag igenom en sång för material genom att ordentligt lyssna på dem och läser texten.

10. Metod

Jag filmar med en kamera och har filmat alla scenerna i filmen. Jag har använt mig av ett stativ till att få stilla scener (**Väldigt viktigt**). Har fått hjälp med ljudet från ett flertal människor, de har stått och pekat bommen medan jag har manat kameran. Jag har aldrig förr gjort en film eller haft mycket kunskap med teknik, men nu när jag har påbörjat det så har jag upptäckt att det är fantastiskt. Jag har alltid tyckt mer om traditionell konst än det digitala, det har känts på något sätt mer "verkligt" och "ordentligt". Man känner av blyet då det skrapas på papper och doften av träd. Dofte och texturen då man målar med olja är så fint. Man känner av det, istället för att stirra på en skärm men igen nu när jag börjat bli mer intresserad av det digitala iallafall filmmässigt så måste jag erkänna det är väldigt konstnärligt tillfredsställande.

11. Källförteckning & Litteraturlista

1. Sylvester. D. red. eds. 1980, The Brutality of Fact, Interviews with Francis Bacon Printed and bound in Singapore by Craft Print International Ltd, Thames & Hudson Ltd, 181A High Holborn, London WC1V 7QX
2. Glueck. Grace. eds. "A Bottle Is a Bottle"; The New York Times, 19 December 1965. <https://www.nytimes.com/1965/12/19/archives/a-bottle-is-a-bottle.html>
3. Kranzfelder. I. eds. 1995 The Secularization of Experience s. 37-55 Edward Hopper, Vision of Reality Benedikt Taschen Verlag GmbH Hohenzollernring 53, D-50672 Köln, Printed in Germany
4. Jung. C.G. 1999. Mitt Liv: minnen, drömmar, tankar Norhaven a/s Wahlström & Widstrand, Stockholm
5. <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Creator/DavidLynch>
6. <https://www.theartstory.org/movement/surrealism/history-and-concepts/#nav>

7. Kaitaro. T. 2007 Surrealismen: från poesi via det spontana strecket till Dalí och tillbaka s.97-103 Salvador Dalí - Surrealist ! Art-Print Oy Emma-Moderna konstmuseet i Esbo publikationer 13/2007, Esbo

12. Tackord

Jag vill tacka alla som hjälpt mig att få min vision fram:

**Marika Holm
Ingela Bodbacka-Rak
Ilari Peltomäki
Conny Emmerstedt
Isaak JärnMark
Christa Friberg
Elin Löf
Joakim Finholm
Mira Sandström
Gabriele Alisch**