

Trine Marie Melvold

BA3 Keramikk

Eksamenstekst 2022

Keramisk alt



Innholdsfortegnelse

KERAMISK ALT	1
DYPE RØTTER.....	4
FRA ULIKE PERSPEKTIVER FINNER VI NYE UNIVERSER	8
NÅR OPPVASKKUMMEN OGSÅ ROMMER UNIVERSER	10
GRESK YOGHURT	11
KOSMISKE KROPPER.....	14
AVSLUTNING	20
LITTERATURLISTE	21
BILDELISTE	22

Husker du første gang du fikk er glimt av hvor stort universet er?

Eksistensielt perspektiv.

Følelsen av det helt banale universet,

En unngåelig ubetydelighet og en overveldende evighet.

Tanker som gir meg grøssninger oppover ryggen, men ro i sjelen på samme tid.

Jeg er her, i kontroll, uten kontroll. I rom, mening og vekst.

Du er her, i kontroll uten kontroll. I rom, mening og vekst.

Universer i keramikk

Hvordan kan jeg bruke et medium som ferdigstilt oppleves statisk, tungt og livløst – til å skape arbeider som uttrykker noe levende, voksende og flytende? Arbeider som utgjør et eget lite univers.

Jeg jobber med utprøving av en teknikk, å bruke sprøytepose til å komponere motiver i leire. Og gjennom bruk av denne teknikken, kan jeg oppnå andre fysiske og estetiske uttrykk en hva andre teknikker tillater?

Gjennom denne teksten vil jeg legge frem hvordan kunstnerne Yayoi Kusama, Ebony Russel Gabriela Reyes Fuchs, Georgia O'Keeffe, bildearkivet til NASA, og hverdagsbilder tatt av oppvaskkummen. Alle har vært inspirasjonskilder til mitt arbeid. Disse har vær med på å forme min kunstneriske praksis, fra hvilke materialer og verktøy jeg benytter i verkstedet til hvilke tanker som okkuperer hjernen min.

Dype røtter

Yayoi Kusama sitt verk *Gleaming lights of the souls* (2008) fikk jeg oppleve for 4 år siden i Louisiana Museum of Modern Art. Et av Kusama sine mange «infinity mirror rooms». Følelsen jeg fikk av å gå inn i det uendelige rommet hvor grenser i tid og rom hviskes ut, har plantet dype røtter i langtidshukommelsen min. Jeg ble slukt av kontrasten fra å gå rundt i det folkerike museet, for så å stå alene inne i et lite lukket rom. Helt uten en følelse av å være innesperret, men heller opplevelsen av å bli trukket inn i en verden. På samme måte som Kusama, ønsker jeg å dra publikum inn i mine installasjoner, og videre inn i hver enkelt skulptur som rommer detaljer man kan undersøke i dagevis. Jeg ønsker å formidle en lignende følelse av evighet og eksistens.



Bilde 1: Kusama, Y, *Gleaming lights of the souls*, 2008

Sprøytepose

Julen 2020 ga jeg mamma en sprøyteposeprofil til gave, et verktøy først og fremst brukt i forbindelse med baking, gjerne dekorering av kaker. Rundt samme tid dukket Ebony Rusell opp i min instagram-feed, en kunstner basert i Australia, som bruker sprøyteposen til å bygge skulpturer i keramikk. Blandet med en hjemlengsel bygget opp av pandemien som skilte meg fra familien, gjorde at jeg søkte etter noe kjent, trøstende og beroligende. Alt dette sådde frøet til prosjektet. Å kunne bruke kjente bevegelser og rutiner som fulgte med et bake-rituale. Bevegelser jeg allerede hadde i fingrene. Som jeg lærte av mamma. Som jeg nå kunne benytte i verkstedet.

Ebony Rusell sine skulpturer og hvordan hun bruker sprøyteposen er inspirasjonen jeg har dratt fra hennes kunstneriske praksis. Bildet under viser et eksempel på hvordan Rusell bruker teknikken til å bygge form og struktur samtidig i sine skulpturer. Fascinert over hvordan denne teknikken kan brukes, ønsket jeg å utforske dette selv. Hvordan kunne jeg bruke teknikken, gjøre den til min egen og utvikle mitt eget formspråk med den?

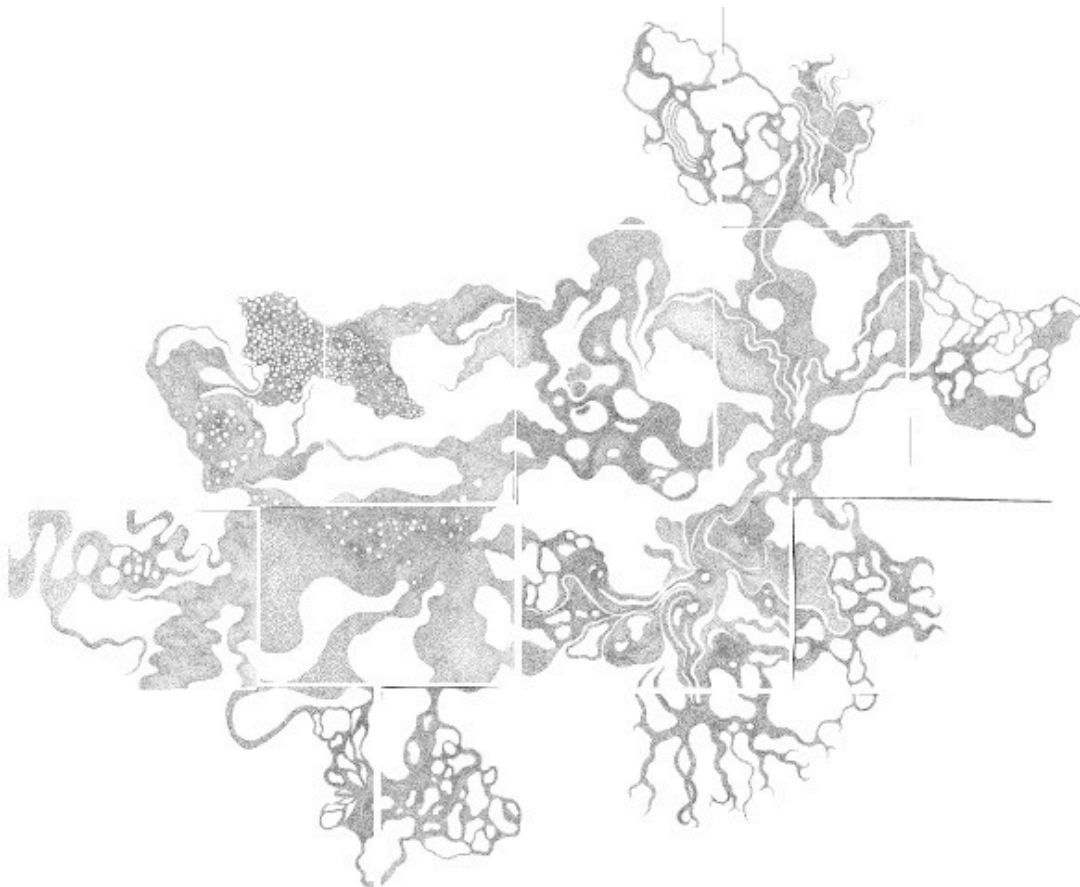


Bilde 2: Ebony Russell, 'Decorative Urn: Pink and Useless and Decorative Urn: Blue and Hopeless' (2020)

Det startet med sprøyteposen. Men før jeg virkelig fikk startet opp i verkstedet, stengte verden ned. Jeg ble sittende stille, i en liten leilighet, med tid og eksistensielle spørsmål i overflod. Uten mulighet for å jobbe med keramikk hjemmefra. Med keramikk utelukket fra min praksis, benyttet jeg meg i mellomtiden av papir og tusj. Dette førte til verket *Langsom fordervelse*, vist på bildet under. Et verk satt sammen av ark i A6 format (10,5 x14,8cm), hvor motivet består av små prikker som brer seg over grensene mellom arkene. En lignende evighet i repetisjon, som mange av Kusama sine verker. de ekspanderer utenfor sine avgrensninger (arkene) i likhet med Kusama sine «infinity mirror rooms». På grunn av veggene kledd i speil gir de en illusjon av rom som er uendelig store rom, som ekspanderer parallelt med blikket. De flykter lenger og lenger inn i speilingene, på jakt etter en ende som går ut over sine fysiske avgrensninger.

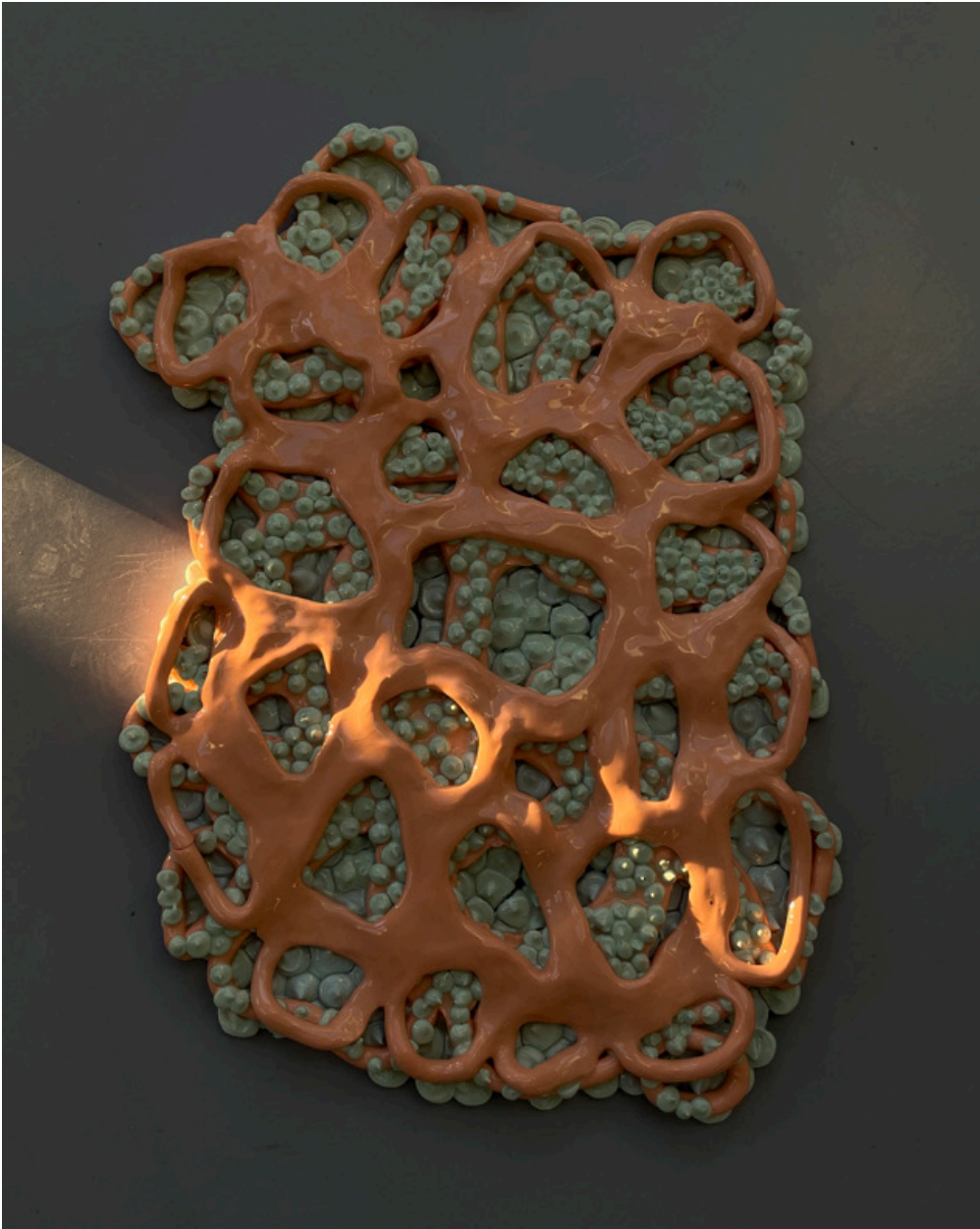
«our earth is only one polka dot among the million stars in the cosmos»¹

- Yayoi Kusama



Bilde 3: Trine Marie Melvold, *Langsom fordervelse*, 2020, ca. 60cm x 70cm bilde av verk, satt sammen av 14 ark, hvert ark måler 10,5x14,8cm

¹ Taft, C. Hoptman, L. Tatehata, A. 2019, s.122



Bilde 4: Trine Marie Melvold, Soft Basins, 2021, Porselen, mål: ca. 64cm x 42cm, 2021

Tilbake i verkstedet henger repetisjonen igjen, prikkene tar nå form i keramikk, gjennom en sprøytepose. I likhet med mange av Kusama sine verk jobber jeg med skulpturer i mine installasjoner. De første arbeidene startet ut som nesten 2-dimensjonale/ flate skulpturer/ relieffer i leire, som senere ville utvikle seg i form, størrelse og farge.

Fra ulike perspektiver finner vi nye universer

Når man først har begynt å dvele ved eksistensielle spørsmål, er det ikke så lett å legge dem fra seg. Oppslukt av tankene som følger med, googlet jeg gjennom internett og fant noen bilder av det jeg øyeblikkelig tok for å være stjernetåker, men som endte opp med å være noe helt annet. Man kan se på aske, gjennom et mikroskop. Asken fra kremerte avdøde mennesker. Det som kommer til syne, er universer. Kunstner og fotograf Gabriela Reyes Fuchs gjorde akkurat dette etter hennes far gikk bort, i håp om å finne «noe», svar eller trøst. Det som viste seg for Fuchs var en ny dimensjon av universer. I hennes fars aske kunne hun se noe som lignet stjernetåker og galakser. Bildet 5 er tatt av Fuchs, det er hennes fars aske sett gjennom mikroskop.



Bilde 5: Ruchs, G R. Dead Soon

Det fasinerer meg at vi kan se universer. Visuelle landskap vi kjenner som universet, når vi ser bilder tatt av teleskop som Hubble. Men også å se lignende landskap i aske. Visuelle universer, fra et nytt perspektiv. De ulike perspektivene ønsker jeg å gjengi i mine arbeider.

«Universet er alt som eksisterer av rom, energi og materie.»²

Universet, tidløst/evig og eksistens - dette er kanskje de største og mest ubegripelige begrepene vi forholder oss til. I en naturfagstime på ungdomskolen, kanskje tidligere, ble vi introdusert for atomer - elektron, nøytron og proton. Og jeg vet ikke om verden raste sammen, eller datt på plass for meg når dette ble forklart. At alt rundt oss, og oss selv er bygd opp av disse små byggeklossene. Tanken om at alt er forbundet i en rundgang, alt er bygd opp av stråling, materie og mørk energi. Energi som har fått forskjellig rom, og utviklet seg deretter.



Bilde 6: NASA, «X»-ploring the Eagle nubula and 2pillars of creation, Hubble Telescope

² Store Norske Leksikon, Univers.

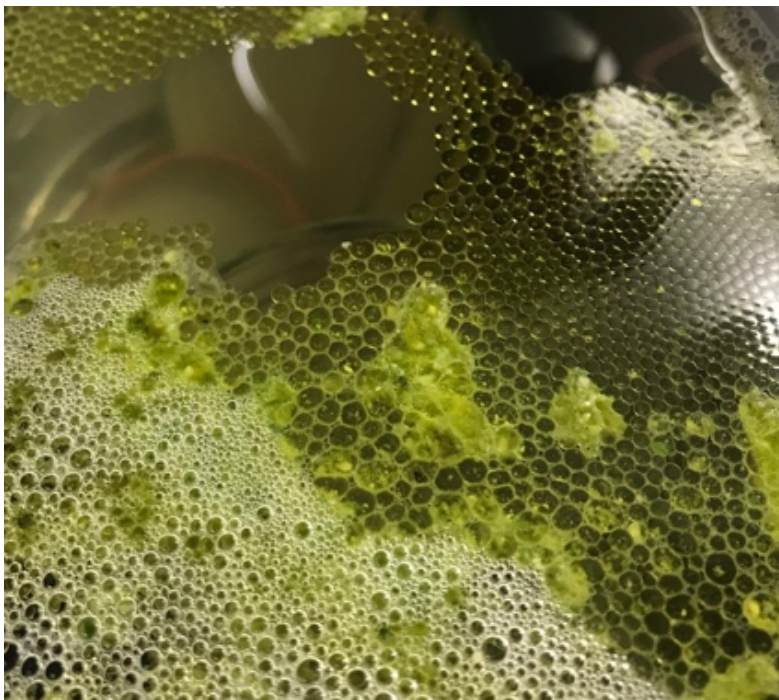
Når oppvaskkummen også rommer universer

Jeg finner oftest inspirasjon i små glimt i hverdagen. Som for eksempel, såpe blandet med pestorester, flytende på overflaten i oppvaskkummen. Oppvaskkummen er en hverdagslig begivenhet, noe vi ofte ikke legger merke til, eller synes er veldig spesiell eller tiltrekkende. De aller fleste ville nok helst sett at oppvasken var ferdig vasket allerede. Som får meg til å tenke på et sitat fra Georgia O'Keeffe, der hun snakker om sine store blomstermalerier.

“When you take a flower in your hand and really look at it, it’s your world for the moment. I want to give that world to someone else. Most people in the city rush around so, they have no time to look at a flower. I want them to see it whether they want to or not.”³

- Georgia O'Keeffe

Jeg leser dette sitatet som en oppfordring til å ta inn verden, virkelig se på blomster og andre objekter som omgir oss i hverdagen. Du er den eneste i universet som ser på denne tingen, dette landskapet fra dette perspektivet, akkurat nå. Det eksisterer bare hvordan du opplever det akkurat nå.



Bilde 7: Trine Marie Melvold, Bilde av pesto- og oppvaskvann, 2020

³ 10 Amazing Quotes by Georgia O'Keeffe on Her Birthday.

Gresk yoghurt

Leire er et materiale hentet opp fra jorden, bygd opp av mineraler og vann. keramikk er et materiale som har potensiale til å overleve meg, med flere tusener av år. De første keramikkgjensstandene vi kjenner til har blitt datert tilbake til ca. 30 000 f.vt. Denne formen for udødelighet gir et nytt lag knyttet til evigheten jeg ønsker å formidle.

Jeg bruker forskjellige leiretyper, alt etter egenskapene til hver enkelt leiretype og hvilke uttrykk de gir. Men jeg bruker ikke alltid leire i den faste, plastiske formen den normalt gjenkjennes i. Fra 20kg poser med kompakt leire, bryter jeg leiren ned bit for bit med hendene. Bitene legges i vann, og denne grøten får svulle i flere timer, om ikke dager. Når leira minner om risengrynsgrøt, bruker jeg armene til å røre rundt i den store bøtten. Jeg moser leiren, og mikser den sammen med en stavmikser, til den har en konsistens som er et sted imellom pisket krem og gresk yoghurt. Videre benytter jeg kjøkkenredskapet sprøyteposen, smører leiremassen ned i posen og presser massen ut gjennom en profil. Ved å benytte dette verktøyet, får jeg bevege meg i en verden mellom ekstruder⁴ og 3D-printing. Jeg beveger armen med sprøyteposen og legger igjen motiver og strukturer. Friheten sprøyteposeteknikken gir er viktig for å bevare det organiske uttrykket i skulpturene. Teknikken gir meg mulighet til å oppnå ørsmå detaljer på få sekunder.



Bilde 8: Trine Marie Melvold, Prosessbilder, innblanding av fargepigment i porselensleire, 2022

⁴ Ekstruder, verktøy for å presse et materiale gjennom en profil, for å lage ønsket form. Profilen er ofte i metal og i større formar.



Bilde 9: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, 2022, sprøytepose på keramisk skulptur



Bilde 10: Trine Marie Melvold, skulptur i porselen, 2022

Kosmiske kropper

Når man jobber med flere typer leire, forskjellige oppbygninger og råstoffer, og gjør det naturligvis at de oppfører seg forskjellig. De kan tørke i forskjellig hastighet, oppføre seg forskjellig under brenning. Jeg har valgt å bruke flere typer leire sammen i disse skulpturene. For å utfordre hvor mye jeg kan manipulere leiren. De ulike leiretypene har fordeler og egenskaper jeg vil utnytte. Den grå steingodsleiren med mye chamotte⁵ tilsatt, er en god leire til base, en struktur som skal bære, som fundamentet og skjelettet til et hus. Videre bruker jeg en rødbrun leirgodsleire, denne inneholder ikke like mye chamotte som gir et glattere uttrykk, og gir en mørk, spettet brunfarge. Og porselen. Porselenet gir et enda glattere uttrykk. Porselenet er også en leire som kan tilsettes fargepigmenter, hvor det vil gi gode fargerresultater.



Bilde 11: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, keramisk skulptur, 2022 Foto: Jonas Been Henriksen

⁵ Chamotte: Brent leire, knust til fin sand, blandet i plastisk leire for å gjøre leiren stabil og bedre egnet til bygging.

Bilde11 viser to skulpturer, disse er bygd med pølseteknikk. Den plastiske leira blir delt opp i mindre porsjoner, for så å bakes ut som pølser, og stables i høyden. Man kommer til et punkt i byggingen hvor tyngdekraften begynner å ta større og større del i prosessen. Formene vil svaie ut og inn om man ikke kjemper hardt imot. Lar man leiren føre dansen vil den bevege seg mot en organisk oppbygging fremfor rette linjer og flater. Dette gjør jeg til min fordel, da jeg vil oppnå et organisk uttrykk. Hullene som går igjennom skulpturene, er laget med ekstruder. Hule pølser som nå utgjør skjelettet til skulpturene, vist på bilde 12.



Bilde 12: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, viser innsiden av skulptur, startfase av byggingen, bildet er tatt oven ifra. 2021

Kanalene som beveger seg gjennom kroppene til skulpturene slipper gjennom lys, men blir i seg selv sorte hull inn i skulpturene. Former man blir dradd imot, trekkes inn i.



Bilde 13: Detaljbilde, Keramisk skulptur, 2022, foto: Jonas Been Henriksen



Bilde 14: First image of a black hole (10.04.2019) Event Horizon telescope Collaboration)



Bilde 15: Trine Marie Melvold, keramisk skulptur 2022, Foto: Jonas Been Henriksen



Bilde 16: Hubble snapsa special stellar nursery

Fargene jeg har blandet inn i porselenet, har blitt valgt ut ifra bilder, tatt av satellitter. Et av bildene kan ses over. Her ser man fargepletter som utgjør stjerner og konturer av stjernetåker. Andre farger jeg bruker inn i mine arbeider er i selve kroppene til de større skulpturene og steingodsleiren får en lys sandfarge. Kroppene er ikke glasert med transparent blank glasur, slik de mindre arbeidene og toppene på de større. Kroppene ville jeg la være i sin matte, grove form. De står i kontrast til de blanke pastellfargene som de omgis med.



Bilde 17: Trine Marie Melvold, detaljbilde, keramisk skulptur, 2022, foto: Jonas Been Henriksen



Bilde 18: Trine Marie Melvold, Bilde av Utstilling under tverrfaglige uker, 2021

Bilde 18 er fra en utstilling i forbindelse med en gruppekritikk. En utprøvelse av hvordan jeg ville silt ut verkene. Her vist sammen med papirer hengende på vegg, og liggende på gulv, sammen med skulpturene, og med mange små elementer i keramikk. Jeg vil bruke rommet utstillingslokalet på same vis, med bruk av plassering på gulvet i hovedsak. Skulpturer og mindre elementer satt sammen i installasjoner. De enkelte skulpturer og elementer skal kunne stå alene som verk, men jeg ønsker å sette de sammen i et rom. Naturlig lys fra vinduer i rommet.

Avslutning

Gjennom dette arbeidet har jeg opparbeidet en kunnskap rundt å bruke hver enkelt leiretype med dens fysiske og estetiske egenskaper i tankene. Jeg har erfart hvordan de ulike leiretypene kan oppføre seg sammen og alene. Sprøyteposeteknikken inspirert av Ebony Russel har jeg nå gjort til min egen. Ved bruk av denne teknikken kan jeg få leiren til å se ut som den smelter og renner. Mitt formspråk kommer til syne i skulpturene mine. Samtidig er teknikken noe jeg videre vil fortsette å arbeide med.

Litteraturliste

Taft. C, Hoptman. L, Tatehata. A. (2017). *Yayoi Kusama*. Phaidon

Store norske leksikon, Universet.

<https://snl.no/universet>..... Hentet 16.02.2022

Artnet: 10 Amazing Quotes by Georgia O'Keeffe on Her Birthday.

<https://news.artnet.com/art-world/10-quotes-georgia-okeeffe-birthday-749411>

Hentet 09.03.22

Bildeliste

Forsidebilde: Trine Marie Melvold, detaljbilde, porselen og steingods leire, skulptur, 2022...	1
Bilde 1: Kusama, Y, Gleaming lights of the souls, 2008	4
Bilde 2: Ebony Russell, 'Decorative Urn: Pink and Useless and Decorative Urn: Blue and Hopeless' (2020) https://www.johnmcdonald.net.au/2020/karl-wiebke-ebony-russell-lea-ferris-dave-teer/ Hentet 16.04.2022	5
Bilde 3: Trine Marie Melvold, Langsom fordervelse, 2020, ca. 60cm x 70cm bilde av verk, satt sammen av 14 ark, hvert ark måler 10,5x14,8cm.....	6
Bilde 4: Trine Marie Melvold, Soft Basins, 2021, Porselen, mål: ca. 64cm x 42cm, 2021	7
Bilde 5: Ruchs, G R. Dead Soon https://www.lensculture.com/projects/410923-dead-soon Hentet 13.04.2022	8
Bilde 6: NASA, «X»-ploring the Eagle nubula and 2pillars of creation, Hubble Telescope https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/images/x-ploring-the-eagle-nebula-and-pillars-of-creation.html Hentet 17.04.2022	9
Bilde 7: Trine Marie Melvold, Bilde av pesto- og oppvaskvann, 2020	10
Bilde 8: Trine Marie Melvold, Prosessbilder, innblanding av fargepigment i porselensleire, 2022	11
Bilde 9: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, 2022, sprøytepose på keramisk skulptur.....	12
Bilde 10: Trine Marie Melvold, skulptur i porselen, 2022.....	13
Bilde 11: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, keramisk skulptur, 2022 Foto: Jonas Been Henriksen	14
Bilde 12: Trine Marie Melvold, Prosessbilde, viser innsiden av skulptur, startfase av byggingen, bildet er tatt oven ifra. 2021	15
Bilde 13: Detaljbilde, Keramisk skulptur, 2022, foto: Jonas Been Henriksen.....	16
Bilde 14: First image of a black hole (10.04.2019) Event Horizon telescope Collaboration) https://eventhorizontelescope.org/press-release-april-10-2019-astronomers-capture-first-image-black-hole Hentet 18.04.22	
Bilde 15: Trine Marie Melvold, keramisk skulptur 2022, Foto: Jonas Been Henriksen.....	17
Bilde 16: Hubble snaps a special stellar nursery Bilde 19: Hubble snaps a special stellar nursery https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hubble-snaps-a-special-stellar-nursery Hentet 19.04.2022	18
Bilde 17: Trine Marie Melvold, detaljbilde, keramisk skulptur, 2022, foto: Jonas Been Henriksen	18
Bilde 18: Trine Marie Melvold, Bilde av Utstilling under tverrfaglige uker, 2021	19