

Prosjektsammendrag

«Tegning, form og drama»

*En personlig kunstnerisk forskningsreise
fra tegning til film*

Stipendiat ved KHiO, avd. Design

Bendik Kaltenborn

26. november 2021

Jeg er en tegneserieskaper og illustratør som i mitt prosjekt utforsker overgangen mellom tegning og film ved å selv foreta reisen fra papir til film gjennom å regissere en kortfilm basert på mine egne tegneserier. Og bare for å luke ut en potensielt forståelig misforståelse først som sist så vil jeg understreke at det ikke er snakk om tegnefilm men film med skuespillere og kamera, såkalt «live action».

Film basert på tegneserier er blitt et stort fenomen de siste 10-20 årene men selv om mitt prosjekt også går ut på å adaptere tegneserier til film er essensen hos meg *hvem* som foretar adaptasjonen; nemlig tegneren selv, som i dette tilfellet er meg. Eksempler på tegnere/billedkunstnere som har tatt veien fra tegning til film jeg vil trekke fram er Marie Louise Ekman, Jorunn Myklebust Syversen, David Lynch og Federico Fellini, for å nevne noen.

Jeg vil foreta denne kunstneriske forsknings-reisen i *første hånd* og oppleve og erfare hva som skjer når en tegner bestemmer seg for å lage film, mens jeg dokumenterer underveis. Som utgangspunkt og «labrotte» har jeg valgt tegneserieboken min Liker stilen (2013) som jeg vil lage en kortfilm av med samme navn.

For meg handler prosjektet i stor grad om å ha et sterkt uttrykksbehov og se på hva som skjer med dette når man endrer uttrykksform, i mitt tilfellet fra tegning til film. Jeg er nysgjerrig på hva som ligger i overgangen mellom disse to kunstformene. Tegneserier er jo nært beslektet med storyboards, og som serietegner er jeg vant til å jobbe med karakterer, dialog, timing og mye annet som også gjelder for film. Er mine erfaringer som serietegner overførbare, og kan de til og med tilføre noe nytt når jeg beveger meg over i film? Hva skjer med fortellingene mine når man kan jobbe med «stemningshevende» virkemidler som lyd, musikk, og full kontroll på tidslinjen? Hvordan vil mitt visuelle univers påvirkes når det forlater papiret og gestaltes gjennom skuespillere, sminkedesignere, produksjonsdesigere, fotograf m.m.? Hva med dialogen, timingen, tempoet og andre aspekter som vil påvirkes når mitt tegnede univers møter den tredje dimensjon? I tillegg er jeg nysgjerrig på om jeg kan ta med meg noe tilbake fra film til papir igjen.

Det er med andre ord essensielt i dette prosjektet at jeg selv har manus og regi, at både tegneserien og filmen er fortalt av samme person, med samme visjon.

Underveis ønsker jeg å gi et innblikk i en tegners prosess på veien mot film og føre en dagbok som jeg vil redigere til et hensiktsmessig og overkommelig innsyn i min arbeidsprosess og mine fortløpende tanker. Dette ser jeg for meg å presentere sammen med intervjuer jeg har foretatt med de som har gjort denne reisen før meg og som jeg har villet lære av; bl.a. Carl Johan DeGeer, Sammy Harkham, Yngvild Flikke og Inga Sætre.

Mine ambisjoner om formidling til de som måtte utforske mitt doktorgradsprosjekt er altså å gjennom refleksjonen sette hodet på gløtt og gi innblikk i en prosess mer enn å skulle forklare og analysere min kunst utover de tanker og refleksjoner jeg gjør meg underveis og som kommer naturlig. Jeg avstår ikke fra å trekke slutninger men lar mye ligge åpent for de som måtte se andre sammenhenger enn jeg selv, særlig fordi jeg er av den oppfatning av at man ikke nødvendigvis er den beste til å analysere og forklare sitt eget arbeide. Jeg anser at mine teorier og tanker rundt eget arbeide fungerer best i tospann med en utenforståendes friske blikk og slutninger.

Jeg ønsker også å benytte meg av den unike anledningen et stipendiat gir til å se seg tilbake og reflektere over mine 10 år som frilans-illustratør før jeg ble stipendiat. Å gjøre nettopp dette akkurat i det jeg står på terskelen mellom disse tilbakelagte ti årene og de kommende årene som stipendiat føles som et lite tidsvindu det er viktig å gripe mens jeg har det friskt i minnet. Samtidig som det føles riktig å «lukke en dør før man åpner en ny». Jeg vil gjøre dette gjennom en omfattende retrospektiv samlebok og utstilling, og håper at dette arbeidet kan fungere som en naturlig vei inn i skriving, noe jeg ønsker å utforske mer parallelt med film.

Man kan si at jeg i mitt prosjekt ønsker å finne lysbryteren i mitt eget univers/kunstnerskap og at jeg tror denne befinner seg et sted utenfor komfortsonen, utenfor det for meg trygge og kjente. Jeg elsker å famle rundt i halvmørket og ikke alltid vite hva jeg holder på med, men jeg er samtidig nysgjerrig på hva det å foreta dette skiftet i uttrykksform som en del av kunstnerisk forskning vil kunne føre til. Om det å la mine tegneserier speile seg i film og serier vil gi en ny innsikt, både for meg selv og forhåpentligvis for alle som er interessert i tegning, film og kreative prosesser generelt.

Project summary

«Tegning, form og drama»

*A personal artistic research journey
from drawing to film*

Research fellow at KHiO, Design departement
Bendik Kaltenborn
13. november 2021

I'm a cartoonist and illustrator who in my project explores the transition between drawing and film by directing a (live action) short film based on my own comics.

Films based on comics has become a big thing the past 10-20 year and although my shortfilm is also an adaption from a comic, the essence in my project is *who's* doing the adaption; namely the comic artist him/herself, which in this case is me. Examples of artists traversing from painting and drawing and into films are Marie Louise Ekman, Jorunn Myklebust Syversen, David Lynch and Federico Fellini, to mention a few.

I want to travel that same artistic journey myself and experience *first hand* what happens when a cartoonist decides to make a film, while reporting along the way. The comic book I want to use as a «lab rat» and turn into a short film is my own book from 2013, «Liker stilen».

My project is about having a need for artistic expression and what happens when you change the outlet, in this case from drawing to film. I'm curious about what lies in the borderlands between these two forms of expression, which are very different but at the same time has many overlaps. Comics are obviously very related to storyboards, and as a cartoonist I'm used to work with characters, dialogue, timing and other elements that also applies for film. Are my experience as a cartoonist relatable to film, and can I perhaps also add something new when taking the leap from paper into film making? What happens to my stories when I'm able to work with mood enhancing tools like sound, music and a total control over time and editing. How will my two dimensional visual universe look when being interpreted by actors, makeup designers, production designers, cinematographer etc.? What about dialogue, timing, tempo and other aspects that will change when my drawn univers enters the 3rd dimension? And will this process influence the way I draw and make comics?

With all these questions in mind, it's essential in this project that I'll have the role as director of the film, so that both the comic it's based on and the film is done by the same person, with the same vision. Along the way I wish to document and reflect on this process by keeping a diary that I can edit into a comprehensible and manageable way of showing my working process and thoughts along the way. I plan to merge this diary with a series of interviews I've done with people who has taking this journey before me and that I want to learn from; Carl Johan DeGeer, Sammy Harkham, Yngvild Flikke and Inga Sætre, amongst others.

My ambitions for dissemination and presentation of my findings in this project to others is mainly this; to through my diary reflection drill a hole in my mind and offer a view of what's been going on there during my creative process rather than writing about and analyzing extensively my own work, except what comes natural to me. This will mainly be my process from drawings to film but also studying myself when drawing just for fun, when drawing for clients like The New Yorker and other creative processes. I think my observations along with my thoughts found in this diary will work optimal when paired by the interpretation and reflection of the person reading about and experiencing my project.

Finding myself on the threshold from ten years of illustrating freelance to the years as a research fellow I also wanted to take this opportunity to look back and reflect on my work while things were still fresh in my mind. This is something I've never done, instead just jumping from commission to commission without stopping and reflecting. I also hope this will be a natural

segway for me into writing, which is something I also want to explore as part of and parallel to film making.

I want to search for the light switch in my own artistic universe and I think it is located somewhere outside the comfort zone. As much as I love scrambling around in my poorly lit universe not always knowing what I'm doing, I'm also curious about what this change in form of expression can lead to. To let my comics reflect themselves in film and show new insights, both for myself and hopefully with some relevance for other people expressing themselves through art or simply being curious about creative processes, particularly in the borderlands between two art forms.