

Melou Vanggaard

Foto: Jeanette Land Schou
Design: mauryathome.dk

Mine forbilleder

Nævn tre forbilleder for dit kunstneriske arbejde.

Franciska Clausen (1899-1986),
Sarah Lucas (1962-),
Albrecht Dürer (1471-1528).

Hvordan påvirker dine forbilleder dit arbejde? Bruger du deres billeder i din kunstneriske proces og i så fald hvordan?

Mine forbilleder påvirker mig både direkte og mere indirekte. Fra modernister som Franciska Clausen inspireres jeg til konkrete iagttagelser og undersøgelser af billed- og farveflader og elementernes indbyrdes forhold på lærredet. Også fra ældre kunst som Albrecht Dürers kobberstik "Melencolia" (1514). Her er det især enkeltstående elementer i værkerne, der interesserer og inspirerer mig. De geometriske former hos Dürer har noget tidløst og moderne over sig. Den mere direkte indflydelse består i parafra-ser, jeg har lavet over forskellige eksisterende værker. Det er bl.a. Abildgaards lille maleri "Mæridt" (1800) eller Sarah Lucas "Self Portrait with Fried Eggs" (1996). Mine parafra-ser er opstået som et resultat af spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre med alle de billeder, der fascinerer mig? Det bliver mere direkte aflæsninger og bearbejdninger af værker fra kunsthistorien og ofte med et humoristisk greb – f.eks. kan jeg lave Medusas flåde som monokrom på en time?

Har du altid været inspireret af de samme kunstnere, eller har det forandret sig over tid?

Det har forandret sig løbende. Meget tidligt var jeg interesseret i surrealistiske som Magritte, som jeg så efter teenageårene fik det svært med. Senere er der kommet en historisk interesse hos mig. Jeg begynder også at vende tilbage til nogle af de kunstnere, der tidligere fascinerede mig. En billedkunstner som Peter Bonde har lige fra begyndelsen inspireret mig, og senere, med et mere internationalt udsyn, en kunstner som Sarah Lucas. Jeg bliver også meget påvirket af yngre kunstnere, hvis værker jeg opdager på udstillinger. Det gør en forskel for at se værkerne "live", hvor teksturer bliver nærværende og synlige.

Er du vokset op i et hjem med kunst? Har det haft betydning for dit kunstneriske arbejde?

Mit barndomshjem var præget af samtaler om levemåde, kultur og videnskab. Især arkitektur og samfundsforsk, men også matematik. Kunst var nok til stede, men ikke som hoved-fokus. Jeg var på Louisiana, men lige så ofte for de kulturbetingede som de kunstneriske præsentationer. Min far er ingeniør og min mor vuggestuepædagog. Det kollektive og intellektuelle var en del af miljøet, og der var masser af plads til at være barn, eller vi var bare altid med. Der var mange bøger derhjemme og god plads til at kigge på og diskutere kultur og arkitektur. Min tipoldefar var matematiker og arbejdede med geometri og astrofysik. Det har haft indflydelse på mit arbejde. Jeg har en geometrisk træklods, som var hans, og som jeg har brugt meget i mit kunstneriske arbejde de sidste tyve år, bl.a. i installationer, malerier og grafiske værker.

Hvornår havde du første gang en betydningsfuld oplevelse med kunst? Og har den oplevelse betydning for dit kunstneriske virke i dag?

Den geometriske træklods var nok min første abstrakte fascination. Den stammer fra slutningen af 1800-tallet og har i dag en smuk patina. Det første "stand out" kunstværk, som jeg kan huske og kom til at holde meget af, er en skulptur i det offentlige rum – Anders Tinsbos skulptur "Vandkunst" (1970). Den stod i mange år på Kultovet, men er i dag rykket ned ved siden af Rundetårn. Jeg kan huske at kravle op på den, men formen tillod mig ikke at komme særlig langt. Jeg holdt af formen. Jeg var også fascineret af vandspejlet på granitsoklen, hvor man kunne ændre mønstret i vandet ved hjælp af fingrene. Jeg er stadig glad for værket, som jeg som barn ofte ville forbi. Det første "samtdiskunstværk", jeg faldt over, var et pladecover til en syvtoner-single med Tomas Ortved, Per Tuno Jacobsen og Peter Bonde (1988). Det fore-stillede et køkkenskab med en lyskæde og nogle andre installationer og et maleri stående på gulvet. Det var råt, men også en farvekorri-geret og arrangeret ophobning, som æstetisk talte til mig i et formsprog, jeg instinktivt tog til mig.

Hvor kommer dine billeder fra?

De kommer lige dele fra mig og fra kunsthisto-rien. Alle kunstværker er vel egentlig en slags portræt af kunstneren. Samtidig sker der en kædereaktion – vi bygger hele tiden videre på vores eget arbejde og på andre kunstners arbejde. Mit arbejde er en konstant undersø-gelse af nye udtryk, medier og materialer.

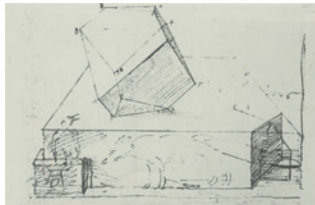
Min kunstneriske praksis

Jeg bor i København og arbejder i min kunstneriske praksis med maleriet i et udvidet felt. I værk-produktionen arbejder jeg med traditionelle medier som maleri og grafik. Arbejdet i atelieret og i værkstederne er stadig kernen for mig. Ud over at arbejde med kunst som individuel praksis arbejder jeg også med kunst som dialogbaseret proces. Derfra har min kunstneriske praksis udviklet sig til også at bestå af kuratorisk arbejde, hvor det mest omfattende projekt har været projektrum D7 (2011-2018). Processen omkring maleri og grafik engagerer mig i teknisk, kom-positorisk og materialebaseret fordybelse, mens engagementet i udstillingerne er både kuratorisk, kontekstbaseret og installatorisk.

Jeg er nysgerrig efter, hvad kunsten tilbyder af rum. De sidste par år har jeg fx kredset om social integration – hvordan agerer vi i kunstrummet, og hvad er funktionen af udstillinger? På soloud-stillingerne *Off-site Meeting* (Beton, København, 2017) og *Second meeting in Berlin* (Botschaft, Berlin, 2018) arbejdede jeg med det ved at etablere udstillingsrummet som en lettere dysfunktio-nel squashbane med kæmpe maleri, skjult VIP-rum og lyssætning i en totalinstallation, som jeg inviterede publikum til at interagere i gennem at spille squash i udstillingsrummet, mellem og op ad værkerne.

Mine seneste malerier er en serie af "gentagelser", stiliserede og pixelerede bylandskabs-motiver. Malerierne er beslægtede med klassisk modernisme og nordisk melankoli.

"Det iscenesatte kunstrums funktion" interesserer mig på lige fod med den visuelle og æstetiske tilgang, som kunsten tilbyder. Men jeg kan ikke undvære den nørdede fordybelse i materien (ma-ling, farve, lærred) – sporene efter håndens bevægelse, som for mig er essensen af maleriet.

Albrecht Dürer
Skitse til indgraveringen

Albrecht Dürer
Melencolia I
Kobber-ætsning
24 x 18,8 cm
1514

© Franciska Clausen /
VISDA
Konstruktivistisk studie
Collage og akvarel
27,6 x 22,2 cm
1922

Sarah Lucas
Self Portrait with Fried Eggs
Digital print på papir
74,5 x 51,4 cm
1996

Udstillingen er støttet af:

15. Juni Fonden

Knud Høggaards Fond

Billedhuggeren, professor Gottfried Eickhoff og hustru, maleren Gerda Eickhoffs Fond

Stavens Kunstfond

Theodor Alfred Christian von Irgens-Bergh og hustru Gisela von Irgens-Bergh fond Franks Kunstnerlegat