

INANIMATE

av Tomas Olsen

TOMAS OLSEN
EXAMENSARBETE FÖR BILDKONSTÄR (YH) - FOTOGRAF
UTBILDNINGSPROGRAMMET BILDKONST/FOTOGRAFI
VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
JAKOBSTAD 2020

INNEHÅLL

Examensarbete för Bildkonstnär (YH) - Fotograf
Utbildningsprogrammet för Bildkonst, fotografering
Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad 2020

Författare: Tomas Olsen

Utbildning och ort: Bildkonst, Jakobstad

Inriktning/alternativ/Fördjupning: Fotografi

Handledare: Emma Westerlund och Lars Rebers

Titel: Inanimate

Datum: 03. 03. 2020

Sidantal: 75

Språk: Svenska

Nyckelord: Fotografi, fotokonst, antropocen, ekosystem, stilleben, minimalism, estetik, växter,
blommor, installation, manipulation, livlös

Antal fotografier: 15

Typsnitt: Adobe Garamond Pro

Tryckeri: Grano

Fotografi, text och layout: Tomas Olsen

© Tomas Olsen 2020 Alla rättigheter reserverade

Det visuella arbetet	11-39
Abstrakt	43-45
Inledning	47
Syfte	49
Arbetsprocess	51
Bakgrund	52-53
Metod	54-59
Estetik	60-61
Inspiration	62-71
Slutord	73
Källor	74-75

DEN VISUELLA DELEN

DEN SKRIFTLIGA DELEN

EXAMENSARBETE

Författare: Tomas Olsen

Utbildning och ort: Bildkonst, Jakobstad

Inriktning/alternativ/Fördjupning: Fotografi

Handledare: Emma Westerlund och Lars Rebers

Titel: Inanimate

Sidantal: 75

Språk: Svenska

Nyckelord: Fotografi, fotokonst, antropocen, ekosystem, stilleben, minimalism, estetik, växter, blommor, installation, manipulation, livlös

ABSTRAKT

I mitt examensarbete Inanimate arbetar jag med växter och studerar min egen estetik. Jag arbetar med växter för att reflektera över hur vi människor påverkar ekosystemet på jorden. Inspirationen för mitt projekt har jag tagit ur min egen omgivning och aktuella händelser som påverkat min omgivning.

I den visuella delen har jag fotograferat växter i fotostudio. Jag har omformat och manipulerat dessa växter med olika material, vilket har resulterat i att mina växter blivit små installationer. I den visuella processen har jag låtit mig drivas framåt av en viss nyfikenhet för mina subjekt, som gett mig möjligheten att experimentera mig fram till olika resultat. Genom en avskalad estetik visar jag kontrollen som människan har över sin omgivning.

Projektet är uppbyggt så att materialet kan användas som både utställningsmaterial och marknadsföring för mig själv som fotograf. Jag har som mål att i framtiden bygga upp en visuell identitet runt det visuella materialet. Det kommer att resultera i en portfolio.

OPINNÄYTETYÖ

Tekijä: Tomas Olsen

Koulutusohjelma: Kuvataide (AMK), Pietarsaari

Suuntautumisvaihtoehto/Syventävät opinnot: Valokuvaus

Ohjaajat: Emma Westerlund och Lars Rebers

Nimike: Inanimate

Sivumäärä: 75

Kieli: Ruotsi

Avainsanat: Valokuvaus, valokuvataide, antroposeeni, ekosysteemi, asetelma, minimalismi, estetiikka, kasvi, kukka, installaatio, manipulaatio, eloton

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyössäni Inanimate työskentelen kasvien kanssa ja pohdin omaa estetiikkaani kuvaajana. Työskentelen kasvien kanssa pohtiakseni, miten me ihmiset vaikutamme maapallomme ekosysteemiin. Tähän projektiin olen ottanut inspiraatioita omasta ympäristöstäni ja tapahtumista, jotka vaikuttavat ympäristööni.

Projektin visuaalisessa osassa olen kuvannut kasveja valokuvastudiossa. Olen muotoillut ja manipuloinut näitä kasveja eri esineillä, mikä on johtanut siihen, että kasveistani on tullut pieniä installaatioita. Visuaalisessa prosessissa olen antanut uteliasuuteni kasveja kohtaan viedä itseäni eteenpäin. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden kokeilla eri keinoja, joilla olen saanut erilaisia tuloksia. Minimalistisen tyylin kautta näytän miten ihminen hallitsee omaa ympäristöään.

Projektini on rakennettu niin, että voin käyttää sisältöä näyttelymateriaalina sekä materiaalina itseni markkinoimiseen kuvaajana. Tulevaisuuden tavoitteenani on toteuttaa portfolio, josta ilmenee visuaalinen identiteettini valokuvaajana.

BACHELOR'S THESIS

Author: Tomas Olsen

Degree Programme: Bachelor of Culture and Arts

Specialization: Photography

Supervisors: Emma Westerlund och Lars Rebers

Title: Inanimate

Number of pages: 75

Language: Swedish

Keywords: Photography, fine-art photography, anthropocene, ecosystem, still-life, minimalism, aesthetic, plant, flower, installation, manipulation, inanimate

ABSTRACT

In my thesis Inanimate I work with plants and study my own aesthetic as a photographer. I'm working with plants to reflect on how we humans affect our ecosystem on Earth. For this project I have used my surroundings and current events affecting them as inspiration.

In the visual part of the project I have photographed plants in a photo studio environment. I have reshaped and manipulated the plants with different objects, which has resulted in the plants becoming small installations. In the visual process I have let myself be driven forward by a curiosity for my subjects. This has given me the opportunity to experiment my way to different results. Through a minimalist style, I show the control humans have over their environment.

This project is constructed so that the content can be used both as exhibition material and as material for marketing myself as a photographer. My goal for this project is to build a visual identity around the content I have produced, which will become a portfolio in the future.

INLEDNING

Då man studerar människans sätt att förändra ekosystem på jorden, är det värt att nämna begreppet antropocen. Begreppet antropocen härstammar från det grekiska *anthrōpos* som betyder människa och *kaino* 's som betyder ny (Nationalencyklopedin, 2020). Detta begrepp används för att beskriva människans påverkan på jordens ekosystem. Människan har påverkat varje plats hon besökt och lusten för att expandera sig har varit stor. Naturen har lidit av detta, men också människan själv. Det är intressant att detta begrepp är någorlunda okänt trots att betydelsen det står för är så aktuell och viktig idag.

I min text skriver jag om min egen synpunkt på estetik i kontext med begreppet antropocen. Naturen började påverkas av mänsklig aktivitet på 1800-talet. Under denna tidsperiod sågs naturen inte som en miljö, det var ett område rikt med resurser som ska utnyttjas. Människan såg inte skönheten hos ekosystemet och underskattade det mycket.

Fotografierna i detta arbete symboliserar människans kontroll över ekosystemet på jorden. Det är en samling av synpunkter på hur jag ser min omgivning och hur den förändrats. Alla föremål som är tillsatta på växterna associerar jag till lidande och kontroll. Inspirationen till hur jag använt mig av dessa föremål kommer ur min egen vardagliga omgivning och naturen. Med detta arbete forskar jag i min egen estetik som fotograf.

crowded one. Norlander, K. 2015

SYFTE

I detta examensarbete jobbar jag med växter för att reflektera över människans kontroll över jordens ekosystem. Jag undersöker min egen estetik i kontext med antropocen och ekosystemets förändringar.

I projektet bygger jag upp mina fotografier som små installationer av växter innan jag sedan fotograferar dem. I projektet är det viktigt för mig att kunna experimentera mig fram till olika resultat och att låta projektet utveckla sig fritt. Då jag jobbar med växterna utvecklas de ständigt och jag vill med detta visa att deras skönhet och form behålls genom olika tillstånd. Detta projekt kommer att vara något jag kommer sträva att utveckla efter mina studier genom en fotobok. Den skall fungera som en portfolio som visar min skicklighet som fotograf. Jag har också som mål att få en egen soloutställning för detta projekt.

Genom att min visuella del är minimalistisk och för att jag är en minimalistisk fotograf, vill jag forska i min egen estetik och dess ursprung. Minimalism är något som är väldigt populärt idag, men att kunna bemästra det och ha en viss estetik är inte något man kan åstadkomma lätt. Det handlar då om att kunna skilja åt den riktigt estetiska minimalismen ur den stora mängden. För mig är det något mer personligt, Jag reflekterar min egen personlighet genom mina bilder med ett visst lugn.

ARBETSPROCESS

Att jobba med växter i mina fotografier har fascinerat mig mycket. Jag ser mycket symbolik i det. Det var något jag ville fortsätta med och började därför studera min egen estetik och varför jag arbetar på det sätt jag gör. Jag har märkt under projektets gång att de växter jag fotograferat påmint mig om människor lika som växter. Vi är alla ett. Trots att jag i detta projekt poängterar människans påverkan på sin omgivning handlar det också om hur människan behandlar sig själv. Vi är också en del av omgivningen.

Då jag började den visuella processen hade jag som mål att först hitta det bästa sättet att presentera min ide på ett estetiskt sätt. Det handlade om att undersöka formerna hos mina växter som jag skulle fotografera. I mitt visuella bildspråk har jag sökt efter växter som är exotiska och minimalistiska. Orsaken till att jag valt de växter jag valt är för att de står ut ur mängden för mig och att de skulle vara lätta att omforma.

BAKGRUND

För att förstå vad den mänskliga inverkan på vårt ekosystem varit tills idag, är det värt att nämna begreppet antropocen. Detta är en tidsepok som kallas för människans tidsålder. Antropocen är efterträdare till holocen som varit den officiella tidsepoken sedan istiden. Antropocen användes första gången som begrepp år 2000, då nobelpristagaren Paul Crutzen beskrev den geologiska situationen jorden var i. Det sägs dock att denna tidsepok börjat redan på 1800-talet trots att man inte hade namngett den än. Anledningen till att antropocen börjat på 1800-talet är för att det var då man började lägga märke till att människan lämnade spår i sin omgivning och påverkade den.

Under antropocen har man börjat förstå att människan och naturen är ett. I Sverker Sörlins bok *Antropocen* sägs det att miljön skapades året 1972. Det var då man gav ett namn åt den plats som förorenades, men också det estetiskt fina som fanns runt omkring oss. Man började förstå hur miljön påverkades av vår lust att expandera. Vi har länge varit medvetna om hur våra levnadssätt på jorden påverkar vår omgivning. Vi har varit medvetna om att många saker måste ändras. Problemet är att man vill hålla den finansiella tillväxten igång. Exploateringen av resurser är för viktig.

I boken *Intelligenta växter* av Stefano Mancuso och Alessandria Viola, beskrivs växternas betydelse och hur stor påverkan de har för att vi människor ska ha en framtid. Växterna underskattas mycket. Det finns en tanke om att växter är vegetativa, det vill säga att de är hjälpligt överksamma. I *Intelligenta växter* (Mancuso och Viola, 2018) sägs det att de ses som en människa som förlorat sin sensoriska och motoriska förmåga. De är levande varelser utan sinnesorgan. I bilderna jag gjort vill jag reflektera över växternas sinnen och hur dessa sinnen reagerar på olika saker.

Jag vill alltså ta fram det att växter känner så som vi och att de känner mycket lidande. Människan har länge haft kontroll över den organiska världen och inte gett den möjlighet för fritt skapande. I mina bilder visar denna kontroll genom att omforma mina växter med små detaljer som ska symbolisera olika saker.

I Paul J. Crutzens och Eugene F. Stoermers artikel *The Anthropocene* (2000) redogörs det för hur mycket människans handlingar omvandlat naturen och omgivningen. Människan har nästan varit överallt och påverkat allting på ett eller annat sätt. Som exempel ges alla de triljoner kulor som skjutits under andra världskriget. Dessa kulor blir liggande kvar i marken, blyet i kulorna eroderar och lämnar sitt geologiska spår. Dessa spår kommer att påverka ekosystemet för en lång tid. På grund av olika händelser, så som krig har mänskligheten börjat märka hur omgivningen och naturen påverkats av den mänskliga verksamheten. Stratigrafen Whitney Autin säger att människorna börjat lämna spår av sin verksamhet tidigast på 1800-talet under den industriella eran (Sörlin, 2017). 1950-talets atomiska era har också lämnat stora spår av radioaktiv strålning över hela jorden.

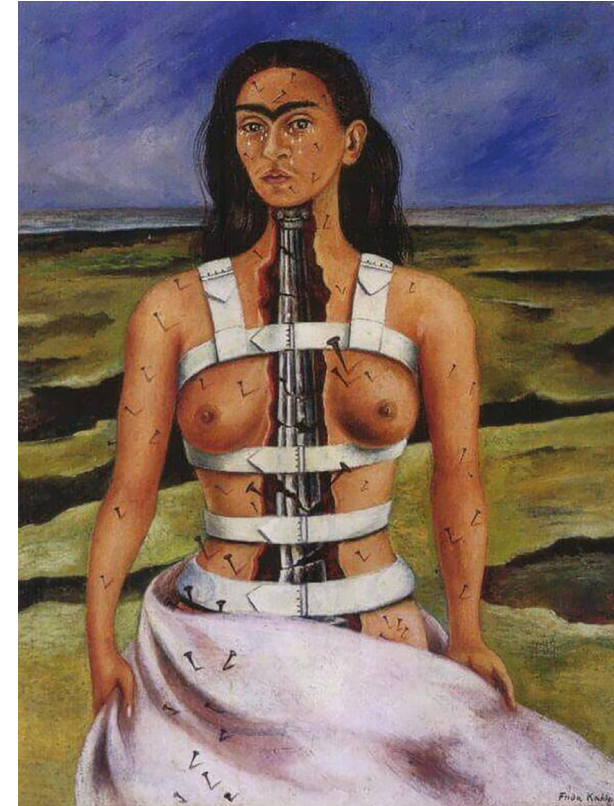
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, hade på 1700-talet idéer om att livet skulle bli bättre om hela världen förvandlades till ett växthus. Enligt Buffon skulle människan totalt omvandla, forma och ha kontroll över jorden. Människan skulle kunna ändra klimatet till det lämpliga (Sörlin, 2017).

METOD

I mina bilder har jag visat det mest betydelsefulla och använt en avskalad stil. Det viktigaste har varit att få fram min egen estetik. Genom estetik vill jag ge växten jag fotograferar prakt och betydelse. De föremål som kan ses, vare sig de är gummiband, nålar eller bläck, är estetiskt tilltalande för mig. I målningen *The Broken Column* av Frida Kahlo, visar Kahlo hur lidande hon är genom små föremål som nålar och en struktur som har som uppgift att ge stöd, men som är på gränsen att falla ihop. Jag har byggt upp mina bilder på ett liknande sätt och ser att dessa små föremål är viktiga för att de gör bilderna intressanta och ger dem betydelse.

Jag valde att jobba i studio med detta projekt för att kunna kontrollera min omgivning och hur jag skulle belysa mina objekt. Jag har använt mig av studio-blixtar som ljuskällor och sedan format ljuset enligt mina egna behov. Jag har strävat efter att fotografera mina objekt från låga och höga vinklar för att ge dem karaktär. En vit bakgrund är det enda jag behövt som bakgrund, det har gjort arbetet enkelt och gett mig den estetik jag behövt för detta projekt. Min arbetsomgivning har med andra ord varit väldigt simpel. Alla bilderna fotograferades med digitalkamera.

Det var utmanande att återskapa ljuset jag använt för att jag inte hade tillgång till exakt samma utrustning som jag började projektet med. Ljuset får en annorlunda karaktär, temperatur och ton då det inte är exakt samma ljuskälla. Jag använde både starkt och mjukt ljus beroende på hurdan karaktär jag ville ge mitt objekt. I bilderna har jag haft ljuskällan på sjuttio graders vinkel från växtens högsta punkt. Trots att jag inte kunde återskapa samma ljus i alla bilder kom jag fram till att jag inte skulle behöva få allt att se identiskt ut. Genom att bilderna blev ljussatta annorlunda, fick varje bild en egen stil som jag tyckte gjorde bilderna bättre.

The Broken Column. Kahlo, F. 1944

Den estetiska stilen jag har är något väldigt naturligt. Jag söker efter ett visst lugn i allt jag gör, det är något automatiskt som jag alltid fokuserar på. Jag har placerat mina subjekt centralt i mina bilder. För mig är det viktigt att ge mina objekt en mening genom att använda negativt rum. Negativt rum är ytan runt huvudsubjektet i en bild. Positivt rum är ytan som huvudsubjektet upptar i en bild.

Med hjälp av negativt rum får ett objekt mera plats och färre distraktioner. Då jag tar en bild och tänker på kompositionen av bilden, är negativt rum det första jag tänker på. Genom att objektet får mera rum kommer bilden att vara lugnare och åskådarens öga kommer inte att hoppa omkring i bilden utan bara fokusera på det betydelsefulla. Jag tycker användningen av denna teknik är grunden till känslan jag söker i mina bilder. Denna känsla kan bland annat beskrivas som ensamhet eller melankoli. Men det beror helt på hur man ser på bilderna. Men människor kan förstå samma sak på olika sätt.

Mina bilder kan ses som små installationer som lever vidare i form av bild. Jag sätter in växterna i en omgivning där de kan få nytta av omgivningens egenskaper för att visuellt stå ut. Processen innan jag gör bilden går mycket ut på att bygga upp växten från olika delar. Under denna process ändras växten ständigt med de olika delarna som växten byggs upp av. Dessa ändringar dokumenterar jag genom fotografi. Jag tycker det är intressant att modifiera objekt och skapa något nytt genom manipulation av ett objekt. Joan Fontcuberta hade i sin serie *Herbarium* (1983) som mål att ifrågasätta sanning som fotografien står för. Enligt Fontcuberta är hans växter inte mera växter då han jobbar med dem, de är nya varelser. Han fick människor att verkligen tro att de varelser han skapade var riktiga och existerade. Trots att jag fått mycket inspiration ur Fontcubertas verk, så är mitt ändamål inte att skapa nya varelser.

The idea that photography lies is based on a complete misunderstanding of what photography actually is or does. Photographs, by themselves, don't do anything. They're just photographs. But they can be made to tell a story or tall tale or outright lie when they are being placed in context, when they're used to tell a story that might or might not be true.

- Joan Fontcuberta

Herbarium. Fontcuberta, J. 1985

Herbarium. Fontcuberta, J. 1985

Minimalism för mig är att hitta lugn och skönhet i olika situationer. Lugnet i mitt arbete är något personligt som kommer från mig själv. Då jag tar en bild är det alltid en viss detalj som jag försöker ge plats för, som jag på ett sätt försöker isolera ur sin egen omgivning. Jag glömmer bort dess betydelse och beundrar objektet för vad det är. Yrjö Hirn beskriver i sin bok *Det Estetiska Livet* att det estetiska är som ett sätt att hitta *vila, hälsa och lugna andetag*. Man fokuserar inte på de praktiska ändamålen hos ett objekt utan bara på de estetiska, man ser på saker som om de vore konstverk.

Det sägs att skönheten ligger i föremålet eller konstverket som man ser på, men egentligen är det inte så. Skönheten kommer ur betraktaren, inte konstverket (Carpelan, 2017). Det är hur Immanuel Kant ser skönheten. Enligt Kant handlar det om relationen mellan åskådaren och verket. Denna process är väldigt intuitiv och handlar inte om logiskt tänkande.

Immanuel Kant förespråkar att skönhet ska delas upp i två delar. Fri skönhet och vidhängande skönhet. Fri skönhet ger ingen förutsättning för vad ett subjekt är eller ska vara. En växt kan vara en fri skönhet. Vidhängande skönhet ska uppfylla ett slags norm som subjektet eller föremålet har (Emt, 2011). Enligt Kant kan man tänka att ett praktiskt föremål som är gjort för ett specifikt ändamål är vidhängande skönhet. Som exempel för detta kan användas en målning på en vacker växt.

Det är intressant att Kant betonar att växter eller blommor är fria skönheter. Jag ser att växter och blommor har ett allmänt ändamål att vara vackra och fläckfria. Då de ändrar form och inte mera ser vackra ut, kastas de bort. Detta gör dem till vidhängande skönhet. Jag funderar om det är rätt att betrakta mina växter med utgångspunkt i den fria skönheten, då jag visar dem som perfekta. Detta tankesätt kan jag koppla till Irwin Penns tankar om att bryta regeln på att fotografera växter då de är perfekta och fläckfria. Detta kommer jag att prata mera om senare i min text. I mina fotografier ser jag dem som vidhängande skönheter. Genom att jag fotograferat dem och omformat dem får de en annan mening och blir vidhängande skönhet. De blir installationer genom den visuella processen och ska föreställa ett ting.

Den minimalistiska konströrelsen fick sin början runt 1960-talet då konstnärer som höll på med abstrakt expressionism fick för sig att utmana sig själva och lämna den abstrakta expressionismen bakom sig. Konstnärer som Frank Stella började göra konstverk som inte refererade till något annat än sig själv. Detta gav plats för enkelhet genom eleganta geometriska former som konstverken hade (Havens, 2018).

Minimalism inom fotografi är väldigt trendigt idag. Bildspråket är geometriskt och färgglatt. Kompositionen är det mest väsentliga i bilden. Men slutligen är meningen i bilden ointressant. Min stil har varit minimalistisk många år och jag har litat starkt på betydelsen av kompositionen. Men genom detta projekt har jag börjat tänka mera på känslorna i mina bilder. Det är lätt att fotografera minimalistiskt, men att fördjupa sig i det och förstå sin egen estetik tar tid. Processen bakom mitt examensarbete och hur jag gått tillväga i den visuella delen har utvecklat det sätt jag ser min estetik.

Från en viss synpunkt har mina bilder ingen betydelse, de är bara bilder i ett stort arkiv av andra bilder som lagras genom åren. Men från en annan synpunkt så har alla mina bilder en betydelse för mig fast jag inte skulle inse det. De är bilder som ger mig värde, som inspirerar mig, som förhoppningsvis inspirerar andra och som finns för att påminna mig själv om min utveckling som fotograf. De är slutligen minnen. Mina fotografier skapas inte av vissa tankar utan mera av känslor som jag känner för stunden. Jag låter dessa känslor styra mig och vara drivkraften för det visuella. Det handlar då mycket om att vara intuitiv och använda materialet jag har tillgång till.

INSPIRATION

För att hålla min kreativa tankegång igång tog jag inspiration av flera fotografer och konstnärer som fotograferat stillebenbilder av växter eller natur. Dessa var Robert Mapplethorpes *Flowers* (1990), Irwin Penns *Flowers* (1980) Irwin Penns *Still Life* (2001), Karl Blossfeldts *Ur Formen der Kunst* (1928) och för att nämna några till, Anna Reivilä och Frida Kahlo.

Jag beundrar Robert Mapplethorpes sätt att porträttera växter och blommor på samma sätt som han porträtterade modeller och människor. I de porträtt på människor han tog, använde han sig av en väldigt erotisk stil. Denna estetik använder han också i sina bilder på blommor och växter. Det avskalade sättet han porträtterar sina växter på ger dem prakt och tar fram deras naturliga skönhet. Så som Mapplethorpe använder sig av en estetik som förlitar sig på form vill jag också porträttera mina växter på ett sätt som ger dem prakt och form. Istället för att få en fram en slags erotik i mina bilder, har jag strävat efter att skapa en kall känsla, en känsla av kontroll och hårdhet.

För mig symboliserar växter lugn, skönhet och frid. De tilltalar min estetik. Jag ser dem som individer. Betydelsefulla på sitt eget sätt. De reflekterar oss, människor. Men det finns en viss ondska bakom dessa vackra ting. Så som Mapplethorpe en gång sa: "Skönhet och djävulen är samma sak". En växt kan symbolisera skönhet och obehag på samma gång.

Beauty and the devil are the same thing.

- Robert Mapplethorpe

Calla Lily. Mapplethorpe, R. 1987

Double Jack in the pulpit. Mapplethorpe, R. 1988

Då jag experimenterar med mina växter vill jag att skönheten hålls som den är, även om växten inte håller sin originella form. Om växten torkar ihop, vissnar, bränns eller blir ihjälfrusen ser jag ännu skönheten i växten. Den blir bara mera unik ju mera den ändras. I Irwin Penns *Flowers*(1980) påstår Penn att han inte vill följa regeln om att växter ska fotograferas då de är fläckfria och attraktiva. Jag tycker detta tankesätt främjar estetikens betydelse. Detta samma tankesätt har jag påverkats av under processen då jag jobbat med mina bilder. Detta beror förstås helt på vilken idé jag vill genomföra och på vilket sätt.

Irwin Penn är för mig en av de största inspirationerna när det kommer till stilleben. Jag tror många stillebenfotografer kan känna igen sig när det är fråga om inspirationer. Han har inspirerat mig i sättet att se naturliga föremål som sköna. Jag har lärt mig att observera min omgivning och se intressanta detaljer. För mig är naturen en av de största inspirationerna för allt det kreativa jag gör. Naturen ger mig en känsla av ro och ger mig oväntade idéer. Jag tycker inspiration finns överallt, om man bara är vidsynt och observerar sin omgivning på rätt sätt.

I can claim no special knowledge of horticulture... I even confess to enjoying that ignorance since it has left me free to react with simple pleasure just to form and colour, without being diverted by considerations of rarity or tied to the convention that a flower must be photographed at its moment of unblemished, nubile perfection.

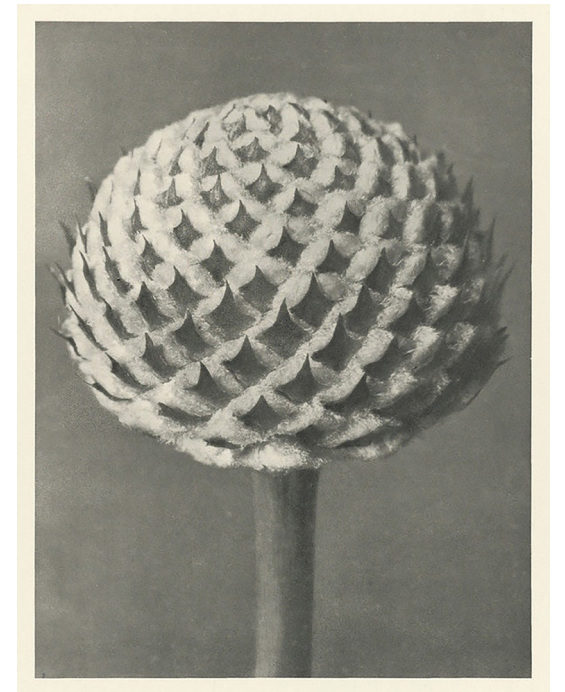
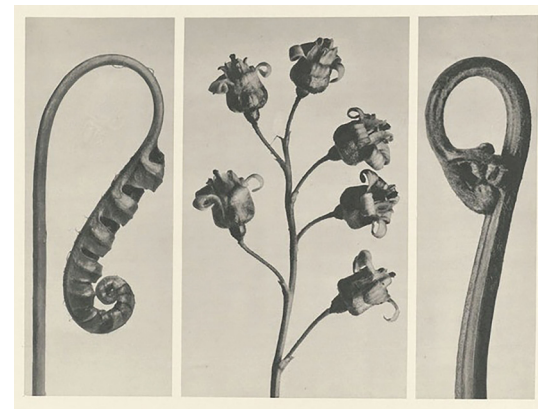
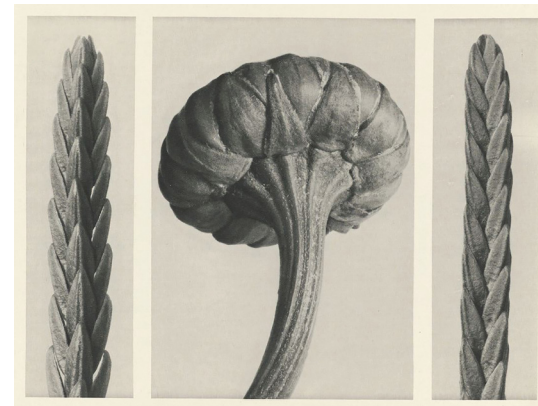
- Irwin Penn

Poppy. Penn, I. 1968

Frozen Foods with String Beans. Penn, I. 1977

Ur Formen der Kunst. Blossfeldt, K. 1928

Begreppet stilleben har utvecklats mycket ur sitt ursprung. Det är intressant att se inom fotografi hur kommersiellt denna stil används idag då dess verkliga mening var död natur eller "nature morte" ursprungligen. Det fanns en stark symbolik till död och dödlighet genom att de objekt man använde inte var levande. Men för att död symboliserades i dessa stilleben, betyder inte att det var något man skulle vara rädd för, det var något man ska få inspiration ur. I detta fall handlar det om konstformen *vanitas* och det latinska uttrycket *Memento mori*. I konsten används dessa för att få och dela visshet om döden. Trots att mina växter som jag omformat och fotograferat är på gränsen till att dö, skapar de en viss skönhet i sig. Hans Sundström redogör i sin artikel *Föremål, frukter och förgänglighet* (2016) för hur 1600-talets vanitetkonströrelser betonat meningslösheten hos alla materiella ting och prestationer. Denna konstform lade mera vikt vid att individen skulle uppnå sin största potential.

Anna Reivilä är en fotokonstnär jag sett upp till länge innan jag ens började processen med mitt examensarbete. Visuellt har hennes verk påverkat mina bilder utan att jag varit direkt medveten om det. Denna omedvetna inspiration har jag fått ur Reiviläs fotoserie *Bond* (2016). Reivilä har i denna serie knopat och bundit ihop olika formationer hon hittat i naturen. Genom detta sätt har hon gett bilderna mera volym och djup men också bildat en koppling mellan människan och naturen. Det fascinerar mig att se hur hon modifierar ett landskap med japansk bondageteknik. Volymen som Reivilä har skapat i sina bilder har jag strävat efter att bilda genom att tillägga små detaljer på mina fotografier. Jag har märkt att estetiken i mitt och hennes projekt är liknande. Utmaningen med att tillägga dessa detaljer har varit att hitta rätt detalj för varje växt och att placera dem korrekt.

Vanitas Still-Life. Andriessen, H. 1650

#22. Bond. Reivilä, A. 2016

Jag kommer på mina idéer spontant. De påverkas mycket av former och visuella saker jag ser runt omkring mig i min omgivning. I detta projekt har min idé börjat från att symbolisera olika sätt hur naturen kontrolleras av människan. Idéerna för varje växt är väldigt enkla. Jag påverkas förstås också av de fotografer jag nämnt ovanför, men naturen är den största inspirationen så som jag nämnt tidigare. Jag har alltid en bas från vilken jag börjar bygga upp mina bilder, men jag lutar mycket på att experimentera mig fram. Dessa experiment styrs av känslor jag upplever. Då jag jobbar tycker jag det är intressant att behandla mina växter med en viss nyfikenhet. Jag försöker ge alla delar av växterna uppmärksamhet. Detta ger mig också möjligheten att jobba mera fritt med mitt subjekt och vara flexibel.

Inspired by Nobuyoshi Araki's images and their mixture of raw violence and beauty, I study the relationship between man and nature by referring to the Japanese bondage tradition. The Japanese word for bondage, kinbaku-bi, literally means "the beauty of tight binding". It is a delicate balance between being held together and being on the verge of breaking.

- Anna Reivilä

SLUTORD

Mitt examensarbete började genom min fascination för växter och deras former. Jag ville undersöka var fascinationen fick sitt ursprung och varför vissa ting tilltalade min estetik. Genom detta projekt har jag fått en förståelse för min estetik och vad den påverkas av.

Detta projekt har resulterat i en serie av bilder på installationer som jag dokumenterat genom fotografi. Jag har utvecklat mitt kreativa tankesätt och hittat ett sätt att ge mig själv frihet i hur jag jobbat. Jag vill fortsätta på detta projekt i framtiden och bygga en visuell identitet runt det material jag redan har. Jag vill också fortsätta forska i att bygga upp mina subjekt som installationer och göra något större. På detta sätt ska jag kunna utveckla mitt sätt att uttrycka mig själv genom fotografi.

Under detta projekt har jag ständigt fått nya idéer för konceptet av projektet. Projektet har ändrats mycket och jag tror att det kommer ändras i framtiden också. Den visuella delen kommer att få sin egen personliga bok, som ska fungera som portfolio för mig själv som fotograf.

KÄLLOR

Litteratur källor:

Sörlin. S. 2017. *Antropocen. En essä om människans tidsålder*. Stockholm: Svante Meyer

Mancuso. S. & Viola. A. 2018. *Intelligenta Växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv*. Stockholm: Bazar

Crutzen. P. & Stoermer. E. 2000. *The "Anthropocene"*. Stockholm: Global Change Newsletter

Hirn. Y. 1964. *Det Estetiska Livet*. Falköping: Gummessons

Lewitt. S. 1967. *Paragraphs on Conceptual Art*. New York: 0-9

Digitala källor:

Carpelan. K. 2017. *Kant och det moderna*. Gerlesborg
<http://www.kiracarpelan.se/text/Kant%20och%20det%20moderna.pdf> (hämtad: 18.2.2020)

Emt. J. 2011. *Kant och skönhets moral*.
<https://jeanetteemt.wordpress.com/2011/07/07/kant-och-skonhetens-moral/> (hämtad: 18.2.2020)

Havens. E. 2018. *Minimalism and Meaning-Making: The Self-Referentialism of Frank Stella's Black Paintings*.
<https://medium.com/@hav/minimalism-and-meaning-making-the-self-referentialism-of-frank-stellas-black-paintings-ee6f2875f1eb> (hämtad: 2.3.2020)

Visuella källor:

Norlander. K. 2020. *crowded one*.
<https://iphonephotographyschool.com/kristine-norlander/> (hämtad: 2.3.2020)

Kahlo. F. 1944. *The Broken Column*.

Fontcuberta. J. 1985. *Herbarium*.

Mapplethorpe. R. 1990. *Flowers*.

Penn. I. 1990. *Poppy. Flowers*.

Penn. I. 2001. *Frozen Foods With String Beans. Still Life*

Andriessen. H. 1650. *Vanitas Still Life*.

Reivilä. A. 2016 #22. *Bond*.
<https://www.lensculture.com/articles/anna-reivila-bond> (hämtad: 3.3.2020)
<https://www.helsinkischool.fi/en/artists/anna-reivila-x-works/bond> (hämtad: 3.3.2020)

