

BILLEDKUNST

Avanceret skulptur og installation

OFFENTLIGE INSTALLATIONER OG KUNST

Velkommen til School To Go og dagens undervisning!

Dette er et forløb i faget "Billedkunst" om Avanceret skulptur og installation i tre episoder, nemlig: "Skulpturel teknik og medier", "Rumlig tænkning og installationskunst" og til sidst "Offentlige installationer og kunst". Der vil både være lytte-tekster og øvelser i episoderne.

Introduktion

Velkommen til et nyt og spændende emne i vores billedkunstundervisning: "Offentlige installationer og kunst". I dette emne skal vi dykke ned i den fascinerende verden af kunst, der ikke er gemt væk i gallerier eller museer, men er placeret lige der, hvor vi alle kan se den: i vores offentlige rum.

Vi skal udforske, hvordan kunstnere gennem historien har brugt byer, parker og andre offentlige steder som lærred for deres kunstværker. Disse offentlige kunstværker kan være alt fra store skulpturer og farverige malerier til interaktive installationer, der inviterer os til at stoppe op, tænke og måske endda deltage.

Men hvorfor stiller nogen overhovedet kunst op ude i det offentlige? Og hvad kan disse kunstværker fortælle os om det samfund, vi lever i? Disse er nogle af de spørgsmål, vi skal udforske. Vi skal se på, hvordan offentlig kunst kan fejre vores fælles historie, kritisere nuværende forhold eller endda give os et glimt ind i fremtidige muligheder. Vi skal også overveje, hvordan forskellige mennesker reagerer på og interagerer med disse værker.

Undervejs vil vi kigge nærmere på nogle berømte offentlige kunstnere – fra gamle mestre som Michelangelo, hvis værker har prydet offentlige pladser i århundreder, til moderne kunstnere som Yayoi Kusama, hvis polka-prikkede skulpturer og installationer har tiltrukket opmærksomhed over hele verden. Vi skal også se på, hvordan lokale kunstnere kan påvirke vores eget fællesskab gennem deres arbejde.

Men dette emne handler ikke kun om at lære fra en bog eller se billeder på en skærm. Du får også mulighed for selv at blive en del af denne kreative proces! Du vil få opgaver, der opfordrer dig til at tænke på, hvordan du selv ville skabe kunst til det offentlige rum. Hvad ville du lave? Hvad ville du gerne sige til dit fællesskab? Og hvordan ville du bruge kunsten til at gøre det?

Gennem dette emne håber jeg, at du vil begynde at se dit daglige miljø på en ny måde – og måske endda begynde at forestille dig, hvordan du selv kunne bidrage til det offentlige rum med din egen kreativitet. Så lad os komme i gang med at udforske den utrolige og farverige verden af offentlige installationer og kunst!

Mål for undervisningen:

- Jeg skal kunne identificere forskellige typer af offentlige kunstværker og skulpturer i Danmark.
- Jeg skal kunne forklare betydningen bag mindst to specifikke offentlige kunstværker og forstå, hvordan de reflekterer samfundets værdier og historie.
- Jeg skal kunne demonstrere, hvordan offentlig kunst påvirker folks opfattelse af et fællesrum.
- Jeg skal kunne vurdere betydningen af offentlige kunstværker og argumentere for eller imod betydningen af et specifikt kunstværk i offentligheden.

Hvad er offentlig kunst, og hvordan har formålet med offentlig kunst ændret sig gennem historien?

Offentlig kunst er kunst, der er placeret i rum, hvor alle kan se og opleve den - ikke kun i gallerier eller museer. Det kan være alt fra skulpturer i parker, malerier på offentlige bygninger til store kunstinstallationer på åbne pladser. Målet med offentlig kunst har ændret sig meget gennem tiden.

I antikken blev offentlig kunst ofte brugt til at fejre store ledere eller guder. Store statuer og monumenter blev bygget for at vise magten hos folk som faraoer, kejsere eller guder. Disse værker skulle imponere folk og vise styrken og vigtigheden af de personer eller guder, de repræsenterede.

I middelalderen og i renæssancen blev offentlig kunst ofte brugt til at fortælle religiøse historier og lære folk om kristendommen. Skulpturer og malerier i kirker og på offentlige pladser var fulde af religiøse symboler og historier.

I den sene 1800-tallet og det tidlige 1900-tallet begyndte kunstnere som Auguste Rodin at skabe offentlige kunstværker, der udtrykte mere personlige følelser eller sociale budskaber. Det var ikke kun om magt og religion længere; det handlede også om menneskelige følelser og erfaringer.

I det 20. århundrede og op til i dag er offentlig kunst blevet en måde at engagere og inspirere fællesskabet på. Kunstnere som Maya Lin bruger offentlig kunst til at mindes historiske begivenheder, som for eksempel Vietnam Veterans Memorial, som hjælper folk med at huske og reflektere over fortidens begivenheder. Andre kunstnere bruger offentlig kunst til at skabe opmærksomhed omkring sociale eller miljømæssige problemer, eller for at bringe skønhed og kreativitet ind i dagligdagen.

Offentlig kunst i dag kan også være interaktiv og involvere fællesskabet i skabelsesprocessen, hvilket skaber en direkte dialog mellem kunstneren og offentligheden. Det er ikke længere kun noget, man ser på; det er noget, man kan opleve og være en del af.

Så gennem historien har offentlig kunst ændret sig fra at være et middel til at vise magt og religion, til en måde at udtrykke personlige, sociale og politiske budskaber, og til at engagere og inspirere fællesskabet.

Hvorfor placeres visse skulpturer eller installationer i offentlige rum, og hvilken indvirkning har de på deres omgivelser?

Forestil dig, at du går ned ad gaden i din by, og pludselig ser du en stor, farverig skulptur på et torv. Du stopper op, ser på den, og måske begynder du at tænke: "Hvorfor er den her? Hvad betyder den?" Det er en del af magien ved offentlig kunst – den overrasker os, får os til at stoppe op og reflektere, og den kan ændre vores følelse af et sted.

Kunstnere som Richard Serra og Anish Kapoor placerer deres skulpturer og installationer i offentlige rum af flere grunde. Først og fremmest vil de nå ud til et bredere publikum – ikke kun folk, der går på museer og gallerier, men alle, der går forbi. Når kunst bliver en del af vores daglige miljø, kan den nå og berøre flere mennesker.

Disse kunstværker bliver ofte placeret på bestemte steder, fordi kunstnerne har tænkt over, hvordan stedet og kunsten kan arbejde sammen. For eksempel kan Richard Serras store, rustne stålplader skabe en følelse af bevægelse og rum, der ændrer den måde, vi ser og oplever et landskab eller en byplads på. Anish Kapoor bruger ofte spejle og kurvede former i sine værker, som kan reflektere og forvride omgivelserne og få os til at se ting fra nye perspektiver.

Når skulpturer eller installationer placeres i offentlige rum, inviterer de også til dialog og diskussion. Folk kan diskutere, hvad de synes om værket, hvad det repræsenterer, og om det passer ind i miljøet. Det skaber en slags samtale mellem kunstneren, værket, rummet og publikum.

Desuden kan offentlig kunst have en stor indvirkning på deres omgivelser. Den kan gøre et kedeligt eller grimt sted mere interessant og indbydende, hvilket kan få folk til at opleve og bruge stedet på nye måder. Offentlig kunst kan også fejre et steds historie eller kultur, skabe et nyt vartegn eller mindesmærke, eller belyse sociale og politiske spørgsmål.

Så, når vi ser på skulpturer og installationer i offentlige rum, er det ikke kun kunstværkerne i sig selv, der er vigtige, men også hvor de er, hvordan de passer ind i deres omgivelser, og hvordan de får os til at føle og tænke. Det er det, der gør offentlig kunst så kraftfuld og meningsfuld.

Hvordan kan offentlig kunst fremme dialog og debat inden for et samfund?

Forestil dig, at du går ned ad gaden og ser et stort maleri på en bygning, der viser mennesker fra forskellige baggrunde, der holder hænder. Eller måske ser du en skulptur i parken, der ser ud til at stille spørgsmål ved miljøet eller politik. Dette er eksempler på offentlig kunst, og sådan noget kunst kan få folk til at stoppe op og tænke. Det er her, offentlig kunst begynder at fremme dialog og debat i samfundet.

Offentlig kunst er unik, fordi den er tilgængelig for alle. Den står der ude i det åbne, hvor folk går forbi hver dag. Det betyder, at forskellige mennesker vil se den og måske tænke over, hvad den betyder, eller hvad kunstneren prøver at sige. Nogle gange er kunstværket smukt, nogle gange er det forvirrende, og nogle gange kan det endda være lidt chokerende. Men det vigtigste er, at det får folk til at snakke.

Kunstnere som Ai Weiwei og Banksy er eksperter i at bruge offentlig kunst til at sætte fokus på vigtige emner. For eksempel har Ai Weiwei skabt værker, der taler om menneskerettigheder og flygtningekriser. Hans kunst får folk til at tænke over, hvordan vi behandler hinanden i verden. Banksy, på den anden side, bruger gadekunst til at stille spørgsmål ved magt, krig og forbrugersamfundet. Selvom vi ikke altid ved, hvem han er, taler hans kunstværker til mange mennesker og skaber ofte nyheder og debat.

Når offentlig kunst stiller spørgsmål eller præsenterer et perspektiv, kan det inspirere folk til at diskutere - enten de er enige eller uenige med budskabet. Det kan være i klassen, på sociale medier eller bare mellem venner og familie. Denne samtale er en vigtig del af, hvordan samfundet vokser og ændrer sig.

Desuden kan offentlig kunst få os til at føle os mere forbundne med vores fællesskab. Når vi ser noget i vores lokale miljø, der taler om vores liv eller vores problemer, kan det få os til at føle, at vores oplevelser er vigtige og anerkendte. Det kan også få os til at se vores nabolag eller by på nye måder.

Så, offentlig kunst er ikke bare noget at se på; det er et værktøj for samfundet til at udtrykke sig selv, udfordre ideer og fremme ændringer. Det er derfor, offentlig kunst er så vigtig: Det giver os alle en stemme og en chance for at blive hørt.

Hvordan vælger kunstnere materialer og temaer til offentlige kunstværker, og hvordan reflekterer disse valg det samfund, de er en del af?

Når kunstnere beslutter sig for at lave et offentligt kunstværk, tænker de rigtig meget over, hvilke materialer de skal bruge, og hvad deres kunst skal handle om. Det er lidt som når du beslutter dig for, hvad du skal have på om morgenen eller hvad du vil tegne eller bygge - du tænker over, hvad du kan lide, hvad du vil udtrykke, og hvad andre vil tænke om det.

Valg af Materialer:

Tænk på kunstneren Eduardo Chillida, som ofte brugte materialer som stål og sten i sine store skulpturer. Disse materialer er meget stærke og kan holde til at stå ude i al slags vejr. De kan også se meget imponerende og magtfulde ud, hvilket kan få folk, der ser dem, til at stoppe op og tænke. Ved at bruge disse materialer kunne Chillida lave kunst, der føles tidløs og forbundet med naturen og vores historie.

På den anden side har vi kunstnerparret Jeanne-Claude og Christo, som ofte brugte stof til at pakke bygninger, broer eller endda hele kystlinjer ind. Stoffet er midlertidigt og skrøbeligt, hvilket er meget anderledes end metal eller sten. Ved at bruge stof kunne de skabe en følelse af nysgerrighed og forandring. Deres værker fik folk til at se velkendte steder på en helt ny måde, og det mindede folk om, at alt i livet ændrer sig.

Valg af Temaer:

Kunstnere vælger også emner eller temaer for deres værker, som betyder noget for dem og for samfundet. De kan bruge deres kunst til at fortælle en historie, stille spørgsmål eller bringe opmærksomhed til vigtige emner. For eksempel, hvis en kunstner laver et offentligt værk om miljøet, kan de bruge genbrugte materialer for at vise vigtigheden af at genbruge og passe på vores planet.

Disse valg reflekterer ikke kun kunstnerens egne tanker og følelser, men også samfundet de lever i. For eksempel, hvis der er mange debatter om miljøet, kan det inspirere kunstnere til at lave kunst, der handler om dette emne. På samme måde, hvis samfundet går igennem store forandringer eller udfordringer, kan kunstnerne bruge deres værker til at udtrykke håb, frygt eller drømme for fremtiden.

Når kunstnere vælger materialer og temaer, tænker de altså over, hvad de vil sige med deres kunst, og hvordan det passer med tiden og stedet, de er en del af. Deres værker kan være en spejling af deres eget liv, men også af de større samfundsmæssige samtaler og problemer. Og ved at placere deres kunst i det offentlige rum, inviterer de os alle til at se, tænke og måske endda ændre verden lidt sammen med dem.

Hvordan påvirker offentlige skulpturer og installationer folks hverdag og deres forhold til det offentlige rum?

Forestil dig, at du går den samme vej til skole hver dag. Du kender hvert et hjørne, hver en butik, og intet overrasker dig rigtigt længere. Men en morgen opdager du pludselig en ny stor farverig skulptur midt på pladsen, du plejer at gå igennem. Pludselig ser alt omkring dig anderledes ud. Måske begynder du endda at tage forskellige veje for at se, om der er mere ny kunst at opdage. Dette er et eksempel på, hvordan offentlige skulpturer og installationer kan påvirke vores hverdag og vores forhold til det offentlige rum.

Kunst i det offentlige rum, som skulpturer og installationer, kan få os til at stoppe op og se omgivelserne med nye øjne. En skulptur i parken, en farverig mural på en ellers kedelig bygning eller en mærkelig installation på et torv kan gøre vores daglige rutiner mere interessante og tankevækkende. Det kan gøre os mere opmærksomme på vores omgivelser og måske endda få os til at føle os mere forbundet med et bestemt sted.

For eksempel har Claes Oldenburg skabt store skulpturer af hverdagsting, som en baseballhandske eller et æble, som får folk til at stoppe op og smile. De kan gøre et normalt rum sjovere og mere indbydende, hvilket kan gøre, at folk føler sig gladere, når de går forbi.

I en historisk sammenhæng, skulpturer som Michelangelos David, der oprindeligt var placeret på en offentlig plads i Firenze, Italien, var ikke bare kunst. De var symboler på byens stolthed og uafhængighed. Folk, der så disse skulpturer hver dag, blev måske mindet om deres fælles kulturarv og værdier.

Offentlig kunst kan også udfordre os og få os til at tænke over større spørgsmål. Nogle skulpturer eller installationer kan handle om svære emner som krig, retfærdighed eller miljøkrisen. Ved at møde disse værker i vores daglige liv bliver vi måske inspireret til at tænke over disse problemer og diskutere dem med andre.

Desuden kan offentlig kunst gøre os til en del af et større fællesskab. Når vi ser, hvordan andre mennesker reagerer på et kunstværk, eller når vi deltager i en offentlig kunstbegivenhed, kan vi føle os forbundet med fremmede, selvom vi ikke kender dem. Dette kan gøre, at vi føler os mere som en del af byen eller kvarteret, hvor vi bor.

Så offentlige skulpturer og installationer kan ændre vores daglige liv på mange måder. De kan gøre vores rutiner mere spændende, udfordre os til at tænke og føle dybere, og forbinde os med vores fællesskab og vores omgivelser. De er ikke bare ting at se på - de er en vigtig del af, hvordan vi lever og interagerer med verden omkring os.

Hvad er de vigtigste 10 statuer i Danmark?

Danmark har mange berømte statuer, som fortæller historier om landets historie, kultur og folkeeventyr. Her er ti af de mest kendte statuer, inklusive en af en kvinde, som du måske vil finde interessante:

- Den Lille Havfrue: Denne berømte statue sidder på en sten ved Langelinie i København. Den er inspireret af H.C. Andersens eventyr og er blevet et symbol på byen. Skulptøren Edvard Eriksen skabte statuen til minde om balletdanserinden Ellen Price.
- Gefionspringvandet: Dette imponerende springvand i København viser den mytologiske fortælling om gudinden Gefion, der pløjer Sjælland væk fra Sverige. Det er både en hyldest til mytologi og kvindelig styrke.
- Holger Danske: Denne statue findes i kælderens på Kronborg Slot i Helsingør. Ifølge legenden vil Holger Danske vågne og forsvare Danmark, hvis landet nogensinde er i fare.
- Hans Christian Andersen Statuen: En statue af den berømte eventyrforfatter sidder i København. Det er et populært sted for turister og minder danskerne om deres store bidrag til verdenslitteraturen.

- Søfartsmonumentet: Dette monument i København er dedikeret til danske sømænd, der mistede livet under Første Verdenskrig. Det viser vigtigheden af søfarten i Danmarks historie.
- J.C. Jacobsens Statue: Denne statue står foran Carlsberg Besøgscenter i København og hædrer grundlæggeren af Carlsberg-bryggerierne for hans bidrag til byen og til industrien.
- Statuen af Kong Christian IV: En af Danmarks mest berømte konger, kendt for sin byggeaktivitet og for at have grundlagt mange byer, herunder Kristiania (nu Oslo) i Norge.
- Vikingen ved Limfjordsmuseet: Denne statue står i Løgstør og repræsenterer Danmarks vikingearv, minder om de frygtløse søfarende og opdagelsesrejsende fra fortiden.
- Statuen af Frederik IX: Denne statue ved Kastellet i København ærer kong Frederik IX, der var konge af Danmark fra 1947 til 1972, og viser hans forbindelse til den danske flåde.
- Agnete og Havmanden: Denne skulpturgruppe findes i Køge og er baseret på en dansk folkesang. Den viser Agnete, en kvinde, der forlader sin familie for at leve med havmanden under vandet. Denne statue er interessant, fordi den viser en stærk kvindelig karakter og en fortælling om kærlighed og valg.

Disse statuer er vigtige i Danmark, fordi de fortæller historier om landets historie, kultur og mennesker. Hver statue har sin egen historie og bidrager til at forme det, folk ved og føler om Danmark.

Nu er det tid til at lave et par opgaver og tænke over hvad vi lige har lært.

Arbejdsopgaver:

1. Kunstværk Jagt: Gå på en virtuel eller reel kunstjagt i dit lokalområde. Find et offentligt kunstværk, tag et billede af det (hvis muligt), og undersøg dets historie og betydning. Præsenter dine fund for klassen.
2. Skulptur Skitse: Design din egen offentlige skulptur. Tænk over, hvor du ville placere den, og hvad du ville have den til at repræsentere. Tegn en skitse og forklar din tankeproces.
3. Sammenlign og Kontrast: Vælg to offentlige kunstværker. Skriv en kort rapport, der sammenligner og kontrasterer dem med hensyn til stil, placering og budskab.
4. Kritisk Tænkning: Vælg et offentligt kunstværk, du enten virkelig kan lide eller ikke bryder dig om. Skriv en anmeldelse, der forklarer din mening og bruger specifikke detaljer fra værket til at understøtte dit synspunkt.

Når du har svaret på opgaverne, så slutter denne episode.

Her starter ideerne til lærerne:

Ideer til læreren:

- Gæstetaler: Inviter en lokal kunstner eller en ekspert i offentlig kunst til at tale om processen med at skabe og placere offentlige kunstværker.
- Kunstvandring: Arranger en tur for klassen til lokale offentlige kunstværker. Diskuter hver skulpturs historie, betydning og hvordan den passer ind i sit miljø.
- Gruppeprojekt: Del klassen op i grupper og tildel hver gruppe et offentligt kunstværk til at undersøge og præsentere for klassen. Fokus bør være på kunstværkets historie, kunstneren og dets påvirkning på lokalsamfundet.
- Debatter: Organiser debatter om kontroversielle offentlige kunstværker. Eleverne kan vælge sider og argumentere for eller imod bevarelse af bestemte værker i det offentlige rum.
- Kreative Skrive-opgaver: Bed eleverne om at skrive en kort historie eller digt inspireret af et offentligt kunstværk de kan lide. De kan forestille sig historien bag skabelsen af kunstværket eller dets indvirkning på folk, der ser det.