

Modus Operandi

Albin Josephson

Konstfack 2023

Smycke och corpus: Ädellab

Handledare: Michell Zethson

Index

Abstract	3
Introduktion	4
Ljusstaken	5
Systemet	7
Ornamentiken	7
Materialen	8
Symbolerna	8
Överlämnandet	9
Avslut	10
Källförteckning	11

Abstract

Modus Operandi is an attempt to conceptualize and materialize the intriguing difference between owning an object and owning your own identity. To be mirrored by a physical object, something with a tangible presence, when your identity feels slippery and volatile. The work is approached by mixing contemporary and historical symbols and ornaments to convey a sense of how our heritage affects the present and the eclectic mix that constitutes a human being.

This project is based on the creation of a modular system for making a candlestick, which will tell your personal history – both past, present and future. A modular object as an invitation to introspection. A domestic candlestick to mirror yourself, in your own home, to create a link between your inner self and the rest of the world. Traditional materials, such as bronze and brass are used to make the candlestick. Beyond this contemporary or somehow misplaced symbols and techniques are incorporated, in order to create tension between tradition and contemporary identity markers. Fueled by the inspiration from the alchemical holistic view of the world and using symbols one can view the candlestick as one's own spiritual alchemical lab to conduct the Magnum opus.

Introduktion

Jag tror att det finns ett enormt värde i tradition, historia och normer, men något gör upplevelsen av att leva i dagens samhälle förvirrande. Vi exponeras för olika motsägelsefulla budskap i reklam och sociala medier, mer och mer för varje dag som går. På internet diskuteras det hur föregående generationers misstag i uppfostran har påverkat deras barn. Dessutom lever vi i en tid där åsikter ofta framställs som objektiva sanningar, vilket sammantaget lägger grunden för en otrygg och ängslig inställning till den egna identiteten. Hur kan du, i vårt rådande samhällsklimat, konceptualisera dina egna känslor och upplevelser till en fungerande självbild? Vilken makt har du över din identitet?

Vi kan se historien som viktig men inte nödvändigtvis hjälpsam. Den kanske tvingar oss till en plats varifrån ingen någonsin återvänt. Som de utforskade områdena på medeltida världskartor där mytologiska varelser bor.

Jag vill tända något där ljuset inte skiner. En liten låga för att utforska lite i taget, som i ett datorspel där världskartan är svart förutom runt karaktären. Jag fångas av att jämföra ägande av objekt med ägande av den egna identiteten. Att spegla sig i ett fysiskt objekt, som är påtagligt närvarande då identiteten känns hal, svårgripbar och utan ramar. Min förhoppning är att hitta en väg till att destillera sin identitet, detta genom att använda sig av olika konstellationer av symboler. Högtidligt och reflekterande men också tryggt och lekfullt.

Ljusstaken

Projektet utgår från skapandet av ett modulärt system för att montera en ljusstake som syftar till att berätta din personliga historia, både bakåt och framåt i tiden. Ett modulärt bruksobjekt vars funktion är att bjuda in till introspektion. Som en avgränsning kommer jag i hög grad att använda mig av traditionella tekniker. Jag kommer till exempel mestadels att tillverka delarna av brons och andra metaller som traditionellt sett använts till ljusstakar, men utöver detta kommer jag också att inkorporera andra samtida eller på något sätt "malplacerade" symboler och tekniker, för att skapa spänning mellan tradition och samtid. De symboliska och icke-figurativa aspekterna är för mig en nyckel till att förstå saker som kan vara svåra att uttrycka i ord. Jag strävar efter en sorts punkig open source-inställning till surrealisternas uttryck, blandat med en metod som är inspirerad av alkemins holistiska världsbild där gränsdragningen mellan individen och fysikens "lagar" är luddig (Jung 1968). Tyngden i brons känns för mig auktoritär och bidrar till en känsla av att objektet är påtagligt verkligt. Jag vill använda den känslomässiga kraften hos ett hårt och tungt metallföremål för att skingra ängslighet och stärka upplevelsen av identitetens existens och relevans. Som en bro mellan den inre världen och den yttre. Som ett verktyg för att göra det osynliga synligt.

Jag vill använda och blanda samtida och historiska symboler och ornament för att förmedla en känsla av arvets påverkan. Jag leker med att dra paralleller mellan ljusstakens arketypiska utseende och individens arv. Jag vill dessutom att monteringen av ljusstaken ska vara mycket upp till den slutliga ägaren, så att den kan vara mycket funktionell eller inte fungera alls, precis som våra identiteter. Det ska vara som en lek med koncepten arv och miljö (Psykologiguide: Psykologilexikon – arv och miljö). En inbjudan till att utforska de koncept vi inte kan ändra på, de vi kan ändra på och gråzonen däremellan.

Ljusstakar har en lång tradition inom silversmide och har fortfarande en självklar plats i det nutida hemmet. Ljusstaken är spännande just för att den är så given i hemmet, samtidigt som den förlorat sin nödvändighet sedan införandet av elektrisk belysning. Den fungerar som ett inbjudande naturligt led från vår vardag in i det rituella och ceremoniella. Det finns många typer av ljusstakar, men jag valde den moderna europeiska ljusstaken i metall för smala ljus med en hylsa för att hålla fast ljuset. Denna typ av ljusstake känns relevant dels på grund av dess långa historia, som sträcker sig från 1500-talets början till idag, dels för att den varit den mest vanligt förekommande typen i hushåll (Curle 1926:1). Det känns viktigt med kopplingen till hushållet, som är navet för mångas identitet, eftersom jag vill att ljusstaken ska bygga en bro mellan det materiella och ägarens inre värld.

En huvudsaklig inspiration till projektet är Gloucester Candlestick som med sin rigida uppenbarelse berättar om kyrkans dåvarande identitet. Den är strikt och dogmatisk i sitt uttryck, men samtidigt oerhört inbjudande med sin nästan serieteckningslika ornamentik. Jag fascinerar också av den märkliga legeringen som består av koppar, zink, tenn, bly, nickel, järn, antimon, arsenik och silver. Ljusstaken är sedan förgylld, som för att dölja en mörk hemlighet. Forskare misstänker att legeringen kommer av att man skulle ha smält ner mynt för att använda som material i gjutningen, man kan bara spekulera i varför (Victoria and Albert Museum, London. Gloucester candlestick.).

Bilderna på denna sida är inte inkluderade på grund av upphovsrätt men kan ses på <https://collections.vam.ac.uk/item/O114078/the-gloucester-candlestick-candlestick-unknown/>

Systemet

Ljustakens stomme kommer att bestå av delar som man skruvar ihop. Basen, stänger, mellanbitar och ljushållare. Dessa sätts ihop med en M10-standardgänga. Det är viktigt att ha så många öppningar för valfrihet som möjligt, så att man kan gå till en järnaffär och komplettera med det man behöver. Jag vill att man ska känna att man har total frihet och kontroll. Stommen i sin tur har hål gängade med M3-gängor för att möjliggöra att man skruvar in de symboler man väljer för sin ljusstake. Här ser jag standardgängorna som en trygg norm som förhoppningsvis bjuder in till känslan av att det är enkelt att bygga till eller bygga om ljusstaken och lägga till vilka delar man vill, när man vill.

Ornamentiken

Många av delarna i stommen har en viss bestämd ornamentik. Antingen är de vackert svarvade för ett uttryck som är förknippat med traditionella ljusstakar, eller så behåller de en del av leden i den råa tillblivelseprocessen med texturer kvarlämnade från sandgjutningen, varmsmidet eller svetsningen. Ornamentiken är avgränsad till att uttrycka aspekter av materialet, skapandet eller ljusstakens historiska ornamentik, anatomi och form.

Överlämnandet

För att förvärva en ljusstake kommer det att krävas en session där mottagaren under handledning får tillgång till alla symboler och delar som för tillfället finns. Syftet med sessionen är att mottagaren ska få känna och se de möjligheter som finns materialiserade och bygga ihop sin egen ljusstake. Man kommer även att kunna designa nya symboler eller delar under sessionen, så att man inledningsvis får en ljusstake som är representativ för ens identitet. Handledaren kommer att vara ganska passiv, men kan svara på eventuella frågor eller lämna rummet om så önskas. Om mottagaren senare vill utöka ljusstaken så kan hen antingen ha en ny session eller beställa enstaka delar och symboler.

Avslut

Arbetet med projektet har varit väldigt givande och berikande, och det känns som att jag lyckades skapa det modulära system jag hade en vision om att skapa. Projektet fungerar bättre ju fler delar och symboler som skapas, men jag tycker att jag trots min begränsade tid har fått ihop en bra representativ helhet. Jag ser detta som något jag kommer att fortsätta att utveckla, med fler delar och symboler på egen hand. Möjligheterna att utveckla projektet känns svindlande om man börjar fundera över nya riktningar det kan ta i framtiden. Vad skulle till exempel hända om andra konstnärer bjöds in för att bygga vidare på projektet med sina associationer och hantverksinriktningar?

Källförteckning

Tryckta källor

Breton, André 1979. *Manifestoes of surrealism*. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press.

Curle, Alexander 1926. "Domestic Candlesticks from the Fourteenth to the end of the Eighteenth Century". I: *Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland*. Nr 60, s.183-214.

Jung, Carl Gustav 1968 (1953). *The collected works of C.G. Jung Vol. 12 Psychology and alchemy*. Andra utgåvan. New York: Pantheon.

Tylecote, Ronald Frank 1992 (1976). *A history of metallurgy*. Andra utgåvan. London: Institute of Materials.

Övriga källor

Copper Development Association Inc. UNS Standard Designations for Wrought and Cast Copper and Copper Alloys: Introduction.

<https://www.copper.org/resources/standards/uns-standard-designations.html> Kontrollerad 2023-02-21.

Jones, Jonathan 2003. "The Spirit of Our Time - Mechanical Head, Raoul Hausmann (1919)". I: *The Guardian*

<https://www.theguardian.com/culture/2003/sep/27/art> Kontrollerad 2023-03-16.

Psykologiguiden: Psykologilexikon – arv och miljö

<https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Arv%20och%20milj%C3%B6>

Kontrollerad 2023-03-16.

Victoria and Albert Museum: Gloucester candlestick.

<https://collections.vam.ac.uk/item/O114078/the-gloucester-candlestick-candlestick-unknown/>

Kontrollerad 2023-03-16.

Watz, Anna. "Leonora Carringtons magiska kittel: Esoterism i rörelse". I: *Hjärnstorm – Alkemi*. Nr 150, s.2-7.

Bilder

Olaus, Magnus. Public domain, via Wikimedia Commons. Carta marina.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Carta_Marina.jpeg Kontrollerad 2023-03-16.

Victoria and Albert Museum, London. Gloucester candlestick.

<https://collections.vam.ac.uk/item/O114078/the-gloucester-candlestick-candlestick-unknown/>

Kontrollerad 2023-03-16.

Victoria and Albert Museum, London. V&A websites terms & conditions.

https://vanda-production-assets.s3.amazonaws.com/2022/06/21/11/10/16/d9445828-b4b6-4d72-96da-9a60fdbafa14/websites_terms_June%202022.pdf Kontrollerad 2023-03-23.

Övriga bilder av Albin Josephson.