

Steen Rasmussen

Grafisk Metamorfose

KunstCentret Silkeborg Bad
2013

Grafisk metamorfose

Når udstillingen har overskriften Grafisk metamorfose sigtes der til en forvandling. Gennem en ændret arbejdsmetode, et nyt motivfelt og anvendelsen af nye udtryksmedier har man kunnet iagttage, hvordan billedkunstner Steen Rasmussen gradvist har forvandlet grænserne for, hvad grafik og ikke mindst en grafisk tankegang kan være.

Steen Rasmussen har længe arbejdet med de grafiske udtryk. Siden studieårene i 1980'erne har han beskæftiget sig med grafik af den mere klassiske type, i form af tryk på papir og forskellige blandformer. Disse værker spænder fra de formatmæssigt ganske små og komprimerede, til lidt større blade. Udtrykket er ofte fortættet, lagvist, og holdt i ganske få mørke nuancer, af og til sekunderet af en enkelt klar farvetone. Hele vejen igennem Steen Rasmussens kunst går en linje omkring skabelsen af billedmæssige rum, der kan udtrykke noget, give plads for refleksion. Spillet mellem for og bag, lys og mørke er centrale redskaber.

I det seneste årti har man kunnet se Steen Rasmussen arbejde mere og mere skulpturelt. Grafik er blevet en måde at tænke på, og ikke så meget et spørgsmål om trykkes teknik, selvom her selvfølgelig ligger en stor viden og erfaring nu. Den grafiske tankegang udfoldes i både to og tre dimensioner og inkluderer jævnligt betragteren i det beskrevne rum, som en faktor i værket. En del af hans værker fremstår nu også som rumlige installationer. Værket Dialogue Table, som indgår i den aktuelle udstilling, er en rumlig, sort og meget grafisk skulptur, hvor kunstneren undersøger døden og skaber en slags meditationsrum med konkret fysisk plads til betragteren og på et mere metaforisk plan plads til dennes overvejelser om emnet.

I andre værker arbejdes med udskæring, der kan minde om papirklippets leg med lys og mørke, og hvad der er foran og bagved, og ikke mindst - når det anvendes rumligt - giver fine og dramatiske skyggemuligheder. Det bevægelige billede er naturligvis til stede i det tredimensionelle rum, så snart beskueren selv bevæger sig rundt, men bevægelighed og nye perspektiver understreges på flere måder af kunstneren. Dels anvender han projektion, dels tilfører han en lydside, greb hvormed ideen om tid og varighed får en form i værket. Igen undergår vore forestillinger om rum og rummets afgrænsning en forvandling.

Iben From
Direktør, cand.mag., MMU
KunstCentret Silkeborg Bad

Graphic Metamorphosis

This exhibition is dubbed Graphic Metamorphosis because it aims at a transition, a metamorphosis, so to speak. By means of a new work method, motifs and new media of expression, the visual artist, Steen Rasmussen, makes it possible for the spectator to view how he has changed the limits of what graphics, and not least graphic reasoning, can be.

Steen Rasmussen has worked with graphic expressions for quite some years. Ever since he graduated in the 1980s, he has worked with the more classic type of graphics as expressed in prints on paper or various mixed forms. These works range from the small, comprised prints to slightly bigger ones. The expression is often condensed in layers and kept in a few dark nuances, and occasionally in one singular, clear tone. The hallmark of Steen Rasmussen's art is creating a space which in an illustrative sense is expressive, triggering a reflection. The main vehicle is therefore the reflection between the forefront and the background, i.e. between light and darkness.

Over the past decade, Steen Rasmussen's works have become increasingly sculptural in their mode of expression. Graphics has become a mode of reflection and not so much a matter of print technique, although it goes without saying that the artist now draws on his vast knowledge and experience within the field. The graphic way of thought is expressed two-dimensionally and three-dimensionally, frequently including the spectator in the room in question and as a factor within the work itself. A great number of his works now also appear as spatial installations. The work, Dialogue Table, which is included in this exhibition, is a spatial, black, very graphic sculpture in which the artist explores Death. He creates a kind of meditative space with room for the spectator to ponder – meditate – on a more metaphoric level on the topic.

Steen Rasmussen works with carvings similar to the collages' play with light and darkness, and what is at the front or at the back, and not least which - when used in a spatial sense – triggers delicate and dramatic shadow effects. When the spectator moves about, the movable image is present in three-dimensional space. However, the artist underscores motion and new perspectives in several ways, e.g. by means of projection and sound. These are tools in which the element of time and duration are given a form within the work itself. Once more, our notion of space and its limitations undergoes a transformation.

Iben From
CEO, MA. MMU
KunstCentret Silkeborg Bad

Grafisk metamorfose

Tekst af mag. art Birgit Hessellund

Der er kunstnere, der på et tidspunkt i livet har fundet deres kunstneriske udtryk, deres formel, og som i årene fremover bliver stående dér og skaber variationer over et tema eller en form. Den kategori hører Steen Rasmussen ikke til, tværtimod. Den retrospektive udstilling "Grafisk metamorfose" spænder derfor vidt, både i tid og udtryk, for Steen Rasmussen er en mand af mange talenter. Men han er først og fremmest grafiker, og udstillingen giver et indblik i de mange grafiske udtryk, han behersker. Og selv i de senere års skulpturelle værker bevarer han en grafisk dimension i den måde, hvorpå han tænker samspillet mellem lys og mørke, rum og flade.

Den klassiske sort-hvide grafik udfolder sig i to dimensioner på papirets flade. Her er virkeligheden filtreret gennem kunstnerens blik og udtrykket komprimeret til kunst. Det er i sig selv en form for metamorfose – det græske ord for forvandling, det at gå fra én tilstand til en anden.

Under uddannelsen på Det jyske Kunstakademi 1982-87 havde Steen Rasmussen så forskellige kunstnere som John Olsen og Poul Skov Sørensen som undervisere. Begges arbejdsmåder kan spores i hans værk – John Olsen, "tingfinderen", der arbejder utraditionelt og har blik for skønheden i naturens efterladenskaber og processer, og Poul Skov Sørensen, der mere lavmælt repræsenterer det klassiske sort-hvide udtryk. Steen Rasmussens tidlige grafiske værker fra 80erne vidner om beherskelsen af de klassiske teknikker og det solide håndværk, og forener et figurativt fortællende formsprog med abstrakte elementer. De tidlige grafiske værker er gennemgående holdt i sort-hvid, kombineret med brune toner og en enkelt sartblå farveaccent. Og senere kommer den røde farve på banen.

Oftentimes er det grafiske værk komponeret i flere lag, der skyder sig ind over hinanden. De rummer en historisk eller tidsmæssig dimension, som når menneskefiguren optræder som en gentaget skabelon, et led i en lang slægtskæde, der strækker sig fra urtid til nutid. Manden og kvinden, livet og døden er centrale temaer, der løber som en underliggende tråd gennem hele værket. Men Steen Rasmussen stiller sig ikke tilfreds med at arbejde i klassiske grafiske teknikker som træsnit, linoleumsnit, ætsning og radering – han afsøger også feltets yderste grænser. Den grafiske metamorfose bliver derfor af endnu mere vidtrækkende karakter, når grafikken i de senere år har bevæget sig ned af væggen og ud i rummet som 3-dimensionale installationer i stort format.

Kunstneriske dialoger.

At skabe kunst er ret beset en ensom gerning – eller kan være det. Men den kan også skabes i dialog med andre, og sådanne kunstneriske dialoger har Steen Rasmussen ført med både danske og internationale samarbejdspartnere. At han er en kosmopolit med et stort internationalt netværk kommer bl.a. til udtryk i det første værk, man møder på udstillingen, ”Brasilianiske billeder- japanske skygger”, 2006. Dette værk tager udgangspunkt i fotos fra brasilianske katolske kirkegårde, hvis monumentale gravmonumenter kan tage karakter af selviscenesættelse. Disse fotos blev siden omsat i udskårne, organiske sorte former, der rejser sig fra gulvet og vokser ud af væggen. Værket blev første gang udstillet i Japan, hvor det kastede sit skyggespil i det levende rum, i samspil med røde geometriske felter.

Netop mødet med Japan og japansk filosofi har været en væsentlig inspiration for Steen Rasmussen og sat markante spor i hans værk, siden han i 1997 traf den japanske kunstner Rikou Ueda. De to kunstnere begyndte tre år senere at sende billeder frem og tilbage mellem Danmark og Japan, billeder, som de på skift bearbejdede i en kunstnerisk dialog på tværs af geografiske og kulturelle forskelle. Det nære samarbejde er fortsat og har ført en række fælles værker og udstillinger med sig. Et af de mest markante er det konceptuelle projekt ”Winds (Visualizing the immaterial)”, med deltagelse af parter fra verdens konfliktområder som Kina/Tibet, Bosnien/Serbien og Israel/Palæstina. De har på forskellige steder indfanget den vind, der lader hånt om territoriale grænser, og derpå konserveret den på dåse i al dens immaterielle flygtighed. De neutrale metaldåser udstilles som en helhed, og adskiller sig kun fra hinanden med den lille etiket, der dokumentarisk angiver tid og sted for dåsens indhold. Gennem årene er værket vokset i omfang, som man har kunnet følge på udstillinger i 2003, 2007 og 2011. Steen Rasmussens verbale og kunstneriske dialog med Rikou Ueda har også fundet udtryk i værket ”Dialogue Table” fra 2009, et 3-dimensionalt værk, som Steen Rasmussen har udformet som et bord i udskæring og med lydside af de to kunstnere i fællesskab. Det vokser ud i rummet som et stort grafisk papirklip i forfintet filigran, en skulptur i organisk vækst, men holdt på plads af bordets geometriske flader. I de mørke udskæringer gemmer sig både buddhistiske og kristne symboler, og bordet rummer både en dialog mellem forskellige religioner og mellem livet og døden - det fællesmenneskelige vilkår uafhængigt af kulturelle forskelle.

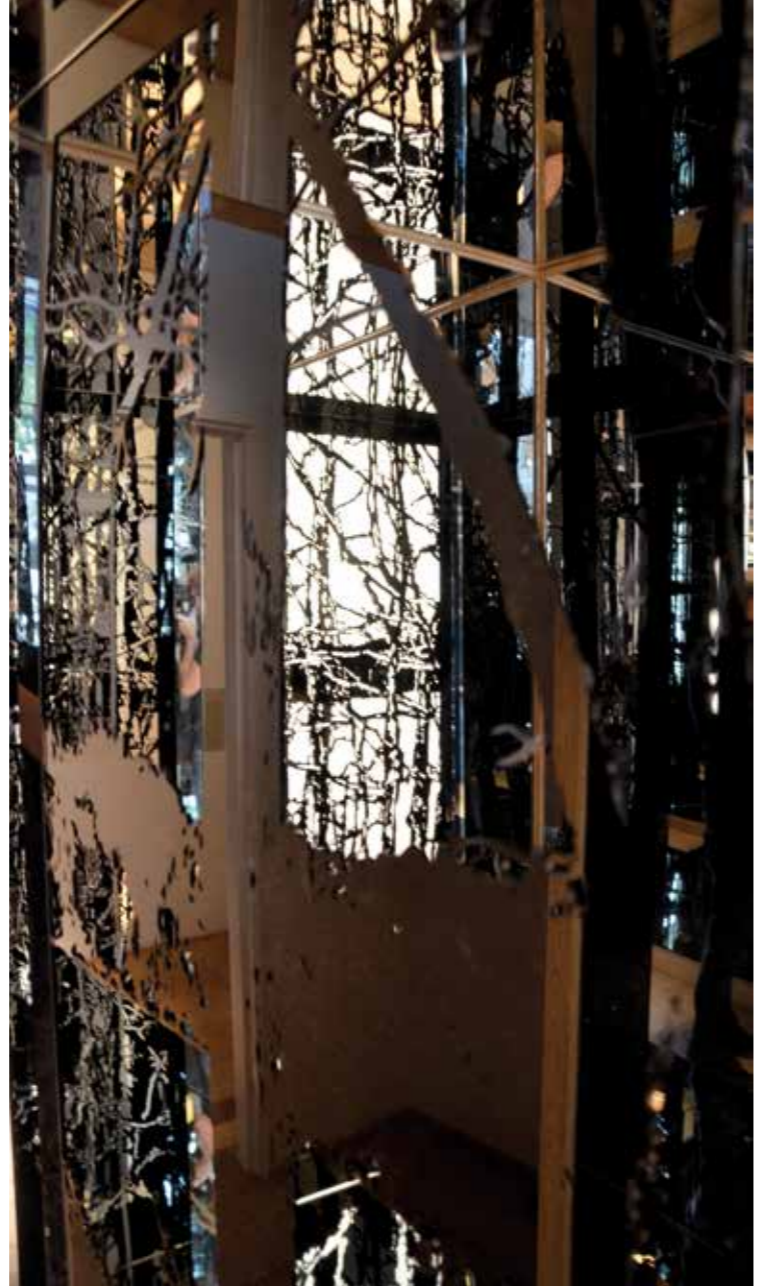
Som globetrotteren bliver Steen Rasmussen aldrig færdig med at udforske den ydre og den indre verden. Han er altid undervejs, og har på det seneste arbejdet sammen med både forfattere og musikere. I 2012 med udgangspunkt i forfatteren Amalie Smidts tekst ”Sommer i oktober”, og har til udstillingen ”Grafisk metamorfose” har han skabt nye stedsspecifikke værker med lydside af musikeren Esben Møller Hansen.

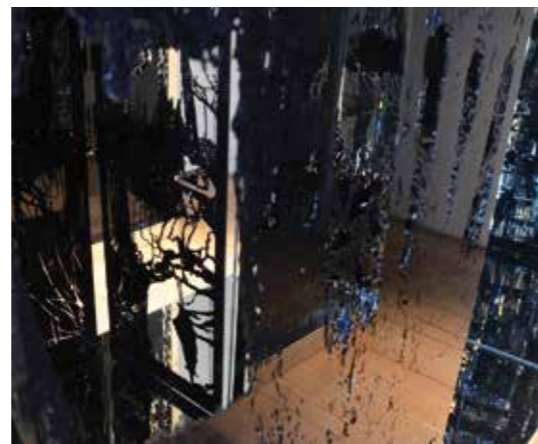
Interessen for huset (og gravmonumentet) som et spejlbillede af beboeren, dvs. en form for selviscenesættelse, har fundet nye udtryk i mødet med Silkeborg Bad. Her rejser sig fløret huse af bogbindergaze med referencer til stedets fortid som kursted for det velhavende borgerskabs dårligdomme og begreber som tuberkulose, hysteri og hypokondri. Gazehusene er sløret transparente, men har samtidig en vævet struktur. De fungerer som baggrund for projektioner af gamle fotos fra stedets historie, der samples ind over hinanden og ledsages af Esben Møller Hansens lydside. Andetsteds i udstillingen møder vi en helt anderledes række sygebilleder, men de har en mere nutidig karakter, og vidner om kunstnerens personlige livtag med sygdom og behandling.

En nyskabelse med referencer til Silkeborg Bad er også det lille spejlkabinet, hvor man som Alice i Eventyrland træder ind i en fortryllet verden, der spejler den omliggende natur med dens vandspejl og store gamle træer. Hvor Steen Rasmussen tidligere egenhændigt har skåret motivet ud, eksperimenterer han her med laserudskæring i akryl, og kan dermed skabe en endnu større detaljerigdom, end hånden formår. I dette spejlrum oplever man sig selv i flere dimensioner, på én gang set ovenfra og nedenfra, foran og inden i rummet. Det er et værk, der bogstaveligt talt spejler verden og os mennesker, når vi bevæger os ind i den.

Graphic Metamorphosis

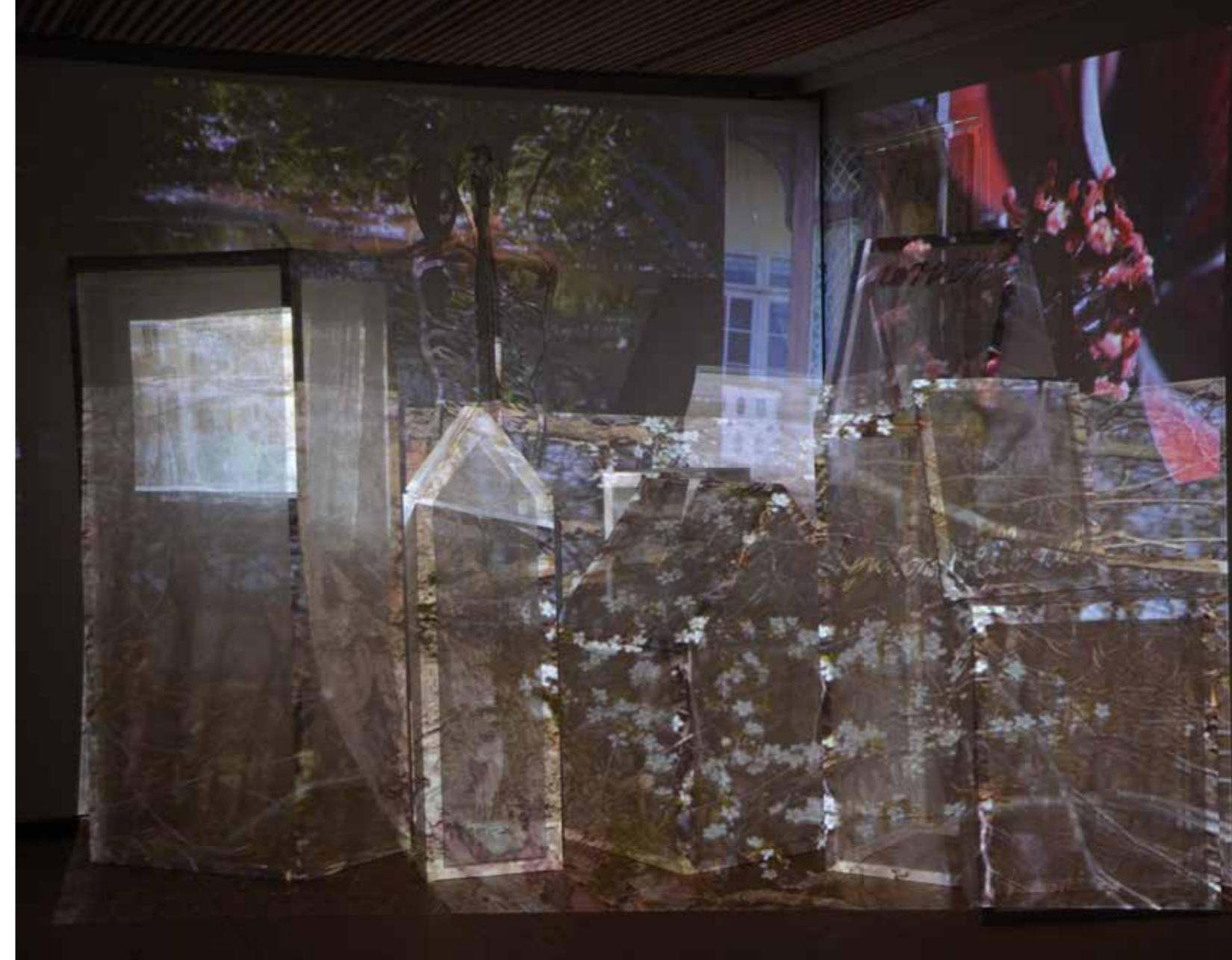
Text by Birgit Hessellund MA.

There are artists who at some point in life have found their artistic expression, their formula and who in the coming years remain there, creating variations over a theme or a shape. Steen Rasmussen does not belong in this category at all. The retrospective exhibition, "Graphic Metamorphosis," covers a wide range both in time and expression because here the artist is a man with many facets. He is a graphics artist more than anything else and the exhibition gives an insight into the many graphic expressions he masters. Even with his sculptural works in recent years, he maintains a graphic dimension in the way in which he perceives the interplay between light and darkness, space and surface.

The classic black and white graphics unfolds itself in two dimensions on the surface of the paper. Here, reality is filtered through the artist's eye and the expression compressed into art. This in itself is a kind of metamorphosis – the Greek word for transformation, i.e. moving from one state to another.

When Steen Rasmussen studied at the Jutland Academy of Art from 1982-87, he was tutored by two such diverse artists as John Olsen and Poul Skov Sørensen. The work method of both tutors can be traced in Steen Rasmussen's work – John Olsen, "The Thing Finger" - which works untraditionally with an eye for the beauty of the processes and traces of Nature on the one hand – and Poul Skov Sørensen, who represents the more subdued classic black and white expression. Steen Rasmussen's early graphic works from the 1980s are proof that he masters the classic techniques and the thorough knowledge of the art, combining figuratively narrative idioms with abstract elements. His early graphic works tend to be in black-and-white combined with brown tones and one single delicate blue accent of colour. Later on, the red colour is in the field.

The graphic piece of work is often composed in several layers that interact with each other. They contain a historic, or a period of dimension, as regards time as when the human body appears as a repetitive template, a link in a long line of collateral kinship, stretching from the beginning of time to the present. Man and woman, Life and Death, are a unifying principle in his works. Yet Steen Rasmussen is not satisfied at merely working in classic, graphic techniques such as woodcut, linocut and etching. He wants to explore all the outer limitations of the field. This graphic metamorphosis thus becomes far more extensive since graphics has moved down from the wall and into space as large three-dimensional installations.

Dialogues of art

All things considered, creating art can be a lonely task. However, it can also be created in a dialogue with others, and Steen Rasmussen has done precisely that with Danish and international partners. He is a cosmopolitan with an impressive network was expressed in the first work we meet at the exhibition: *Brazilian images – Japanese shadows*, 2006. This work is based on photographs from Catholic churchyards in Brazil in which the sepulchral monuments bear the hallmark of self-presentation. These photos were later transformed into carved, organic black shapes that rise from the floor and grow out of the wall. The work was on exhibition for the first time in Japan where it cast its phantasm in living space, interacting with red, geometric fields.

The meeting with Japan and Japanese philosophy has been a considerable source of inspiration for Steen Rasmussen, setting their characteristic mark in his works since he met the Japanese artist, Rikou Ueda, in 1997. Three years later, the two artists began exchanging images between Denmark and Japan, which they took it in turns to adapt in an artful dialogue across geographical and cultural differences. Their close collaboration has continued, leading to a series of joint works and exhibitions. This saw the conceptual project, “Winds (Visualizing the immaterial)” with participants from the world’s trouble spots, China/Tibet, Bosnia/Serbia, and Israel/Palestine. In various places, these artists captured the wind which mocks territorial boundaries and hence preserved it in a tin in all its immaterial elusiveness. The neutral metal tins are exhibited as a whole and only differ from each other by the small label which documents time and place of the content of the tin. The work has grown over the years as one can see on exhibitions in 2003, 2007 and 2011.

Steen Rasmussen’s verbal and artistic dialogue with Rikou Ueda is also expressed in “Dialogue Table”, a work that dates back to 2009. It is a three-dimensional work which Steen Rasmussen has shaped as a table in carving and with a sound-side by two artists in joint collaboration. It grows into space as a large, graphic collage in delicate filigree, a sculpture that grows organically but is kept in place by the geometric surfaces of the table. Buddhist and Christian symbols are hidden in the dark collage, and the table is a dialogue between various religions and between Life and Death, the joint elements common to Mankind irrespective of cultural differences.

Like a globe-trotter, Steen Rasmussen will never finish exploring the exterior and interior world. He is always on the move, and most recently he has worked together with writers and musicians. Taking as his point of departure Amalie Schmidt’s text, *Sommer i oktober* [Summer in October] from 2012 and for the Graphic Metamorphosis Exhibition, Steen Rasmussen has created new place-specific works with sounds composed by Esben Møller Hansen.

The interest in the house (and the sepulchral monument) as a reflection of the inhabitant, by which is meant a a kind of self-presentation, has found new expressions at Silkeborg Bad. Here airy houses of gauze of the kind bookbinders used are a reminder of the days when the place was used as a spa to cure such ailments as ill health, tuberculosis, hysteria and hypochondria. The gauze houses are hazy-transparent yet have a woven structure. They serve as a background for projections of old photographs from the historic past of the place sampled into and over each other to the accompaniment of sounds composed by Esben Møller Hansen. Elsewhere in the exhibition, we come across a completely different series of sickness images, but they are more like present-day photos, testifying to the artist’s personal struggle with sickness and treatment.

The exhibition is also innovative in the sense that it refers not only to Silkeborg Bad and its past but has connotations to Alice in Wonderland, who steps into a magical world, which is the small mirror room that reflects the surrounding countryside with its water surface and old trees. Previously, Steen Rasmussen carved the motif himself but now he experiments with laser technique on cutting acryl. This enables him to create a wealth of elaborate details not otherwise possible by only using the hand. This mirror room makes you see yourself in various dimensions, from above and from below, and within the room. It is a work which literally reflects the world and us human beings when we step into it.

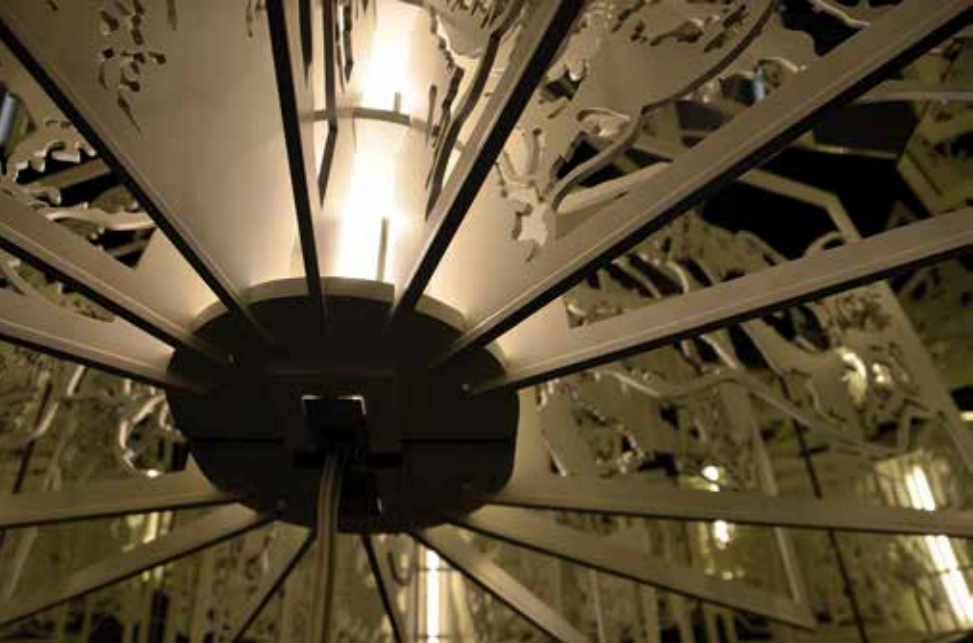

Tilbageblik / Looking Back

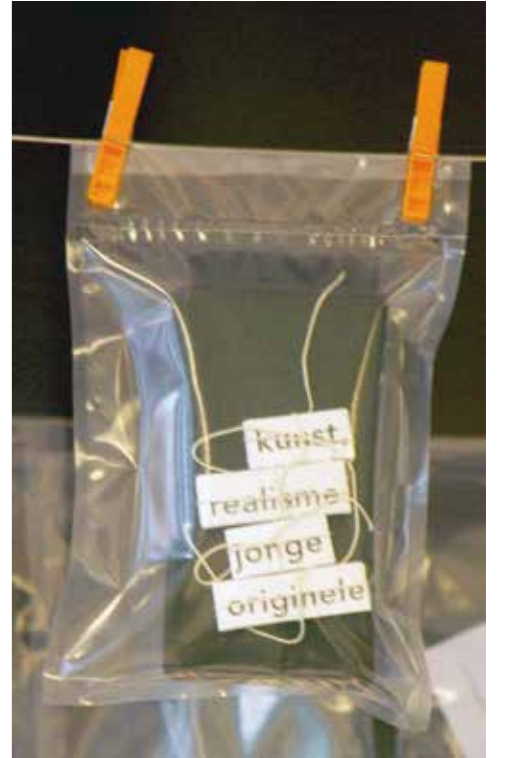

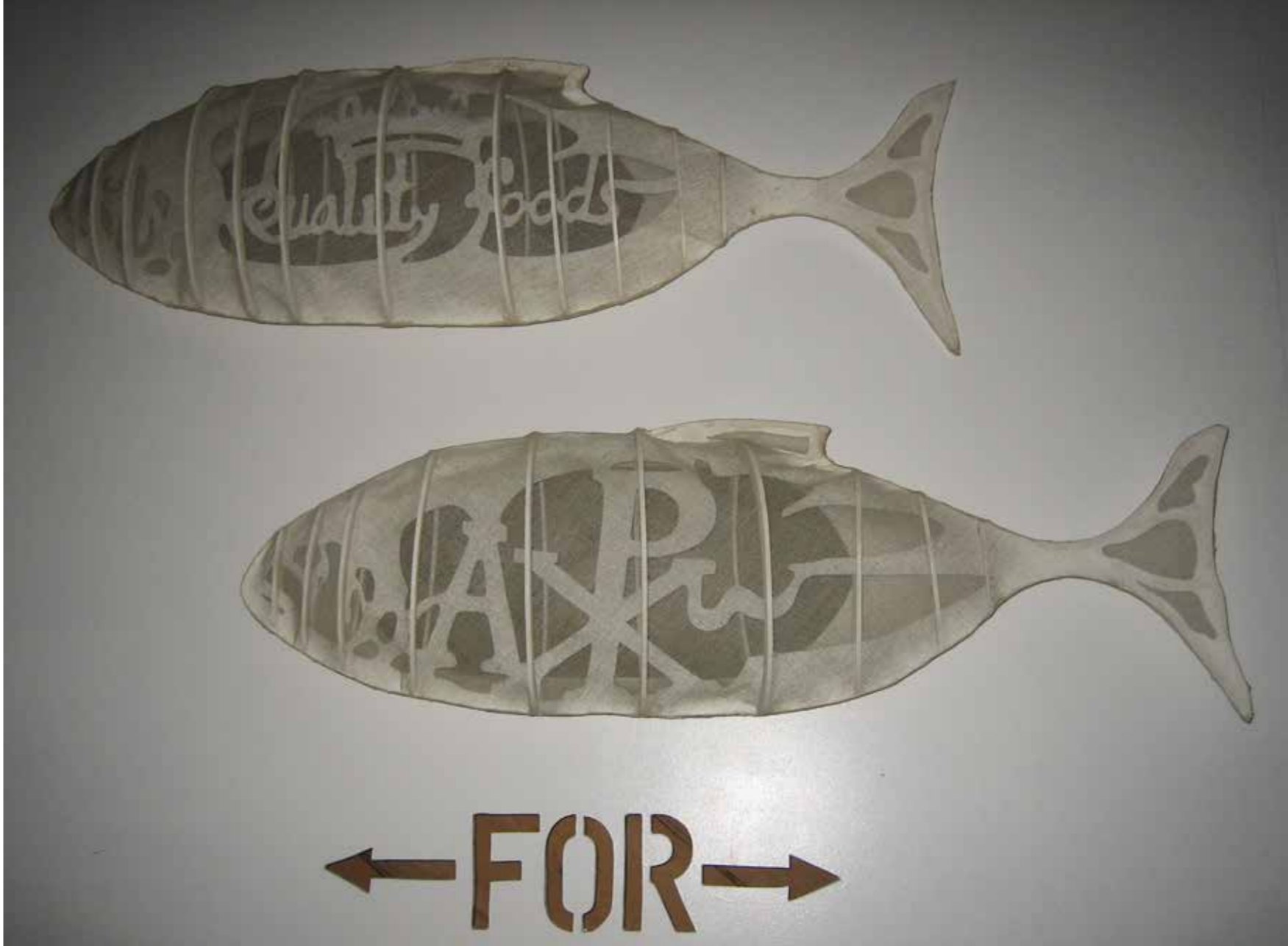

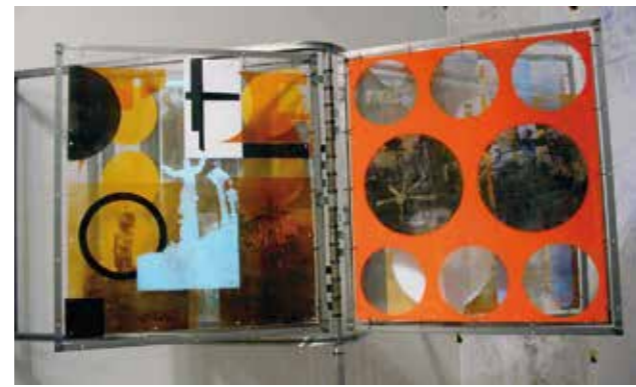

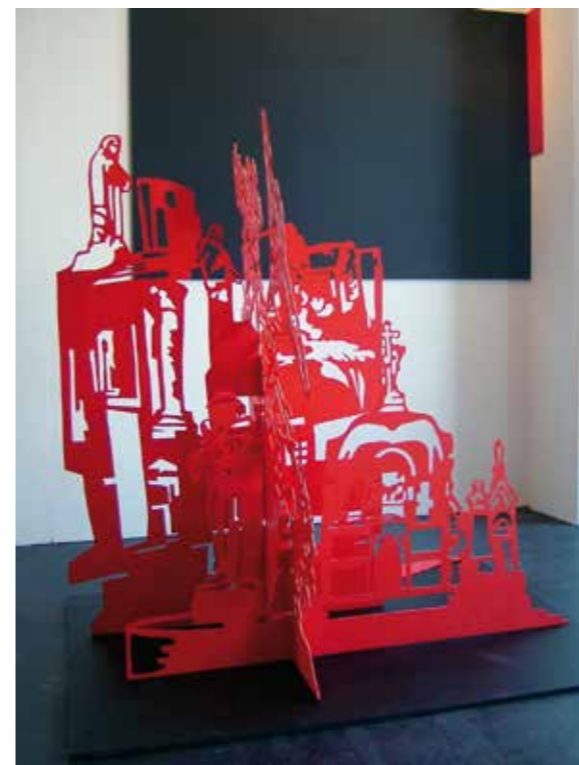

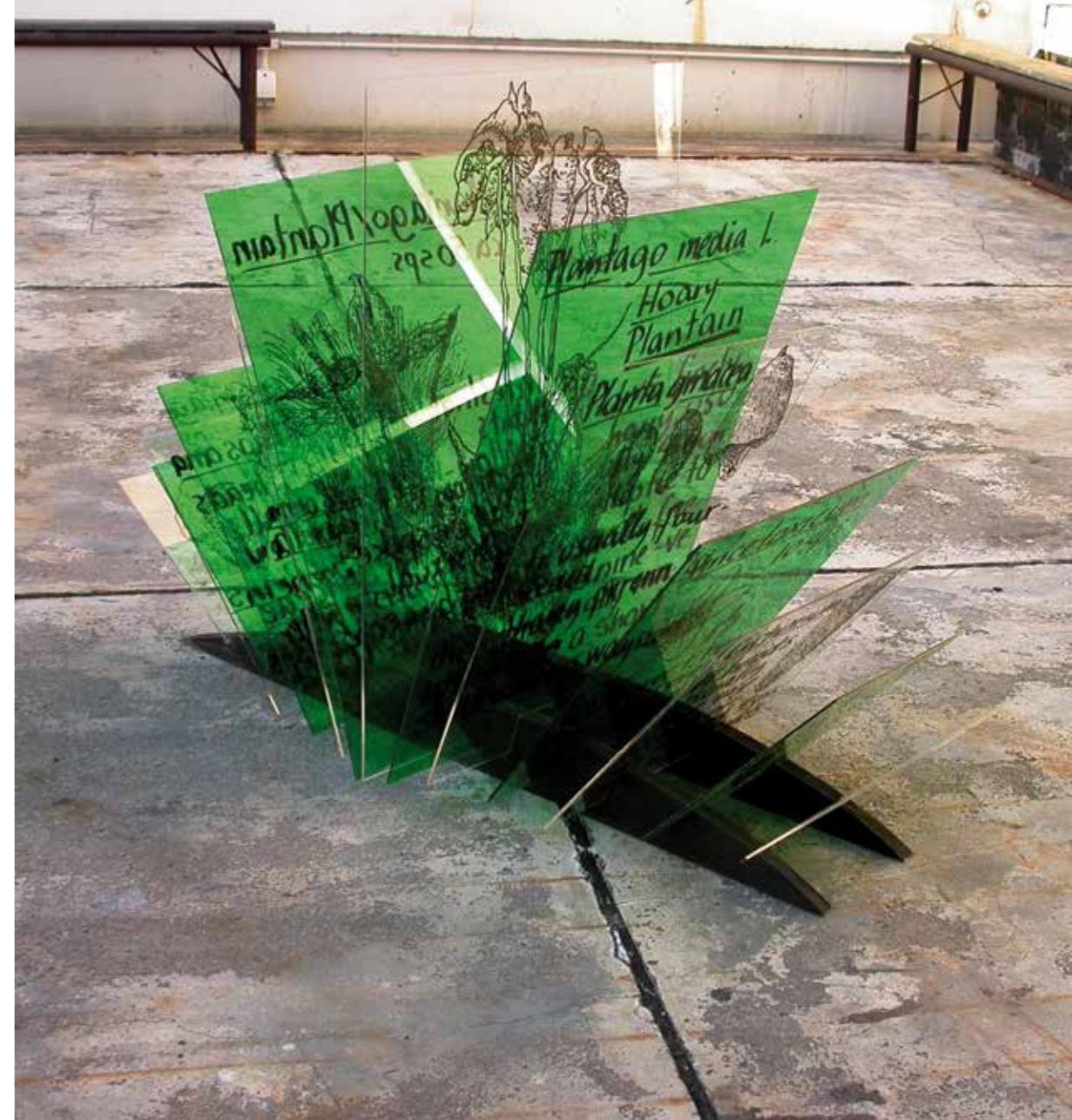

“Winds (Visualizing the immaterial) “

A continuing work in progres in
Colaboration with Rikuo Ueda

Aarhus kunstbygning 2003

Tikotin Museum of Japanes art Haifa, Israel 2007

Kunsthall Nord Aalborg 2011

Også vist på udstillingerne

“Waste not want not” Delden, Holland 2008

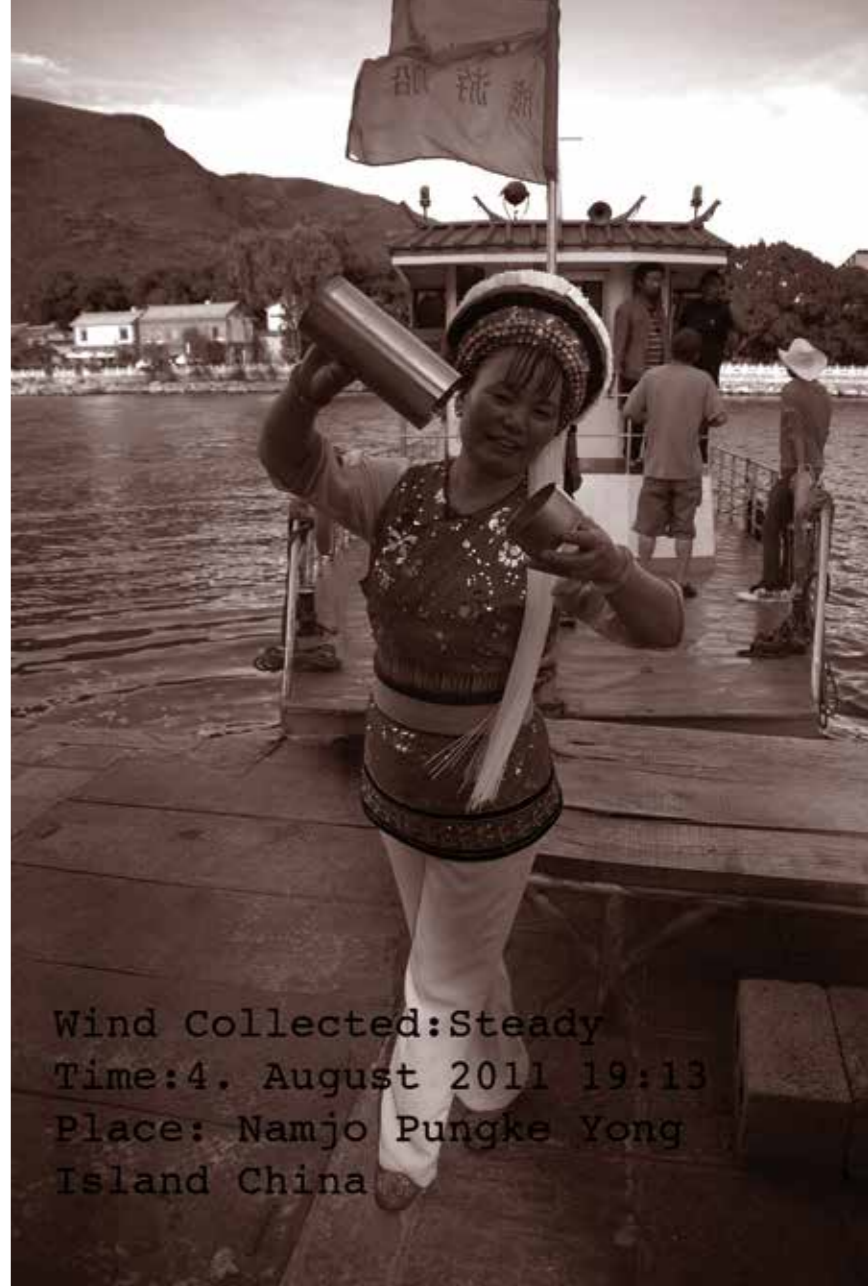
“Arima Onsen back alley art Project” Kobe, Japan 2012

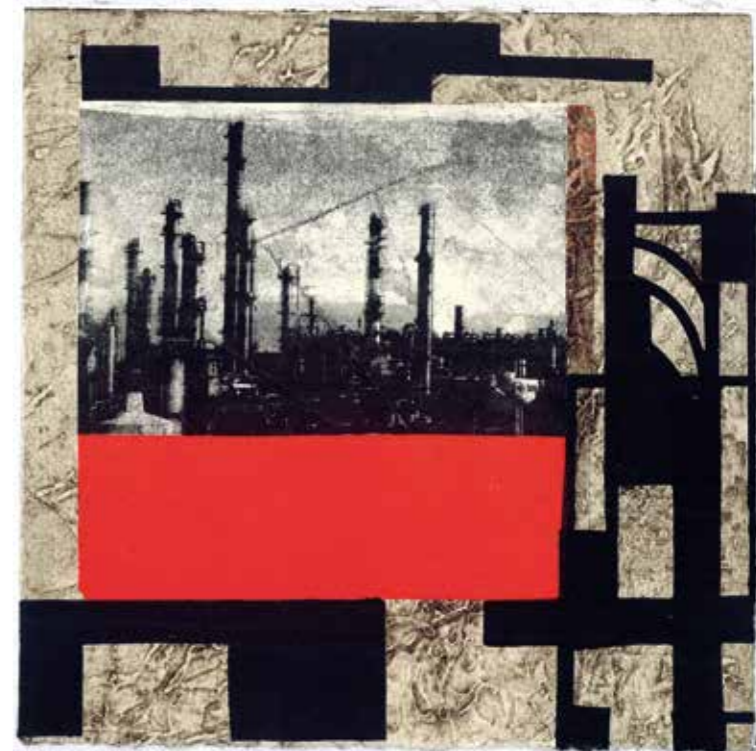

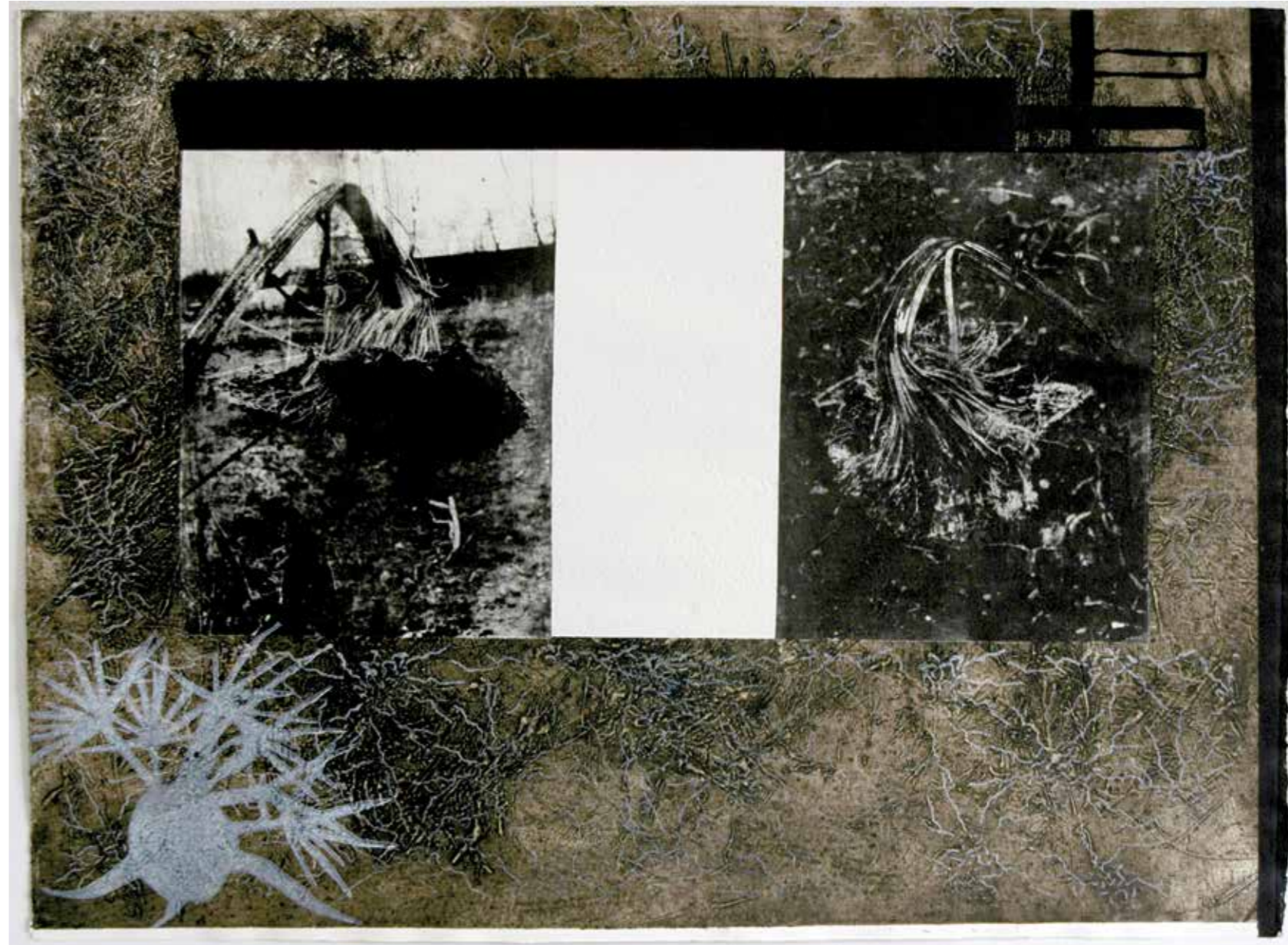
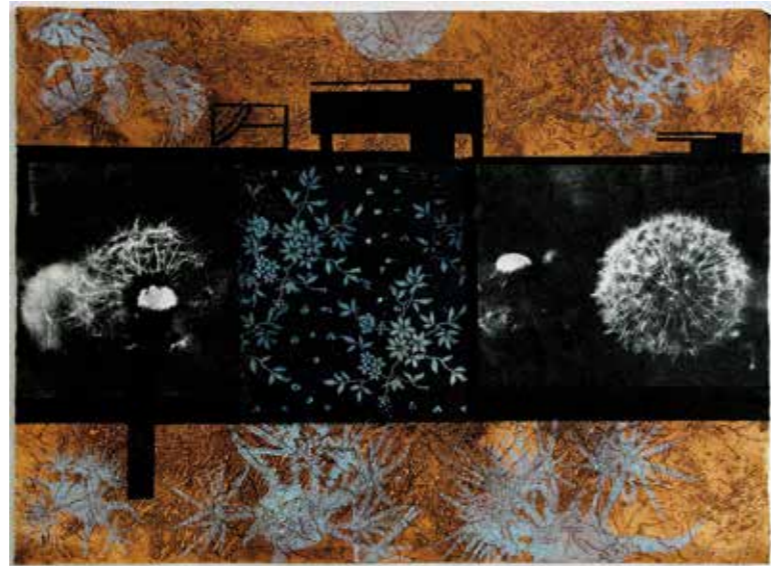
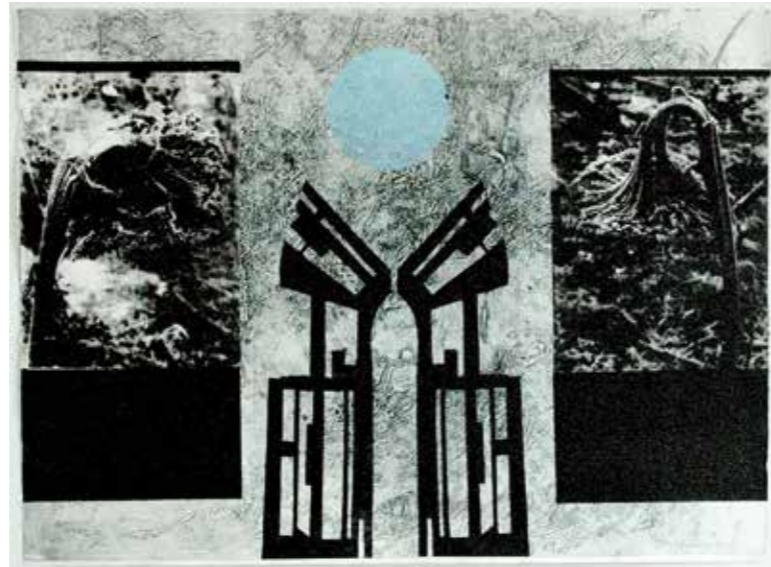
Wind collected: Fresh
Time: 12 Aug. 2011 13:10
Place: Yamdrok Tso, Tibet

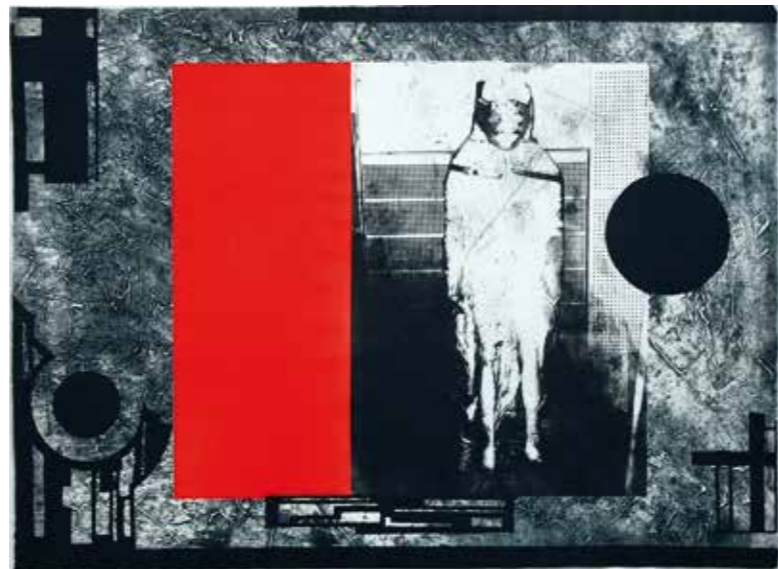
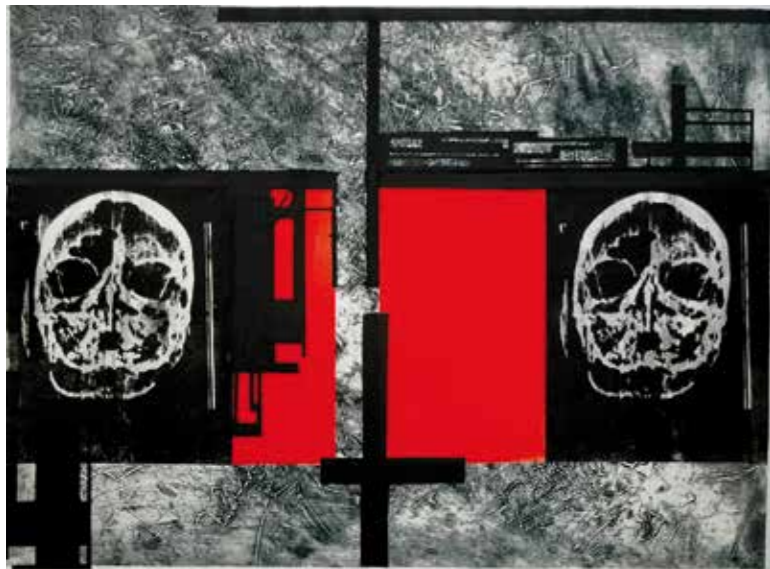

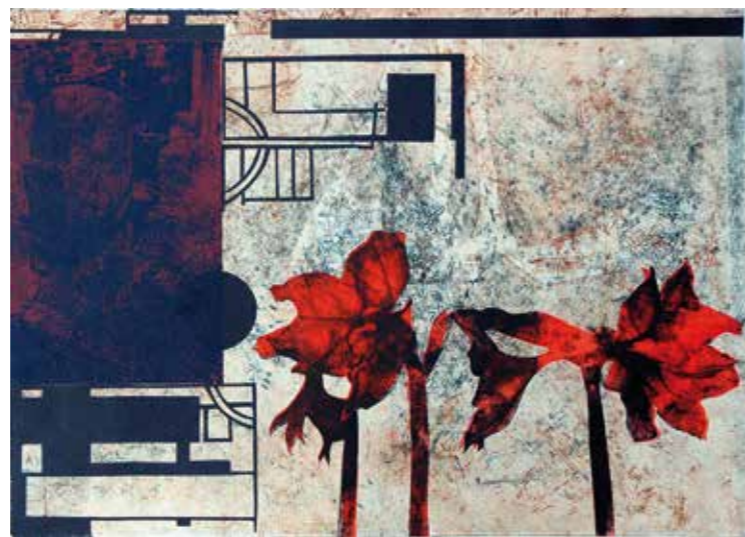
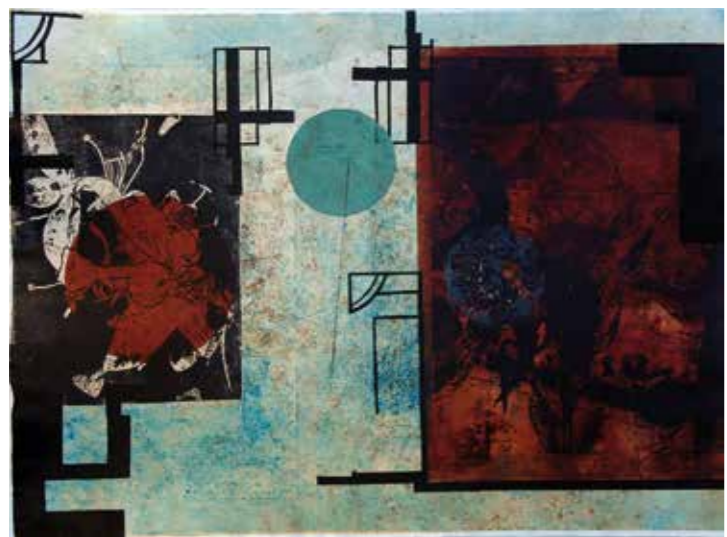
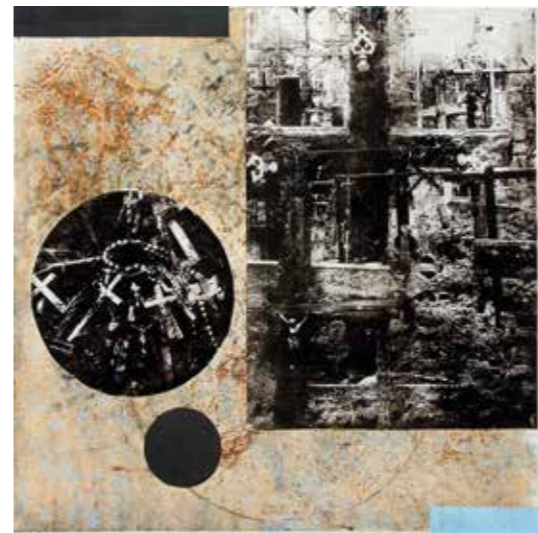
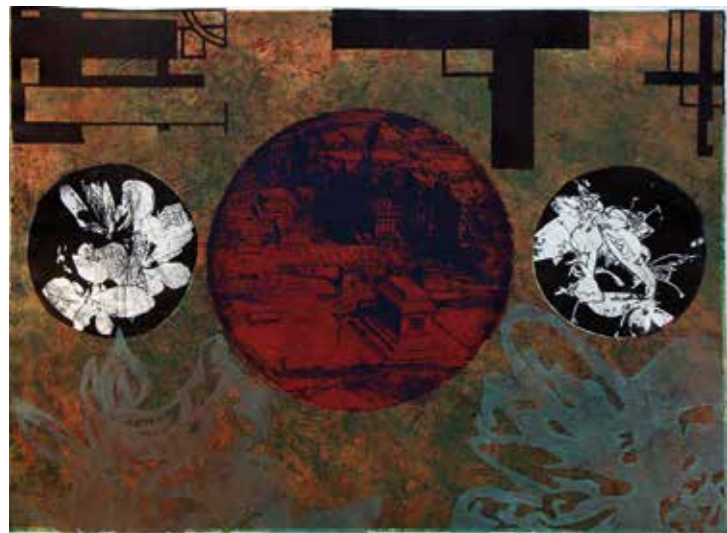
Wind Collected: Steady
Time: 4. August 2011 19:13
Place: Namjo Pungke Yong
Island China

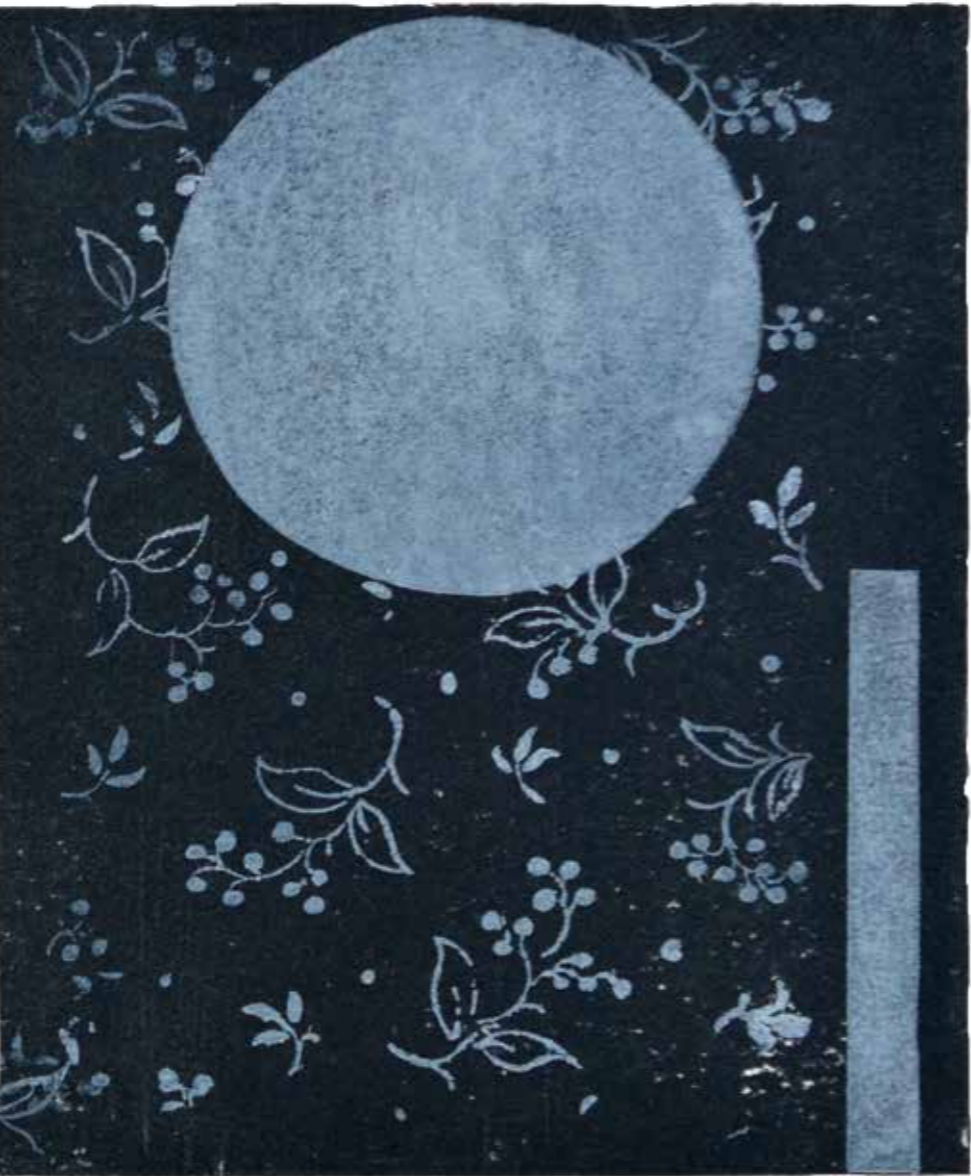
Grafik /Printing

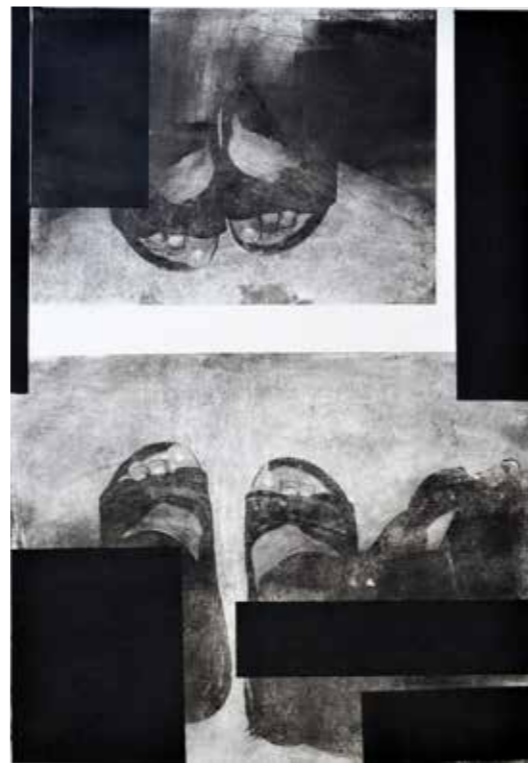

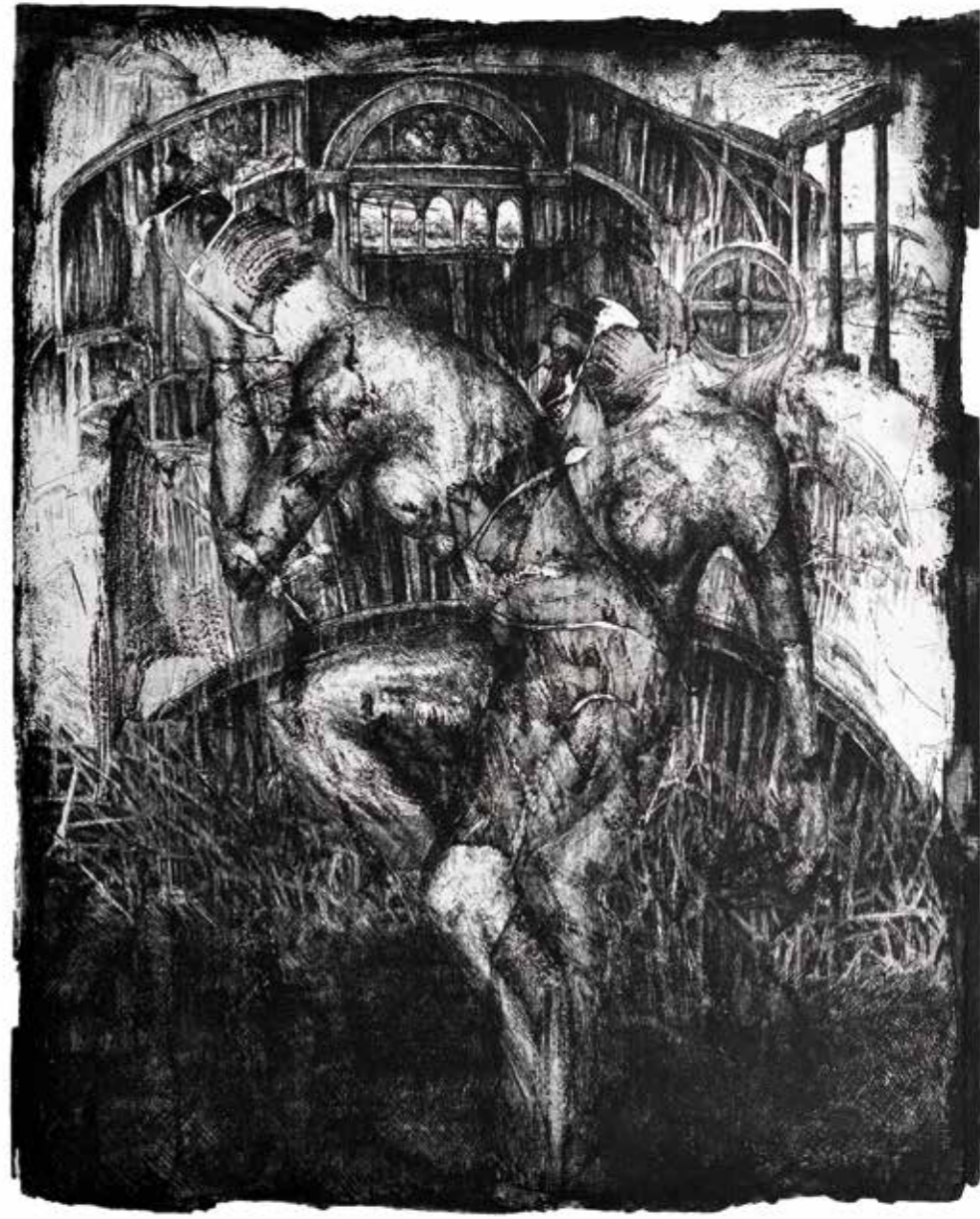
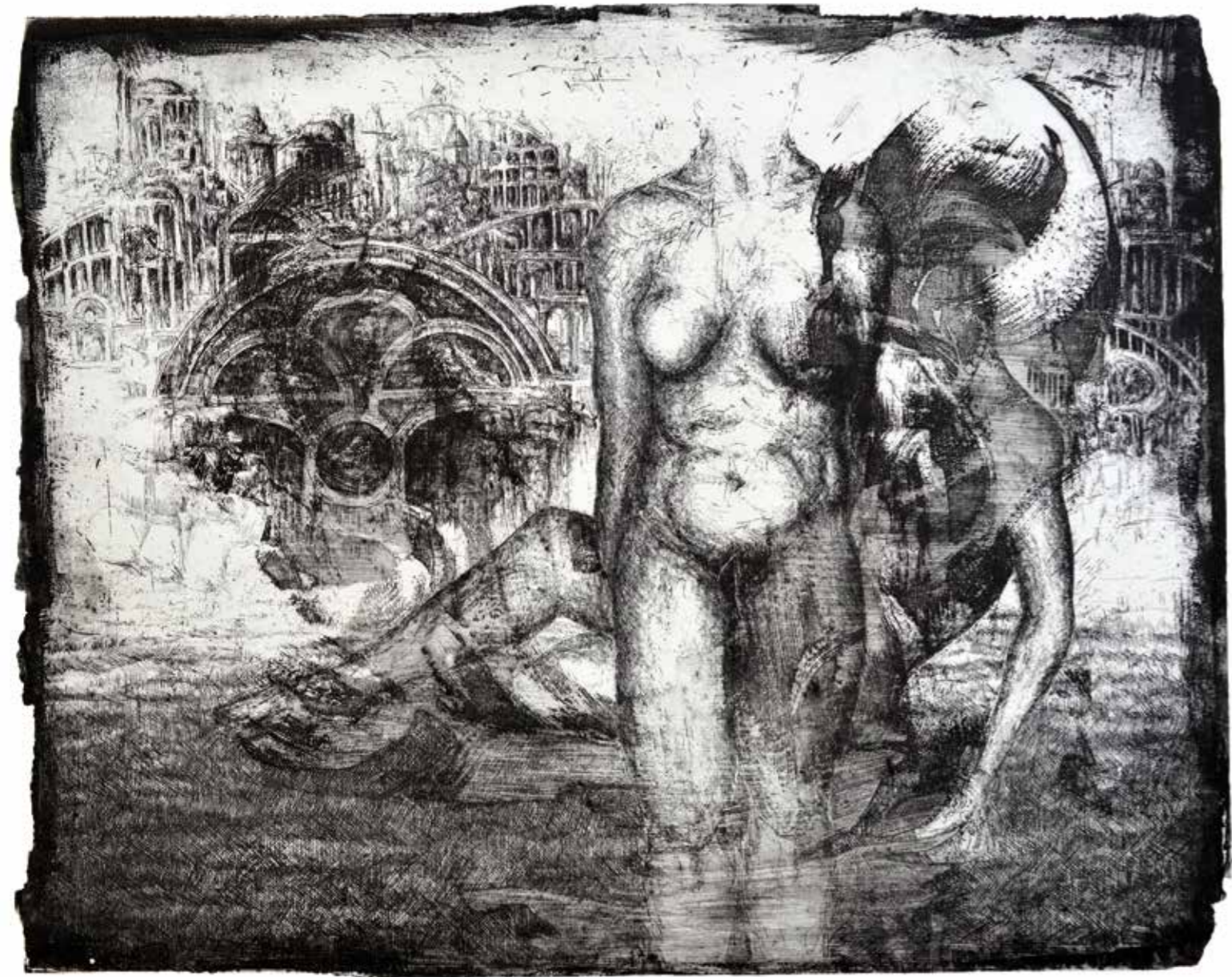

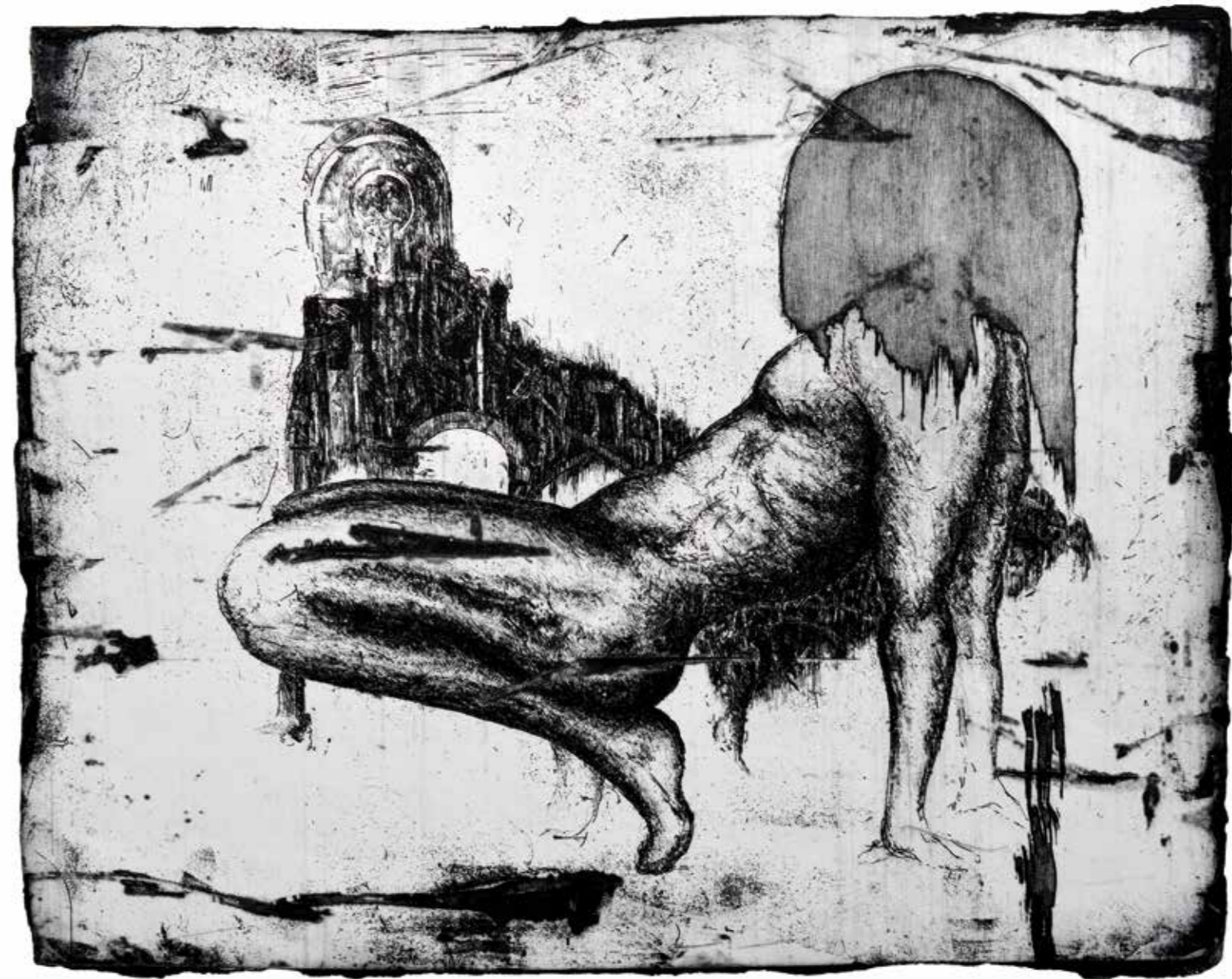

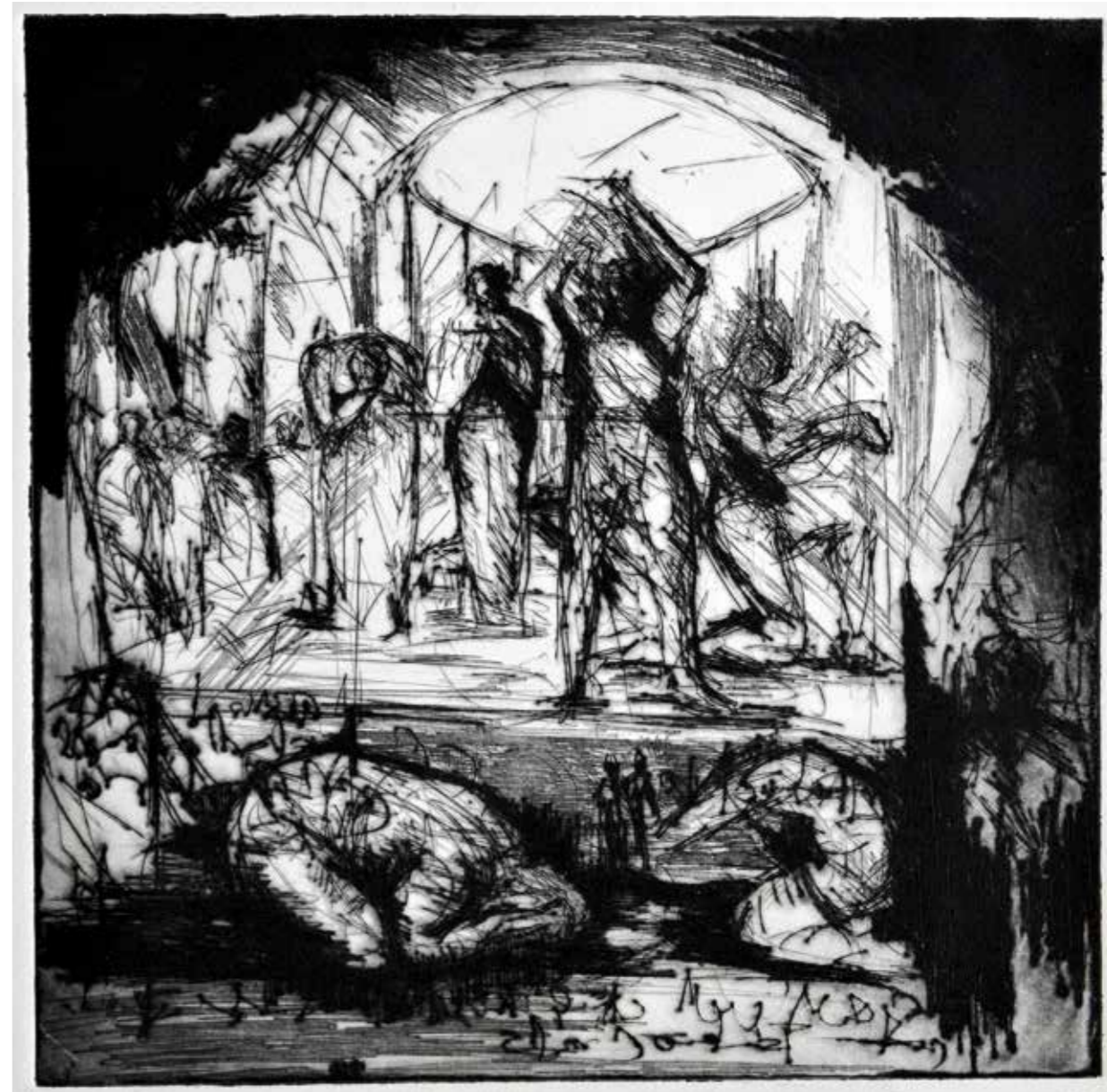

Installation

Grafisk Metamorfose
KunstCentret Silkeborg Bad

side 7 - 8 - 9 og 11

“Brazilian image - Japanese Shadows “

side 12 - 16

“Passage”

Side 17-18 - 20 - 21 -24 -25

“Ekko”

Side 26

“Dialogbord”

Blandede Materialer / mixed Media
Variable mål / Varying dimensions

side 26 - 33

“Sommer i oktober/Summer in October”

Til digt af / to a Poem by Amalie Smith

Ord og Rum 2012

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Blandede Materialer / mixed Media
Variable mål / Varying dimensions

side 34 - 37

Dialogbord / Dialogue Table 2009

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Blandede materialer /Mixed media
200 x 200 x 240 cm

side 38

“Vanitassøjler /Vanitascollums” 2010

Ceres, Aarhus 50 x 50 x 200 cm

side39

“Language is a virus” 2008

“waste not want not” Delden, Holland

100 x 70 x.50 cm

side 40-41

“Sound of Graphic” 2007

“Hotel Vanitas”

Museet for Religiøs kunst, Lemvig
Blandede Materialer / mixed Media
Variable mål / Varying dimensions

side 42-43

“Brazilian image - Japanese Shadows “

2006 Gallery Ou, Osaka Japan

Plywood

Variable mål /varying dimansions

side 42 -43

“Food non food” 2006

Oude Blasiuskerk Delden Holland

375 x 150 x 200 cm

side 44 -45

“Gallery Ou” 2004

Blandede materialer /mixed media

Vaiable mål / varying Dimensions

side 46-47

Bog objekter /Book objects 2004

“Hotel Vanitas Room 5”

Ystad Kunstmuseum/ Sverige

2x 200 x 200 x 180 cm

side 56 - 61

Winds installationsfoto

Kunsthal Nord, Aalborg

Waste not want not Delden, Holland

Tikotin Museum of Japanese art Haifa Israel

dokumentationsfoto fra Ramala og

Jerusalem

istallationsfoto Aarhus Kunstbygning

Arima Onsen Back Alley Art Project

Dokumentationsfoto fra Tibet og Kina

Objekter /Objects

side 50

“Bagage” 30 x 20 x 15 cm

“Bærbar” 100 x 50 x 50 cm

Andet / Other

side 51

Sand printing 2008

“Footprints along the coastline”

Vadehavsfestival, Marbæk plantage,

Esbjerg

side 52 -53

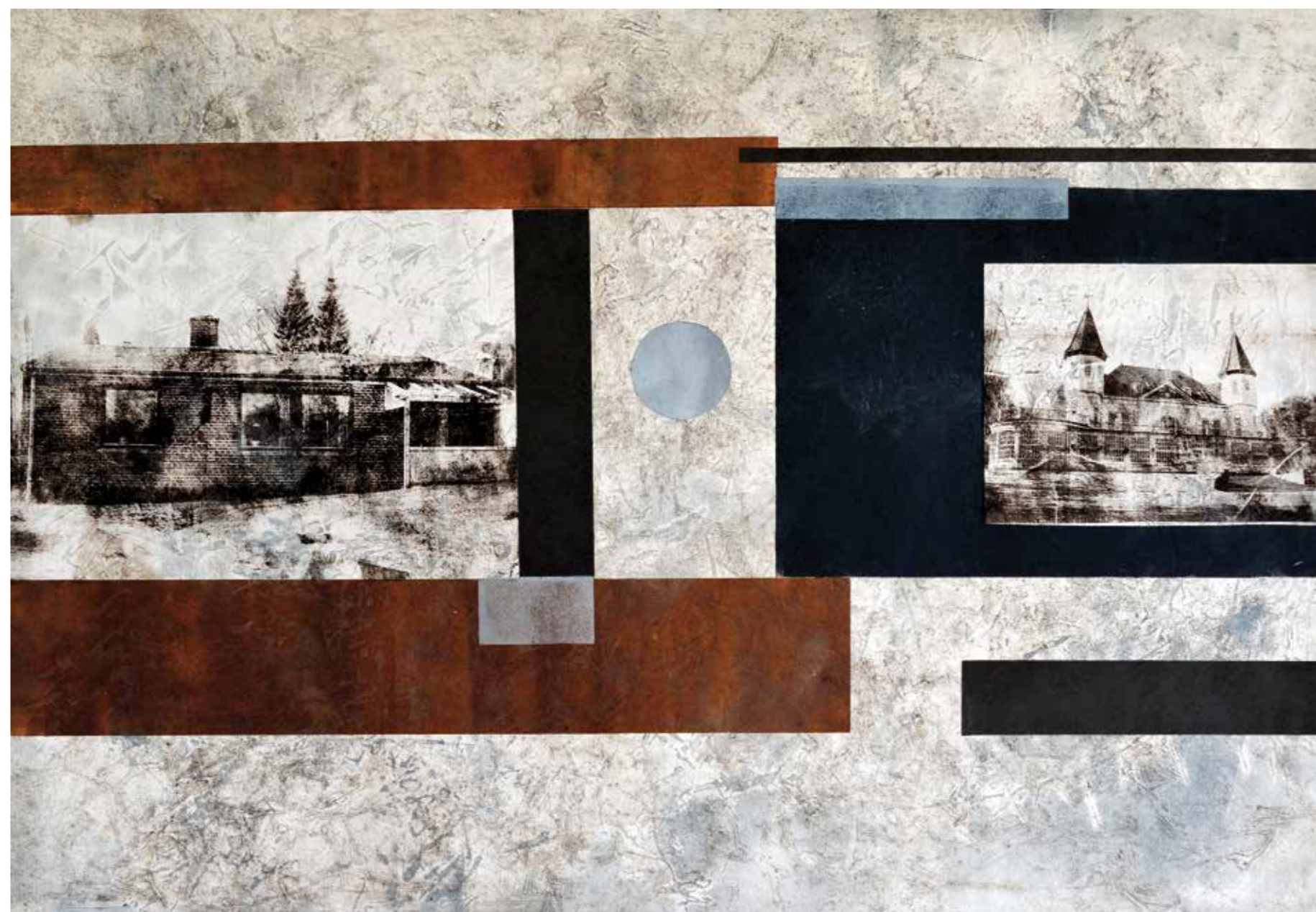
Malede køer / Painted Cows 2011

“Sommerbjerg” Gludsted

side 54

“Traveling wishing well” 2011

Kina og Tibet

Grafik /Graphics

side 4

“For(f)gængelig “ 2007 unika tryk /Monoprint
mixed teknik// mixed technique

side 27

Ætsning og Træsnit / Etching and woodcut
20 x 27 cm

side 62

Koldnål / Drypoint 27 x 42,5 cm 1990
Træsnit

side 63

“Japanese impressions “
Unika tryk / Mono prints 2010, 25 x25 cm
Blandet teknik / mixed technique

25 x25 cm

side 64 - 65

“Vanitas” serie
Unika tryk / Mono prints 201168 x 50 cm
Blandet teknik / mixed technique

side 66 - 67

fra serien “det syge /from the serie “the sick”
Unika tryk / Mono prints 2010, 68 x 50 cm
Blandet teknik / mixed technique

side 68

“Vanitas” serie
Unika tryk / Mono prints 2007, 68 x 50 cm
Blandet teknik / mixed technique

side 69

“Vanitas serie”(korsbjerget)
Unikatryk /Monoprints 2006, 50 x 50 cm
Blandet teknik /Mixed technique

side 70 - 71

“Japan serie “
Unikatryk /Monoprints 2003, 31 x 21 cm

side 72 -73

fra serien “det syge /from the serie “the sick”
2002, Unika tryk / Mono print 43 x 58 cm
Blandet teknik / mixes technique

side 74 -75 og 77

“Repetition serie” 2000
Unika print / Monoprint 50 x 40 cm

side 76

spejling /reflection serie
Unika print / Monoprint 32 x 60 cm

side 78 -79

Ætsning / etching 1997 40 x 50 cm

side 80 -81

Ætsninger /etchings 1994 &1995 40 x 50 cm

side 82

Træsnit og ætsning /woodcut and etching
1995 32,5 x 41 cm og 38,5 x 50 cm

side 83

Ætsning /etching 1994 50 x 40 cm

side 84 -85

Koldnål /drypoint 1990 22x 31 cm
Koldnål /drypoint 1989 26 x 26,5 cm

side 86 -87

Ætsninger / etchings 1985
2 stk 11,5 x 16 cm og 26,5 x 34 cm

side 88 -89

Ætsninger / etchings 1985
30 x 39 cm 22,5 x 27,5

side 90 - 91

Linoliumsnit / Linolcut 1985
“Ko I & II / cow I & II” 30 x 37 & 24,5 x 37,5 cm
1987 “Landskab / Landscape” 30 x 30 cm

side 93

“Hus serie” Serie of Houses” 2004
Unika tryk / Mono prints 100 x 80 cm
Blandet teknik / mixed technique

side 94

Udsmykning til VIA campus Viborg
2011 Pigmentprint

Linoliumsnit / linolcut 1980 og 1982
40 X 54 cm

Tekst: Iben From og Birgit Hessellund
Oversættelse Anna Halager
Portrætfoto: Jon Eirik Lundberg
Foto : Steen Rasmussen, Kurt Nielsen foto side 28 og 29
© Steen Rasmussen Fotografer og forfattere
Layout: Steen Rasmussen
Tryk Skive Offset
ISBN 978-87-91252-53-2

Projektet er støttet af
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg /
“The project is sponsored by the Danish
Arts Council Committee for Visual Arts.

