

LOUISIANA UNDERMISNING

Walton Ford

12.11.2010-6.3.2011

LOUISIANA UNDERVISNING

Walton Ford Lærervejledning

Snapshots fra fortiden?

Den amerikanske maler Walton Ford er noget så sjældent som en samtidskunstner, der arbejder i en dyremalertradition. Fords detaljerede akvareller ligner umiddelbart levn fra fortiden og værkerne en slags tidsmaskiner, der kan sende os tilbage i tiden. Men ved nærmere eftersyn er det tydeligt at nogen har pillet ved tidsmaskinens koder. Walton Fords billedmaskine tager os med tilbage til fortiden, ikke mindst for at vi kan opleve og reflektere over nutiden.

Et meget traditionelt værk, inficeret af en computervirus...

Walton Ford, *Royal menageri i Tower of London*, 2009

Måske fandt den berømteste hændelse sted 3. december 1830, da en dyrepasser uforvarende løftede en dør og derved stillede en løve ansigt til ansigt med en bengalsk tiger og dens mage. Da slaget begyndte, "genlød kombattanternes brølen og hyl gennem indhegningerne og ophidsede de forskellige dyr til de voldsomste udtryk for frygt og raseri". Efter en halv times kamp blev dyrene omsider skilt fra hinanden, idet man førte opvarmede kæppe på munden og næseborene af de ophidsede tigre, som havde overtaget. Løven bukkede under for sine sår og døde få dage efter.

The Royal Menagerie at the Tower of London af Geoffrey Parnell, 1999

Det over tre meter lange motiv er lagt til rette med størst mulig tydelighed for os, der betragter sceneriet. Rovdyrene er presset op mod jerngitteret og den gruppvækkende scene fastfrosset som et hyperrealistisk og detaljeret snapshot. Det overraskende widescreenformat gengiver dyrene i naturlig størrelse og skaber et dramatisk nærvær som i en film, modsat den overlegent udførte og detaljerede akvarelteknik, der minder om zoologiske illustrationer fra en svunden tid. Spørgsmålet er: Hvilken tid udforsker maleriet? Og hvad er formålet med dette omhyggeligt tilrettelagte tableau?

Måske er udfaldet af dyrekampen ikke så vigtig som det, motivet kan lære os om mennesket? Er vilddyrburet i virkeligheden scene for en magtkamp, hvor playmakeren er skjult uden for billedet, og vi tilskyndes til at se løven og de bengalske tigre som mere end bare dyr? Som Afrika der kæmper mod Asien? En fortolkning af kolonialismens greb og resultater eller et studie i menneskets natur?

Biografi Walton Ford

Walton Ford er født i 1960 i Larchmont, New York. Utallige studier på naturhistoriske museer og af den amerikanske dyremaler John James Audubon (1785-1851) har været Fords store inspirationskilde. Ford er uddannet fra FBA, Rhode Island School of Design, Rhode Island og Rhode Island School of Design European Honours Program i Rom.

Moderne fabler

Før kameraet blev opfundet, på 17- og 1800-tallets videnskabelige ekspeditioner, havde dygtige akvarellister rollen som førstehandsvidner, der skulle gribe nuet og fastholde indtrykket af dyrelivet i de fremmede egne. En videnskab, der med Fords ord var en form for "fake history", for dyrene blev skudt, iscenesat og "genoplivet" på det hvide papir.

Walton Fords akvareller kan tolkes som moderne fabler, hvor dyr optræder som allegorier på mennesket. Sørgmodige menneskeaber i lænker, eksotiske dyr, der lokkes i fælder og rovdyr der kæmper til døden. Dyr som umælende og hemmelighedsfulde agerende fastholdt i smukke og grumme universer, hvor mennesket kun er repræsenteret pr. stedfortræder.

Ford infiltrerer den klassiske, naturvidenskabelige genre, som vi forbinder med troværdighed, objektivitet og viden. Han blander facts med fiktion og skaber fantastiske fortællinger, der inddrager beskueren med skønheds- og chokeffekt. Set som helhed danner de episke akvareller en drømmeagtig og alternativ naturhistorie, hvor vi selv må knække koderne. Walton Ford inviterer os til at afkode billederne ud fra vores kendskab til, hvordan denne type billeder skal forstås. Men samtidig bryder han reglerne for videnskabelige fremstillinger. Som når den amerikanske kunstner Jeff Koons bruger kostbart, klassisk håndværk til at fremstille kitchede kæmpehunde eller barokke marmorskulpturer, ledes vi til at miste overblikket og tvivle på kronologien.

Store fisk æder små

Et selskab af farvestrålende isfugle har lejret sig på en gren. Spiddet på grenen er en kæmpefisk med maven sprættet op. Fra fiskens bughule vælter mindre fisk frem. Diskrete blyantsnumre ud for fuglene refererer til en liste i billedets margen, der artsbestemmer dem. Det gulnede papir illuderer ægthed og fornemmelsen af fortid. Walton Ford anvender videnskabeliggørelsens tricks til at overbevise os om, at dette er en slags anskuelsestavle. Men fortidsfølelsen punkteres af groteske eller humoristiske elementer, som de hele fisk, der vælter ud af den grådige laks' bug og moderne referencer til en verdensberømt computermand.

Ved nærmere øjesyn er de teknisk perfekte akvareller langt fra videnskabens tilstræbte objektivitet. Baba-B.G. er en forkortelse for Bill Gates, og værket er inspireret af en avisartikel, Ford læste på en studietur til Indien. Ifølge artiklen følte inderne sig ydmygede over, at Bill Gates næsten ikke havde forladt sit hotel under besøget i landet, ja end ikke havde betrådt den røde løber, der var rullet ud til hans ære. I Fords værk har microsoft milliardæren rollen som den store blå isfugl, der med kunstnerens ord giver de små isfugle "en lektie i grådighed".

Walton Ford er inspireret af oplysningstidens videnskabelige gengivelser af verdens eksotiske dyre- og planteliv, men bruger disse repræsentationsformer til at fortælle historier, der ikke kunne fortælles i 1800-tallet. Den hollandske kunstner Peter Breugels stik fra 1557, *Store fisk æder små fisk*, har givet Ford ideen til dette surrelle naturstudie. Walton Ford interesserer sig imidlertid ikke kun for, hvordan vilde dyr lever i naturen. Han søger ofte øjeblikket, hvor et dyr træder ind i og defineres af den menneskelige kultur. Der skal et menneske til at aktivere historien.

Walton Ford, *Baba-B.G.*, 1997

Gennemgang af powerpoint

LOUISIANA
UNDERVISNING

&
Walton Ford

LOUISIANA

1. Louisiana Undervisning og Walton Ford

2. Se Walton Ford fortælle om sin arbejdsproces

Næsten alle Walton Fords motiver er inspireret af litterære kilder som fx europæiske rejsebeskrivelser og breve fra det 18. og 19. århundrede. Modsat tidens krav om hurtighed, er Fords arbejdsproces uhyre tidskrævende. Den kreative proces er up-loaded til første del af billedarbejdet, hvor han raffinerer sin grundtegning, til essensen af fortællingen står klart. Når tegningen skal farvelægges, kan intet gøres om!

Walton Ford er inspireret af den italienske frescoteknik, hvor en omhyggeligt udført tegning går forud for systematisk pålægning af farven. Ford bruger ikke assistenter til dette tidskrævende arbejde.

Mød Ford på YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=ODmX78tgmKg>

3. Dyremaleriets amerikanske faderfigur: John James Audubon

Walton Ford har indgående studeret den amerikanske ornitolog og dyremaler John James Audubon (1785-1851), hvis berømte værk *Amerikas Fugle* (første bind udgivet 1840) gengav fuglene i naturlig størrelse. Ønsket om at gengive fuglene i størrelsesforholdet 1:1 var begrundet ud fra videnskabelige hensyn. Paradoksalt nok skaber denne overtydelige videnskabelighed hos Audubon og Ford en uhyggelig form for nærvær.

Selv var Walton Ford fire år gammel, da han laver sin første dyretegning efter Audubon. Som barn ønskede Ford at hoppe ind i de naturhistoriske museers tableauer. Som voksen undersøger han blandt andet, hvordan naturen kan iscenesættes til at fortælle en politisk og hierarkisk historie.

J.J. Audubon, *Amerikansk flamingo*, 1838

4. Walton Ford, *Et barnehjerte i oprør*, 1999

En begivenhed (...) står så frisk i min hukommelse, som om den var sket i dag (...). Min mor havde mange smukke papegøjer og nogle aber, bl.a. en fuldvoksen han, der tilhørte en meget stor art. Herskeren fra skovene troede muligvis, at fuglen ville fortrænge den fra dens plads i naturens rangorden, men uanset hvad beviste den unægtelig sin overlegenhed i styrke over luftens beboer, for rank og med fuldt overlæg, ja, unaturligt roligt, gik den straks hen til den stakkels fugl og dræbte den. Mit barnehjerte krympede sig i smerte ved dette frygtelige syn. Jeg bønfuldt tjeneren om at slå aben, men han, der af en eller anden grund foretrak aben for papegøjen, nægtede at gøre det. Jeg udstødte gennemtrængende skrig, min mor kom farende ind i værelset og fik mig beroliget. Siden var aben altid lænket, og Mignonne blev begravet med al den pomp og pragt, der tilkommer en kær afdød.

Fra AUDUBON'S STORY OF HIS YOUTH af John James Audubon (1785–1851)

LOUISIANA UNDERVISNING

5. Walton Ford, *Panterudbruddet*, 2001

Panterudbruddet er inspireret af en artikel i *Neue Zürcher Zeitung* fra 1934 om en undsluppen sort panter sørgelige endeligt. Dyret var flygtet fra Zürich Zoo, og strejfer om i skovene i Alperne, hvor det lever af kvæg og får. Den undslupne panter skaber stor frygt og bliver rapporteret set flere steder, end det er muligt. Som et mørkt fremmedlegeme i det snehvide Europa bliver det vilde dyr symbol på det fremmede, det anderledes. En slags dæmon. Efter et par måneder bliver panteren dræbt af en sulten bonde.

6. Walton Ford, *Baba-B.G.*, 1997

Se værk gennemgang i lærervejledningen.

7. Walton Ford, *Royalt menageri i Tower of London*, 2009

Se værk gennemgang i lærervejledningen.

8. King Kong som inspiration

Walton Ford er blandt andet inspireret af Merian C. Coopers film King Kong fra 1933. King Kong, kæmpegorillaen fra junglen, ender med at søge tilflugt på toppen af Empire State Building med sin elskede blondine i hænderne. Filmen rummer alle de elementer, Walton Ford kredser om i sit arbejde: angsten for at blive overmandet af naturen, forbudt seksuel tiltrækning mellem dyr og mennesker, racisme og frygten for immigration.

Louisiana Museum of Modern Art 2010. Tekst: Line Ali Chayder. Redaktion: Elisabeth Bodin.