

Et rum til eftertanke

INTERVIEW MED CARSTEN BECK

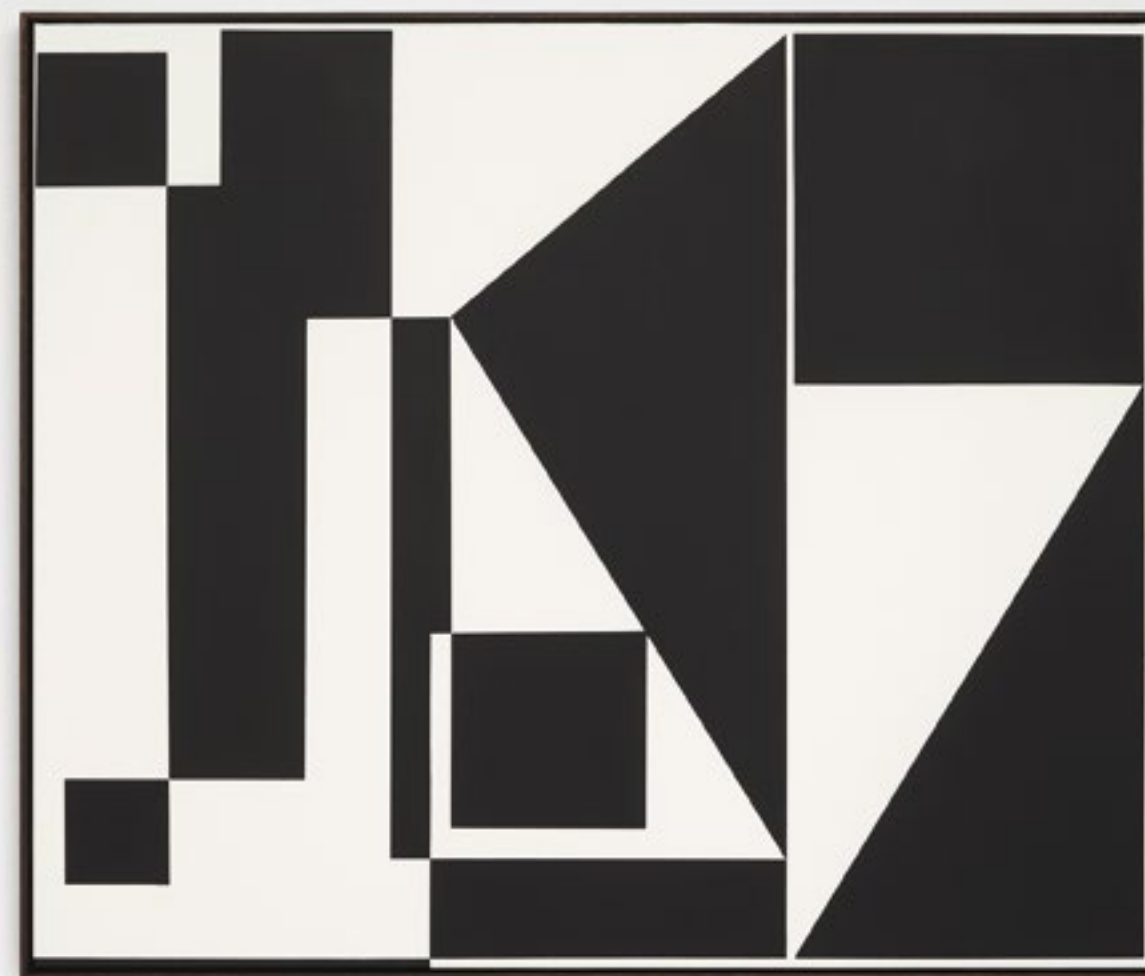
Med sine minutiøse penselstrøg og sit skarpe blik for afbalancerede og harmoniske kompositioner giver konkret kunstner Carsten Beck det elementære i kunsten mulighed og rum til at udfolde sit potentiale. Magasinet Kunst har mødt ham til en snak om hans kunstneriske proces, synligheden af processen i værkerne, og det han omtaler som den konkrete kunsts styrke i dagens samfund.

Værker med rene flader, akromatiske farver og et harmonisk kompositorisk udtryk pryder kunstner Carsten Becks hjem og studie i Aalborg. Blandt det nøje udvalgte interiør, bøger og kunstgenstande skaber værkerne en sammenhængskraft og ro, samtidig med at de giver lyst til at dykke ned i de sirlige detaljer.

Inspireret af 60ernes konkrete kunst

Med inspiration fra 60ernes konkrete kunst har Carsten Beck skabt sin egen kunstneriske stil, hvor grundformer og et afdæmpet farvefokus dominerer. Konkret kunst skærer det unødvendige fra og fokuserer på det elementære. Carsten Beck formår at gøre netop dette, samtidig med at have en helt unik og genkendelig stil i en æstetik lig tidligere tiders store kunstnere, hvilket for Beck netop er målet.

"Jeg har altid været draget af konkret kunst og den visuelle fortælling, der skabes i denne type kunst. Og specielt kan jeg godt lide det gamle æstetiske look som værkerne fra denne periode har. I særdeleshed sort, hvid og creme. Det fanger mig – også kompositionsmæssigt. Og det har jeg haft lyst til at genoplive og sætte fokus på. >>

Carsten Beck. Udstillingsfoto fra Balance between Stillness, Galleri Benoni

» Jeg skaber kunst i dag og jeg vil helst ikke have, at min kunst ligner nutidskunst. Det er andre elementer end det rent visuelle, jeg gerne ser trækker mine værker hen i nutiden – som for eksempel min proces.»

Komposition og farver

På blot tre år er Carsten Beck gået fra at være en ny og forholdsvis ukendt kunstner til sit nylige indtog i museumsverdenen. Oprindeligt uddannet elektriker og senere hen med en baggrund indenfor kodning og hjemmesidedesign lå det ikke i kortene, at de fine linjer og sorte kvadrater skulle blive en levevej for den autodidakte nordjyde. Men da han forsøgte sig med print, fik han

hurtigt succes i designbutikker på tværs af Europa og det åbnede døren til det, han i dag beskæftiger sig med.

Med en særlig evne til at skabe kompositioner og det bevidste fokus på brugen af de akromatiske farver formår Beck at hive beskueren ind i et univers, hvor enkeltheden og det nonfigurative bliver styrken.

”Jeg synes, at der er en fed kontrast og dialog mellem noget enkelt i farve og komplekst i kompositionen. Ved at bruge få farver giver jeg mig selv lov til at fokusere på kompositionen og lade det være værkets primære. Jeg har før brugt meget få elementer, og det har virkelig kunnet noget helt særligt. Men nu begynder jeg også at lave værker med fle-

re elementer, og så sker der noget nyt med kompositionen. Og det synes jeg er interessant. Men det er brugen af sort og hvid, der gør det muligt at fokusere på kompositionen og lade den tale.”

Byen som udgangspunkt

Værkernes enkle udtryk kan give et indtryk af en simpel proces. Men det er langt fra tilfældet – tværtimod kræver denne enkelthed en detaljeret og nøje planlagt proces, både teknisk men også inspirationsmæssigt. For Carsten Beck starter processen ikke hjemme i atelieret. Den starter derimod ude i byen.

”Arbejdet med et værk starter med, at jeg er ude og finde kompositioner, så at sige. »

» Jeg tager helt simpelt mit kamera om hal- sen og fanger byer og arkitektur. Jeg har en billedbank fyldt med inspirerende bygning- er, som danner udgangspunktet for hvert værk. Der er noget befriende i, at man går ud og fanger sit værk på den måde – og det er der, det hele starter. Jeg fanger arkitektu- ren og bruger det i mine værker i form af fi- gurer og kompositioner. Derefter tager jeg nogle linjer ud af bygningerne i billederne. Og så laver jeg senere skitser og fører kom- positionerne ned med blyant. Til sidst måler jeg kompositionen op på et større lærred og maler det.”

Disse forskellige lag i processen giver vær- kerne en helt unik historie, og er med til at placere dem i en samtidig kontekst. Hvert værk er så at sige bundet til en konkret lo- kation fanget af en kunstner på vandring. Skitseringsprocessen er for Beck et af de vigtigste afsæt for et vellykket værk. Han går ikke videre med et værk, hvis ikke skitserin- gen fungerer og hans forarbejde med skit- seringen har også betydet, at han aldrig har kasseret et værk.

Lytter til værket

Når værket er malet færdigt, er det dog langt

fra endeligt. Faktisk oplever Carsten Beck at værkerne selv her har sin egen vilje, og den lytter han gladelig til.

”Selvom mine værker fungerer i skitse- ringen, så kan de godt ændre karakter, når de kommer op i størrelse. På den måde har - specielt de store værker - noget kropsligt over sig, så værket pludselig kræver noget andet. Det har også noget at gøre med, at dialogen mellem det sorte og hvide kan være svært på skitseringen. Men det jeg gør, er helt simpelt at vende dem rundt, og så fungerer det pludseligt. Sådan er det med 40% af mine værker. De har på en måde det sidste ord.”

Det uperfekte gemt i det perfekte

Med det blotte øje kan værkerne virke stringente og perfekte i deres afmålte udtryk og kompositoriske ligevægt, hvilket de på sin vis også er. Men Carsten Beck har intenti- onelt også gemt en del af processen i sine værker, du som betragter først opdager, når du dykker ned i detaljen og hengiver dig til de skarpe linjeføringer. Gemt uden at være skjult finder du en snert af det uperfekte i et ellers harmonisk og perfekt værk.

”Jeg er perfektionist. Jeg arbejder med ud-

gangspunkt i, at alt hvad jeg laver, skal være 110%. Men jeg ved godt, at intet er perfekt, og jeg synes modsat også, at der er en rigtig fed balance i mødet mellem det perfekte og uperfekte. Og det kan man også se i nogle af mine værker. Jeg lader for eksempel bly- antstregene være, efter jeg har tegnet op, som man godt kan se udenfor malingen. Det gør jeg, fordi jeg godt kan lide, at pro- cessen bliver tydelig, og at man kan få en oplevelse af, hvordan jeg har arbejdet med værket. Det giver personlighed og historie – en form for ekstra perspektiv. Og det er meget bevidst og noget jeg godt kan lide. Det kan være svært at få processen med i konkret kunst, men jeg synes at have fundet en måde at vise det på, som både er givende for beskueren og værket i sig selv.”

En vigtig dialog

Arbejdet med et værk slutter dog ikke, når penslen pakkes væk og malingen tørrer. For værket indgår og vil altid være i relation til omgivelserne og i dialog med både rum og måden de er fremvist på. Derfor er Carsten Beck en særdeles aktiv del af kurateringen og fotograferingen af sine værker og udstil- lingen. Han har stærke præferencer, hvori

Carsten Beck i atelieret. Foto: Venligst udlånt af kunstneren

Carsten Beck, Balance between Stillness, udstillingsfoto, Galleri Benoni

værkernes dialog med hinanden er altafgø- rende.

”Jeg tænker også kompositioner, når en udstilling skal formes. Jeg går meget op i, at det skal være plads og rum om værkerne. Det er godt, hvis der kommer en dialog mellem større og mindre værker. En anden ting er, at værkerne skal portrætteres som man ser dem på fotografier – den sorte skal være sort, og den hvide skal være hvid. Mine kunder skal kunne genkende deres værk og det kræver for eksempel, at belysningen er perfekt.”

Men også dialogen med galleristen ser han som altafgørende for en succesfuld ud- stilling og et langvarigt og givtigt samarbejde.

”Der kommer en fed dialog mellem kunst- ner og gallerist, når man er med inde over kurateringsprocessen. Jeg har meget tilro til de gallerier, jeg er en del af, men jeg vil gerne være en del af arbejdet med en udstilling. Og på den måde bliver man som kreative perso- ner tættere og får mere viden om hinanden, og så er min oplevelse, at udstillingen bliver bedre – mere ægte og ærlig. Jeg opnår i hvert fald noget som kunstner i den dialog – jeg læ-

rer noget og får nye perspektiver.”

Carsten Beck er tilknyttet det københavnske galleri Benoni, et samarbejde han føler sig tilpas i både på et kunstnerisk og person- ligt niveau.

”Jeg går meget op i at passe ind på et gal- leri og sammen med galleristen. Selvfølgelig handler den del af kunstindustrien om at tjene penge, men jeg ser også en værdi udover indtægt. Jeg har høj integritet på vegne af min kunst og har taget dette aspekt meget seriøst, også på et tidligst stadie i min kunst- neriske karriere.”

Rum til eftertanke

En af årsagerne til, at Carsten Beck skaber konkret kunst og selv nyder at opleve denne type kunst er, at det for ham giver rum til ef- tertanke. Og det er netop det han mener gør konkret kunst relevant i samtiden.

”For mig skaber konkret kunst ro. Menne- sket hungrer i samfundet i dag efter et sted, hvor vi kan gå hen og fordybe os og bare være. Det kan man i konkret kunst. Specielt de store værker har denne effekt på mig. Jeg føler mig lille, når jeg ser på et stort værk,

og det kan føre mig væk i værket. Det, at man kan stå stille og kigge og bare være, det trænger vi til. Eller gå på opdagelse, fordyber sig eller slapper af. Det er præcis det jeg øn- sker med mine værker. Et sted der giver ro. Det mangler vi.”

Også i fremtiden ønsker Carsten Beck at arbejde med netop rum til eftertanke, og gøre det i kraft af teksturer og en kropslig til- stedevarerelse og nærvær, specielt i dialogen mellem forskellige kunstneriske udtryksfor- mer.

”Jeg kan godt tænke mig at prøve kræfter med den dialog der opstår mellem maleri- er og skulpturer, bruge de samme linjer til skabe noget fysisk i rummet, men stadig bibeholde min æstetik. Undersøge hvad an- dre medier kan bidrage med af ro og dialog – mellem genstandene selv og dem der op- lever kunsten. Det er noget jeg godt kunne tænke mig at udforske i fremtiden.” ●

Carsten Becks værker kan opleves i årets Vinterudstilling i Kunstbygningen i Vrå frem til d. 26. marts 2023.