

/ Sanselig energi i lys og overflade

INTERVIEW MED MARGRETHE ODGAARD

/ The sensuous qualities of lights and colours

INTERVIEW WITH MARGRETHE ODGAARD

Refleksion af lys, sanselig stimulering og eftertænksomhed. Sådan karakteriserer Margrethe Odgaard sine værker, der spænder mellem kunst og design rammet ind i arkitekturen som oplevelsesrum i en synergi af lys og farver. I et samarbejde med møbel- og interiørbrand Ca'lyah har hun skabt unikke håndvævede værker til væggen i serien 'Versus Edition'. The reflection of light, stimulation of the senses, and contemplation. These are words that Margrethe Odgaard use to describe her art works, which exist on the borderline between art and design framed by an architectural gallery space in a synergy of light and colours. She has collaborated with furniture and interior design brand Ca'lyah to create unique hand-woven tapestries in the collection 'Versus Edition'.

Interview / By Johanna Nyborg

Fra sit studio i København udlever designer Margrethe Odgaard sin passion for arbejdet med farver, sanselige energier og tekstile værker. I et unikt samarbejde med nepalesiske kunsthåndværkere og designvirksomheden Ca'lyah har hun skabt en række værker, der i sin subtile enkelthed og stærke farveudtryk favner både et kunstnerisk udtryk og funktionelt design. Versus Edition består af fire vægtæpper lavet ved den særlige nepalesiske væveteknik "Tibetan".

De farverige og taktile værker fremstår i denne enkelthed monumentale, stærke og sanselige, og taler sammen med arkitekturen, lyset og materialerne »

The reflection of light, stimulation of the senses, and contemplation. These are words that Margrethe Odgaard use to describe her art works, which exist on the borderline between art and design framed by an architectural gallery space in a synergy of light and colours. She has collaborated with furniture and interior design brand Ca'lyah to create unique hand-woven tapestries in the collection 'Versus Edition'.

At her studio in Copenhagen, designer Margrethe Odgaard lives out her passion for working with colours, sensory energies, and textiles. In a one-of-a-kind collaboration with Nepalese artisans and design »

Page 20-21 /
Margrethe Odgaard.
Photo: Ca'lyah

Page 23 /
Margrethe Odgaard, Versus
Edition. Photo: Irina Boersma

“In their simplicity, the colourful and tactile pieces appear monumental, strong, and sensuous.”

» sit eget sprog. Dette er ifølge designeren bag selve essensen og styrken ved værkerne.

”Versus Edition er på mange måde kompromisløse manifestationer af farver, lys og materialer. Kompositionen er streng minimalistisk for at give plads til at lade den egentlige oplevelse ligge i de sanselige aspekter af lyset i overfladen. Farverne er både smukke og på sin vis også udfordrende, idet de er hentet direkte fra Nepals arkitektur og som sådan bliver fremmede i vores omgivelser. Der er altså meget lidt lefleri i værkerne, og det vidste vi fra starten måske ville skræmme nogle kunder væk. Men det er også en del af værkernes styrke, synes jeg. De vil noget, og det får de lov til i allerbedste kvalitet og håndværk.”

Materialernes egenskaber

Materialet og farvernes egenskaber i forhold til at absorbere og reflektere lyset har fra start været en afgørende faktor for Margrethe Odgaard. ”Jeg vidste med det samme, at jeg ønskede at arbejde med mødet mellem silke og uld, og den måde de henholdsvis absorberer og reflekterer lys.”

Spurgt ind til, hvordan det fungerer, at værkerne kan reflektere og absorbere lyset, og hvad dette gør for det menneske, der befinder sig i rummet, svarer Odgaard klart:

”Det er helt enkelt, når man betragter værkerne, hvordan lysrefleksionen og lysabsorptionen virker, for i ulden fremstår farven hel dyb og mørk uden lysglimt, og i silken fremstår der levende tegninger med hvidlige refleksioner fra lyset. Forskellen

appellerer til fantasien og tilfredsstiller sanserne på samme måde som man kan tilfredsstilles sanseligt af for eksempel at betragte en muslingeskal med et mat ydre og reflekterende indre. Det ligger så dybt i os at betages af naturens lysspil, og det ville jeg gerne arbejde videre med som en oplevelse i en arkitektonisk sammenhæng.”

Rumlighed og lys

Arkitektur og de rummelige oplevelser, der her indtræder, spiller en stor rolle i måden Margrethe Odgaard anskuer sine designs på.

”Arkitektur er oplevelsen af rum, og det rumlige aspekt betyder utrolig meget, når vi taler om farve og lys. Faktisk er det først i rummet, at farven og lyset kommer til live. Så arkitektur er for mig dybt relevant at arbejde med, og jeg har stor respekt for de arkitekter, som forstår at skabe rum, som giver kroppen og sanserne glæde. Inspirationen var landskaber og byer omkring Kathmandu og at arbejde med udtrykket i den tuftede silke versus den tuftede uld, og hvordan farverne lever i de to materialer og arbejder med lyset. Farverne er hentet direkte fra Nepals arkitektur, hvor der er stor tradition for at bruge kulørstærke farver. Farverne har ofte symbolværdi hentet fra Buddhismen, og det har jeg også tænkt ind i kombinationen af de forskellige farver.”

Tekstil- og farvedesigner

Arbejdet med farver og materialer som designets kerne er ikke nyt for Margrethe Odgaard. Uddannet fra Danmarks Designskole i København (nuværende »

» brand Ca’lyah, she has designed a collection that in its subtle elegance and strong colours embraces both artistic expression and functional design. Versus Edition consists of four tapestries created with the unique Nepalese weaving technique “Tibetan”. In their simplicity, the colourful and tactile pieces appear monumental, strong, and sensuous, and in combination with the architecture, light, and materials they speak for themselves. This is, according to their designer, the strength and very essence of the pieces.

“Versus Edition are in many ways uncompromising manifestations of colour, light, and materials. Their composition is strictly minimalist, to allow the actual experience of the works to be rooted in the sensuous quality of lights on the surface. The colours are both beautiful and in their own way challenging, in that they are inspired directly by Nepalese architecture and as such are strangers in our surroundings. There is very little pandering in these pieces, which we knew from the beginning might scare away some customers. But I also think that is part of their strength. They want to say something, and they are allowed to do that in the very best materials and craftsmanship.”

The properties of the materials

From the beginning, the material and colours’ ability to absorb and reflect light was a deciding factor for Margrethe Odgaard.

“I knew immediately that I wanted to work with a blend of

silk and wool and the way they reflect and absorb light respectively.”

When asked about how the works can reflect and absorb light, and what this does to individuals standing in the room, Odgaard replies:

“When you look at the pieces, it is quite clear how they reflect and absorb light, since the colours in the wool appear very deep and dark without any flashes of light, while the silk is alive with white images of reflected light. The contrast appeals to the imagination and pleases the senses, in the same way it satisfies the senses to look at a scallop shell that is dull on the outside and shiny on the inside. It is a part of our nature to be drawn by the play of light, and I wanted to work with that in an architectural context.”

Space and light

Architecture and the spatial experiences they evoke have very much influenced the way Margrethe Odgaard approaches her designs.

“Architecture is the experience of rooms, and the spatial aspect is of great importance to colours and light. Actually, it is first when placed in a room that colours and lights come alive. So it is quite relevant for me to work with architecture, and I have great respect for architects that manage to create rooms that please the body and the senses. I was inspired by the landscape and cities surrounding Kathmandu and by working with the feel of the tufted silk versus the tufted wool and see how the colours come alive in the two materials and influence the light. »

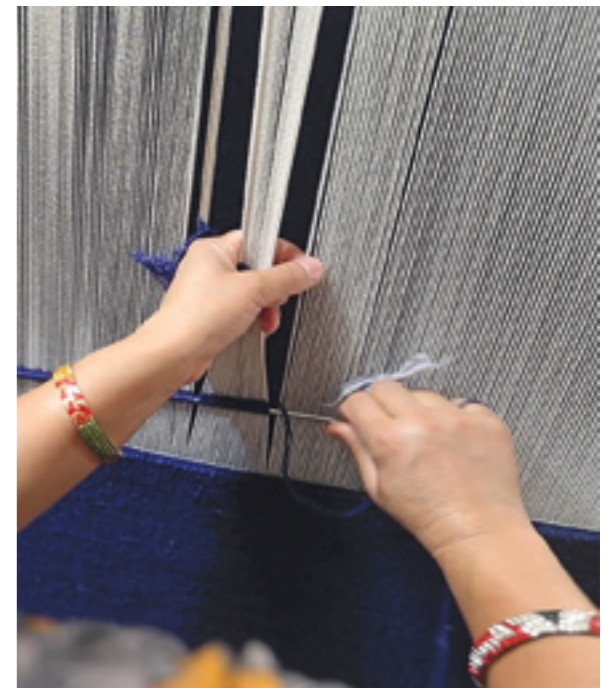

Page 24 /
Margrethe Odgaard,
Versus Edition.
Photo: Irina Boersma

Page 25 /
Making Versus Edition.
Photo: Nireesh Restha

» Kunstakademiets Design-skole) med fokus på tekstildesign og senere med flere års erfaring indenfor farver på bl.a. Rhodes Island School of Design og som Printing Assistant på The Fabric Workshop and Museum i Philadelphia, efterfulgt af syv år som mønsterdesigner for modevirksomheden Épice i Paris har Odgaard for alvor skabt de rette forudsætninger for sine intense og præcise arbejder med farvens særlige karakteristika og egenskaber. I 2013 tog hun springet som selvstændig med eget studio i København.

”Jeg laver tekstil- og farvedesign med lige del fokus på kommercielle samarbejder og selvinitierede kunstneriske undersøgelser. Tidligere har jeg eksperimenteret meget med forskellige materialer og overflader og fagligheder, men nu er jeg næsten udelukkende og meget nørdet med farven i overfladen, særligt i relation til arkitektur og rumlige opfattelser af farve og lys.”

Inspireret blandt andet af Color Field bevægelsen i USA med kunstnere som Helen Frankenthaler og Morris Louis, samt den unge ameri-

kanske kunstner Tauba Auerbach er interessen for farver og lys tydelig. Det også i et mere kunsthistorisk perspektiv, hvor specielt iserne med lys som deres primære fokuspunkt har inspireret Margrethe Odgaard. ”Tiden omkring slut 1800 til midt 1900-tallet har så mange spændende ismer. Måske helt særligt impressionismen og herunder også pointillismen, som i den grad åbner op for den individuelle sansning af omgivelserne og begynder at arbejde helt anderledes med farver og lys. De farvede skygger får ekstra opmærksomhed i impressionismen på en måde, som jeg synes er utrolig livgivende.” //

» I drew on the colours of Nepalese architecture, where there is a long tradition for using colourful paints. The colours often have symbolic value from Buddhism, and I have worked that into the combination of the different colours.”

A textile and colour designer

The idea to put colour and materials at the centre of the design is nothing new to Margrethe Odgaard. A graduate of the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design with an interest in textile design, and with several years' worth of experience with colours at among others the Rhode Island School of Design and as printing assistant at the Fabric Workshop and Museum in Philadelphia followed by seven years as textile designer at the fashion company EPICE in Paris, Odgaard has all the right prerequisites for this kind of intense and precise work with the unique characteristics and properties of different colours. In 2013, she took the plunge and opened her own studio in Copenhagen.

”I create textile and colour design with equal parts focus on commercial collaborations and

self-initiated artistic journeys. Earlier, I have experimented a lot with different materials, surfaces, and trades, but presently I work almost exclusively and very in depth with colours on surfaces, especially in interaction with architecture and spatial experiences of colours and light.”

Inspired by artists like the Color Field movement in the US, which include designers such as Helen Frankenthaler and Morris Louis, and the young American artist Tauba Auerbach, it is obvious that Odgaard finds her research into colours and lights very rewarding. She is also interested in the history of the art form and has found a lot of inspiration in the isms that focus on light.

”The period from the late 19th century to the middle of the 20th century has so many interesting isms. Perhaps especially impressionism, included in this also pointillism, which very much incorporates how the individual senses their surroundings and start to work very differently with colours and lights. Coloured shadows are afforded extra attention in impressionism in a way I find very invigorating.” //

MONTANA / 40-års jubilæum

SNEGLEHUSENE / BIG

MARGRETHE ODGAARD / Interview

arkitektur/design

/ INCL.
ENGLISH
ARTICLES

TEMA / #3 / 2022

DANSKE STEL