

Ásmundarsafn

**Vinnan í list
Ásmundar Sveinssonar**

Stjórn Ásmundarsafns hefur samþykkt að setja upp að minnsta kosti eina sýningu árlega. Að þessu sínni var ákveðið að efna til sýningar sem byggðist á hugtakinu Vinnan. Er sýningunni skipt í two hluta. Annars vegar er sýnd hin tæknilega hlið höggmyndalistarinnar, tæki, efni og aðferðir. Og hins vegar eru sýndar höggmyndir þar sem myndefnið er Vinnan. Með þessu viljum við gefa sýningunni ákveðið fræðandi gildi, auk þess sem listunnendur fá notið fegurðar verkanna. Pessi sýning mun standa í sumar og næsta vetur og verða þá unnin sérstök skólaverkefni fyrir grunnskólanemendur, sem munu halda áfram að heimsækja safnið likt og á síðastliðnum vetri.

Einar Hákonarson.

STJÓRN SAFNSINS:

*Einar Hákonarson, formaður
Ásdís Ásmundssdóttir
Guðrún Erla Geirsóttir
Hulda Valtýsdóttir
Hafliði Jónsson
Þóra Kristjánsdóttir.*

SAFNVÖRDUR:

Gunnar B. Kvaran.

Asmundur við vinnu í saenska listaháskólanum árið 1924. Við hild hans er verkið „Kossinn“ frá sama ári.

4

Að baki hvers listaverks eru tilfiningar, hugsun og vinna. Í höggmyndalistinni er vinnan algerandi hluti af listsköpuninni. Listamaðurinn mótar með höndunum, heggur í Stein, beygir járn og sker í tré. Vinna myndhögvarans er oft erfið og tekur langan tíma. Til að gera vinnuna auðveldari hafa myndhögvarar ýmis konar handverkfæri, tæki og tóli eins og slipivél, klippur, móti og staekkunartæki.

Í þessum hluta sýningarárinnar, sem staðsettur er í Kúlunni og Piramitunum, er reynt að gefa innsýn í vinnu Ásmundar og sýna tæki og efni sem hann notaði við listiðju sína. Listunnendur fá tækifæri til að skoða sömu verkin i mismunandi efnum og stærðum og sjá hvemig hugmynd-mynd breytist frá frumdráttum til hins endanlega verks.

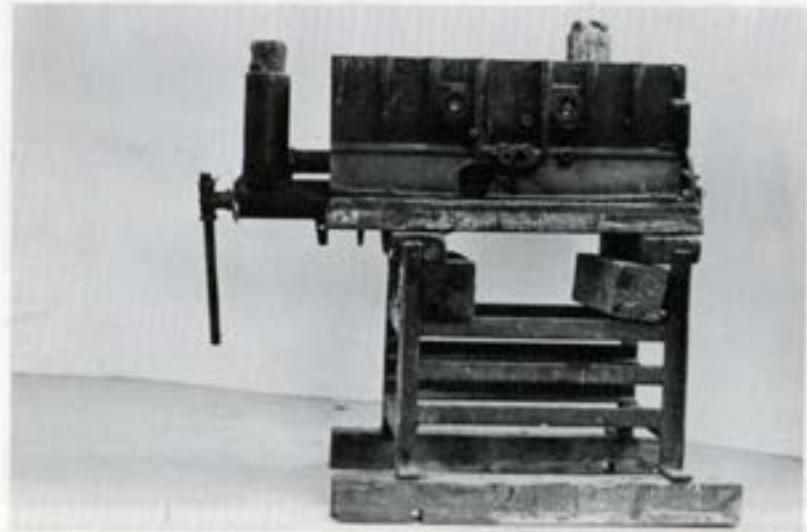
VERKFÆRI

Slipivél.

Asmundur notaði slipivél sérstaklega við gerð jármyndanna og einnig við listsköpun sína síðustu æviárin þegar hann svarf til steina sem fundist höfðu í náttúrunni. Virðist sem hann hafi lagt áherslu á að undirstríka lögum steinsins og draga fram æðar og náttúruleg einkenni hans.

Hefilbekkur.

Asmundur bjó til þennan hefilbekk úr General Motors vélarblokk sem hann fékk hjá Straetisvögnum Reykjavíkur um miðjan 6. áratuginn.

5

Stækkunartæki og tvær stærdir af verkinu Vor.

6

Klippur.

Klippurnar gerði Ásmundur úr tveimur vélarblokum. Í fyrstu notaði hann tækið sem þvingu til að pressa saman hluta í trúmyndimar en breytti því síðan í klippur. Ásmundur fékk vélarblokkímar hjá Strætisvögnum Reykjavíkur um miðjan 6. áratuginn.

Stækkunartæki.

Stækkunartæki er notað til að stækka höggmyndir. Tækið samanstendur af tveimur örnum. Frummyndin er sett á pallinn við líttar arminn en efnið að staðri myndinni á pallinn við lengri arminn. Stækkunin felst í því að listamaðurinn miðar minni arminn við frummyndina og virkar þá lengri armurinn líkt og fjarritari og endurtekur formið í staðri hlutföllum sem markast af lengd armsins. Virinn milli armanna er til þess að myndimar snúist samlimis. Þetta tæki getur einnig verið notað til að minnka höggmyndir. Ásmundur bjó tækið til sjálfur, m.a. úr stýrisenda, drífskaftasúrtaki og tengslishjólum með startkrönsum. Það var Achille Collas (1785 – 1859) sem fann upp stækkunartækið árið 1837.

Mót.

Mót eru form sem notuð eru til að endurmóta og framleiða eina eða fleiri eftirmyn dir af frummynd. Mót geta verið úr margs konar efnum en hér á sýningunni gefur aðeins að líta móti úr gifsi, leir og jámi. Ásmundur hjó lítið i Stein eða

Jámmot og styttan Veðursþámaður.

7

marmara en vann aftur á móti mikil með móti. Vanalega gerði hann frummyndina í leir – stundum eftir vinnuteikningu – og tók síðan gifsmót af leirmyndinni. Gifsmótið notaði hann síðan til að endumynda verkið í gifs. Frummyndinni, sem var oftast úr viðkvæmum leir, var síðan fleygt eða leirinn brúkaður upp á nýtt.

8

EFNI

Leir.

Leirinn er gjúpur og auðveldur til mótarar. Hann hefur frá alda öðli verið notaður til að búa til grófgerða leirmuni, skálar, ker, drykkjar- og matarílat. Leirinn, sem hefur bibliulega visun, – Guð skapaði manninn úr leir – er efni sem býður upp á bein lifraen tengsl milli höfundarins og verksins. Það verður til í höndum listamannsins, jafnframt því sem það er hluti af hans náttúrulega umhverfi. Fyrir myndhöggarann er leirinn handhægt og ódýrt efni og vel til þess fallinn að endurtaka formrænar tilraunir. Fingur listamannsins geta ummyndað og mótað aftur og aftur rúmtak og form efnisins áður en endanleg mynd verður til. Pregar oliu er blandað í leirinn helst hann „blautur“ enn lengri tíma. Og listamaðurinn fær tækifæri til að vinna staerra, hægar og aukinn tíma til hugleiðslu og hvíldar. En þó svo að leirinn sé í eðli sinu mjúkur, teygjanlegur, heitur og notalegur viðkomu, þá verður hann við brennslu lokaður og harður. Formrænt séð telst óbrennt leirstytta vera frummyndin. En efnislega er leirinn aðeins millistig því höggmyndir eru iðulega hugsaðar í sterkara og varanlegra efni. Myndhöggarinn tekur því móti af leirmyndinni sem hann notar til að móta verkið í endingarmeira efni eins og t.d. gifs, steypu eða brons. Endanlegt efni lista-verksins ákvarðast af vilja og auði listamannsins.

Hendur Ásmundar
móta í leirinn.

Gifsmót og stytta Jónsmessundöt.

Gifs.

Gifs er brennisteinssúrt salt sem finnst i jörðu og er breytt í hreint gifs og m.a. notað í móti og stytur. Í flestum tilfellum tök Ásmundur gifsmót af leirmyndinni og steypsti samsvarandi mynd í gifs. Þegar gifstytta kemur úr mótinu eru formin slípuð og jöfnuð með þjóli eða sandpappi, þannig að yfirborð hennar verður slétt, samfellt og lokað. Áferð gifsins minnir á hvitan mammara, nema hvað marmarinn er mörgum sinnum harðari. Gróf áferð lífgar oft uppá efnisvirkni gifsins sem er í eðli sinu afar dautt efni. Þó svo að gifsið sé ekki eins viðkvæmt og leirinn, þá er það mjög brothaett likt og ótal handa- og höfuðlausar stytur frá fyrri tið vitna um.

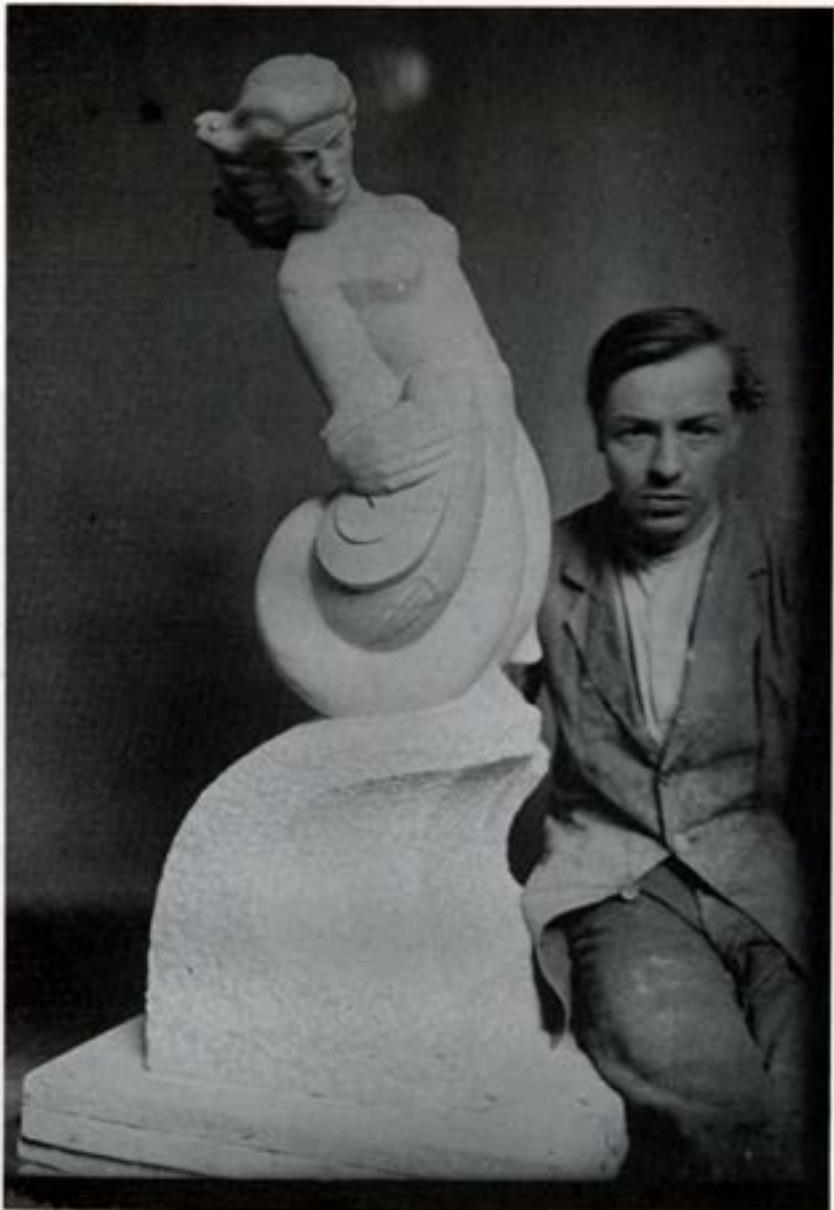
Brons.

Upprunalegt brons (gamalt brons) er gert með samruna kopars og tins. En nú á tínum er örðið brons einnig notað yfir blöndu kopars og sinks. Bronsið er harðara og endingarbetra heldur en kopar og sink eitt sér. Brons er vissulega mikilvægasti málmurinn í sögu höggmyndalistarinar. Það hefur verið notað frá alda öðli til að steypa höggmyndir. En þegar bronsið er braett upp er það einkar auðvelt til mótnunar, sérstakdega hvað varðar finni draestí og flóknari smáatriði í mynd. Litar bronsins getur verið margvislegur, t.d. dökkráuður, rauðgulur, gulur,

grænn og brunn. En með aldrinum dökknar hann yfirleitt. Slétt og fægt yfirborð bronsins er oftast skinandi og leifar í blaebrigðum ljóssins. Framundir síðstu aldamót var bronsið einvörðungu mótað og steyp. Frelsi, sköpun og tjáning listamannsins naut sin aðeins við gerð frummyndarinnar í leir eða gifs. Listamaðurinn gerði vart annað í bronsafsteypugerðinni en hreinsa, slípa og þússa. Um 1900 varð sú breyting á að listamenn hófu að vinna beint í bronsið og umbreyta því samkvæmt sinum listræna ásetningi og uppgötvuðu þá ótal möguleika í efninu sjálftu. Bronsið er venjulega tengt hugmyndum um tilfinningaleysi og hörku. Ásmundur létt fagmenin steypa myndir sínar í brons en sjálfur vann hann nokkrar myndir úr koparplötum.

Ásmundur vinnur við verkid Óldugjalltur.

12

Marmari.

Höggmyndamarmari er sérstök tegund af marmara, notaður við gerð höggmynda. Hann hefur hvorki blettí né æðar. Hvitur höggmyndamarmari er hart og kalt efni og var m.a. notaður í fornöld vegna hreinleikans. Ásmundur vann lítið i marmara á listferli sínum. Gerði aðeins fæinar myndir á námsárum sínum í Stokkhólmi 1920 – 1926. Frá þeim tíma er stytta Hafmey (1922) sem hoggin er í sánskan marmara og er nú í Listasafni Íslands.

Viður.

Viður er einstaklega lifandi efni, lokað, mjúkt, hlýlegt viðkomu og náttúrulegt. Viðurinn hvorki hijómar né gnistir. Hann hefur þurran, skýran og hreinan tón. Þetta er ljóðraent efni og kunngulegt sem setur manninn í beint samband við náttúruna, tréið, bordið og brettið. Úr viðnum eru gerðir nauðsynlegir og hversdagslegir hlutir. Viðurinn dregur úr öllum formum sem hann myndar, þannig að hvöss horn virka mildari en horn úr málmi. Viðurinn saerí hvorki né bilar. Hann brotnar ekki, aðeins eyðist – á löngum tíma. Ásmundur var einkar hagur á tré. Hann nam trúskurðarlist hjá Ríkarði Jónssyni á árunum 1915 – 1919. Hann vann fjölda höggmynda í tré, einkum á seinni hluta 5. áratugarins.

Steypa.

Í lok 4. áratugarins hóf Ásmundur að nota cement og kvarts við gerð höggmynda sem hann staekkaði og setti út undir bert loft. Vann listamaðurinn steypuna líkt og gifsið en þessi efni eru að mörgu leyti sambærileg: eru unnin blaut og fljótandi en harðna síðan. Steypan hefur það fram yfir gifsið að hún má bæði frjósa og blotna einu sinni eftir að hún hefur storknað. Ásmundur vann flest sin staerri verk í steypu og er ástæðan fyrir því að miklu leyti efnahagsleg. Þó má segja að steypan hafi vel formum Ásmundar sem eru í senn grófgerð, efnismikil og þung.

Ásmundur og Hafmey,
sem hann hjó í marmara
í Stokkhólmi árin 1922.

TEIKNINGAR

Teikningar Ásmundar geta vart verið skoðaðar sem endanleg listaverk, heldur fremur sem tilraunir þar sem listamaðurinn hugsar í rýmislegu samhengi og áætla sér tölувert svigrúm til enn frekari upplifninga og skópunar. Í raun notaði hann línu og pappír aðeins til að draga upp hugmyndir að formum sem hann hafði svo til hliðsjónar þegar hann vann höggrýndina í leir eða gis. Það er oft löng leið, margbreytileg og blaðbrigðarik, frá frumdráttum til fullgerðrar höggrýndar. Teikningar myndhöggrávara geta því oft verið dýrmaðar upplýsingar um hugsun og skópunarférl verka.

Ásmundur við vinnu sína uppi í Kúlunni.

Yngsti
lyfjafræðingurinn,
1933.

ÁSMUNDUR OG VINNAN

Í gegnum lífsstarf Ásmundar Sveinssonar má glöggj sjá að hann var ótull og vinnusamur. Að loknu löngu listnámi reisti hann sér hús við Freyjugötu um miðjan 4. áratuginn sem nú er Ásmundarsalur. Í byrjun 5. áratugarins bygði hann Kúluhúsið við Sigtún og nokru seinna baetti hann um betur og hóf smiði á Bogaskemmunni sem hann lauk við fáum árum árun seinna. Jafnframt þessum húsbýggingum vann Ásmundur að list sinni og telst hann vera með albrigðum afkastamikill listamaður. Þá má ekki gleyma því að Ásmundur gerði flest sin verkfæri sjálfur og vitna mörg þeirra um óvenjulegt hugvit. Ásmundur var þúsundþjálasmiður, listamaður sem umbreytti efninu, hugmynd, í hluti og vakti gleði og aðdáun umhverfisins.

„*Þeir (útlendingar) segjast ekkert skilja í því hvemig einn maður hafi getað afkastað þessu lífsstarfi: að byggja húsin og vinna höggmyndimar. Ég held mér sé óhætt að segja að forsónin hafi gefið mér tölувert vinnuprek hvað svo sem listinni liður.*“ (Ásmundur Sveinsson, *Bókin um Ásmund* eftir Matthias Johannessen).

En samkvæmt Ásmundi er þessa vinnugleði ekki aðeins að finna hjá honum heldur hjá þjóðinni allri. Vinnan er stolt einstaklingsins og þjóðarinnar.

„*Sumt fólk, sem kemur hingað segir við mig: „Hvemig hefurður getað gert betta allt, byggt húsin og unnið myndimar? Húsin væru nóg ævistarf fyrir einn mann.“ En ég svara. „Við vorum vanin að vinna. Þar sem ég ólst upp, þótti idjuleysi löstur. Við eignum að kenna unga fólkini að vinna og hafa nautn af vinnunni. Henni fylgir hamingja.*“ (Ásmundur Sveinsson, *Bókin um Ásmund* eftir Matthias Johannessen).

Vinnan er því ekki þvingun eða kúgun fyrir Ásmund Sveinsson, heldur mannleg nauðsyn til að lífa að í þessu harðneskjulega umhverfli. Ásmundur skynjar því vinnuna sem bjargvætt, frelsandi afl sem gerir manninum kleift að beisla og ráða náttúrunni og sjálfum sér um leið.

Vinnan gerir ekki aðeins umhverfið mannlegt heldur manninn líka. Vinnan er ekki aðeins nyttsamleg fyrir einstaklinginn heldur fyrir heildina. Vinnan setur okkur í samband við náttúruna og mannlegt umhverfi. Vinnan er samábyrgt framtak, hlutdeild okkar í skipulagi og lífi samfélagsins. Og í staðra samhengi þá er vinnan páttaka í frammör mannsins, framlenging á Menninguna. Í raun er vinnan besta leiðin til að sára úr manninum náttúrulega eigingini og sjálfsselsku!

Pvottakona, 1937.

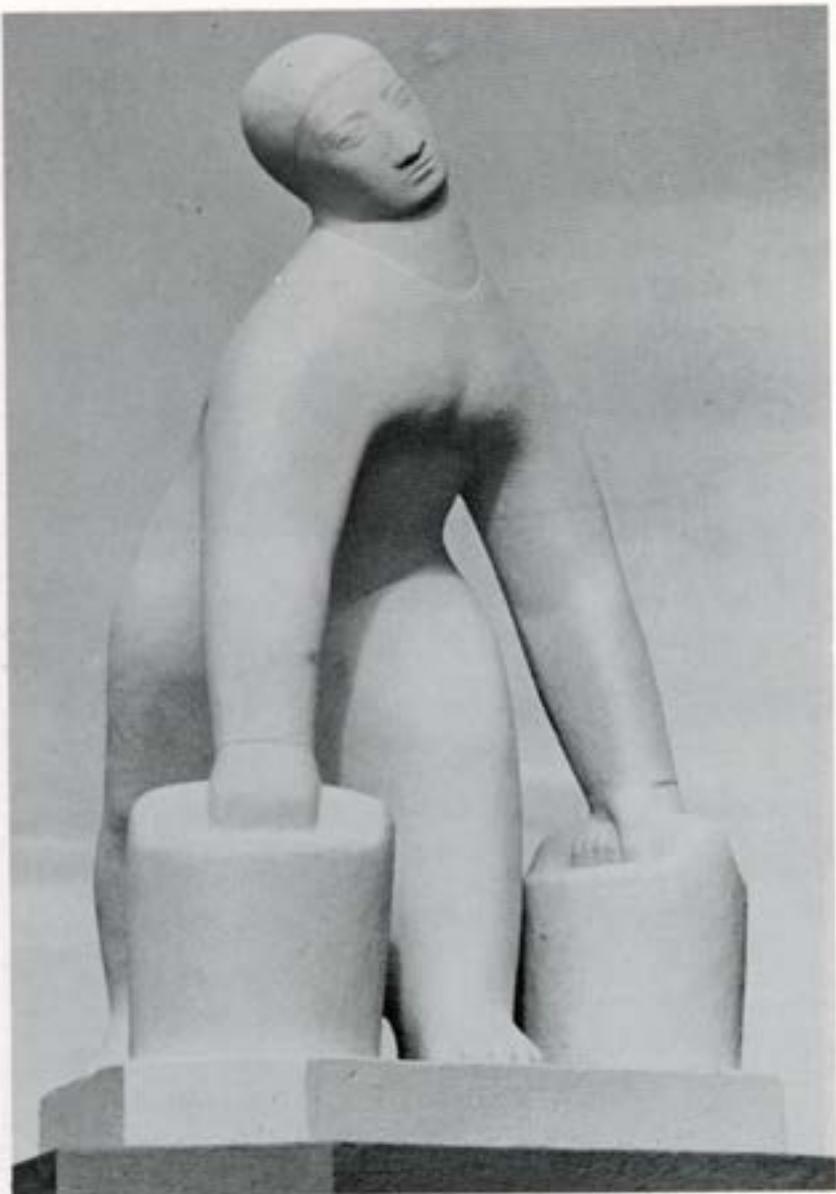
„Bæði Vatnsberinn og Jármsmiðurinn eru minning um gamalt fólk, sem barðist við tilveruna án nokkurrar tækni. Þetta fólk hefur verndað menningu okkar og sögu, faert okkur landið betra en það tók við því.“ (Ásmundur Sveinsson, Bókin um Ásmund eftir Matthias Johannessen).

Heybandið, 1935.

Kona að strokka, 1934.

Vatnsberinn, 1937.

20

Pegar Ásmundur ræðir um vinnuna minnist hann aldrei á lönaðarframleiðslu þar sem verkamaðurinn, undirokaður við faeribandið, er neyddur til að endurtaka í sifelli sömu hreyfingarnar sem að lokum fjarlægir hann frá náttúrunni og sjálfu verkinu og breytir honum í sjálvhreyfivel. Ásmundur talar ávalt um landbúnað, handiðnað og heimilisstörf þar sem einstaklingurinn er meira eða minna í tengslum við sitt upprunalega umhverfi og þrátt fyrir timabundna breytu og leiða skynjar árangur erfiðisins.

Vinnan er sannarlega einkennandi fyrir mannlega breytni: hugvitsamleg umbreyting á náttúrunni. Allir hlutir í kringum okkur eru afleining af vinnu mannsins sem heldur áfram í sifelli að ummynda hina efniskenndu náttúru. Listin er tilfinningalegur vottur um hugvit mannsins. Og höggmyndalistin og arkitektúrinn eru þær listgreinar sem hvað mest keppa við náttúruna: taka hluta af rými hennar og efni.

„Mér finnst þetta ailt vera ein heild og ekkert megi vanta. Þetta er mitt ævistarfi. Ef ég hefði ekki stundað erfiðisvinnu hefðu myndimar minnar orðið öðruvísi en þær eru. Sumir hafa sagt að ég hefði ekki átt að eyða tíma í að byggja þessi hús, en ég svara því til, að eitthvað mundi vanta í lífsstarfi mitt, ef ég hefði ekki gert það.“ (Ásmundur Sveinsson, Bókin um Ásmund eftir Matthias Johannessen).

Mai 1984 – Gunnar Kvaran.

21

UPPI Í KÚLUNNI

- 1) Hefilbekkur.
- 2) Klippur.
- 3) Staekkunartæki.
- 4) Jármót – Veðurspámaður.
- 5) Gifsmót – Jónsmessunótt.
- 6) Leirmót – Harpan.
- 7) Slipivél.
- 8) Steinn, 24 cm.

NIÐRI Í KÚLUNNI

- 9) Sæmundur á selnum, 1927, brons, 92 cm.
- 10) Sæmundur á selnum, 1927, gifs, 94 cm.
- 11) Heyband, 1935, brenndur leir, 35 cm.
- 12) Heyband, 1935, blyantsteikning, 46,5x46,5 cm.
- 13) Heyband, 1935, vatnslitir, 46,5x46,5 cm.
- 14) Heyband, 1935, blyantsteikning, 46,5x46,5 cm.
- 15) Heyband, 1935, vatnslitir, 46,5x46,5 cm.

PÍRAMÍDAR

- 16) Járnsmiður, 1936, gifs, 15 cm.
- 17) Járnsmiður, 1936, brenndur leir, 56,5 cm.
- 18) Járnsmiður, 1936, brons, 55 cm.
- 19) Járnsmiður, 1936, gifs, 275 cm.
- 20) Veðurspámaður, 1934, gifs, 31 cm.
- 21) Veðurspámaður, 1934, brons, 30 cm.
- 22) Veðurspámaður, 1934, bly, 30,5 cm.
- 23) Veðurspámaður, 1934, bly, 29,5 cm.
- 24) Nott i Paris, 1928, gifs, 28,5 cm.
- 25) Nott i Paris, 1928, brons, 27,5 cm.
- 26) Nott i Paris, 1928, brenndur leir, 28,5 cm.
- 27) Eva yfirgefur Paradis, 1949, brons, 58 cm.
- 28) Eva yfirgefur Paradis, 1949, eik, 88 cm.
- 29) Móðir min i kvi, kvi, 1943, gifs, 122 cm.
- 30) Móðir min i kvi, kvi, 1943, brenndur leir, 19 cm.
- 31) Móðir min i kvi, kvi, 1943, leir, 25 cm.
- 32) Fýkur yfir hæðir, 1933, brons, 35 cm.
- 33) Fýkur yfir hæðir, 1933, gifs, 36 cm.
- 34) Fýkur yfir hæðir, 1933, gifs, 92 cm.

SKEMMAN

- 35) Straukona, 1936, gifs, 35 cm.
- 36) Pvottakona, 1937, gifs, 133 cm.
- 37) Nafnlaust, brenndur leir, 33,5x60 cm.,
- 38) Malarinn, 1950, brons, 48 cm.
- 39) Gólfpvottur, 1950, gifs, 52 cm.
- 40) Hvild, 1935, brons, 22,5 cm.
- 41) Sköpun, 1949, brons, 46 cm.
- 42) Yngsti lyfjafræðingurinn, 1933, brons, 26 cm.
- 43) Vatnsberinn, 1937, steypa, 56,5 cm.
- 44) Völundur, brons, 18 cm.
- 45) Freyja, 1949, brons, 47,5 cm.
- 46) Pvottakonur, 1936, brenndur leir, 37,5 cm.
- 47) Rokkurinn, 1962, járn, 62,5 cm.
- 48) Maðurinn og efnið, 1951, kopar, 64 cm.
- 49) Hvild, gifs, 135 cm.
- 50) Milli þátta, 1935, gifs, 189,5 cm.
- 51 – 60) Teikningar að jámarnyndum í Laugamesskóla, 1947.

ÆVIÁGRIP

Ásmundur Sveinsson fæddist að Kolstöðum í Dalasýlu 20. maí árið 1893. Árið 1915 kom Ásmundur til Reykjavíkur og lagði stund á tréskurðarnám hjá Ríkarði Jónssyni. Jafnframt því var hann við nám í lönskólanum.

Að loknu tréskurðarnámi haustið 1919 sigldi Ásmundur til Kaupmannahafnar. Var hann þar í tekniskóla einna veturn og nauð tilsagnar Viggo Brandts. Siðan lá leið hans til Stokkhólms og tökk hann þar innþókuprófi í Listaháskólanum haustið 1920. Nam Ásmundur þar í 6 ár og var aðalkennari hans myndhögvarinn Carl Milles.

Vorið 1926 útskrifaðist Ásmundur frá saenska Listaháskólanum og hélt til Parísar, þar sem hann dvaldi næstu 3 árin og nam m.a. hjá franska myndhögvaranum Despiau.

Ásmundur kom aftur heim vorið 1929 eftir 10 ára búsetu erlendis. Árið 1933 reisti hann sér hús við Freyjugötu, sem nú er Ásmundarsalur. Árið 1942 hóf hann byggingu kúluhússins við Sigtún og nokkru seinna bætti hann um betur og byggði Piramidanum two. Á árunum 1954 – 1959 reisti hann svo Bogaskemmu. Ásmundur ánaðnaði Reykjavíkurborg listasafn sitt eftir sinn dag. Ásmundur Sveinsson andaðist 9. desember 1982.

Ásmundur Sveinsson.

Safnið er opið yfir sumarið alla daga frá kl. 10 – 17. Og yfir veturinn, þriðjudag, fimmtudag, laugardag, sunnudag frá kl. 14 – 17.