

DESIGNPORTRÆT

HUN BRINGER NYT LIV I AFFALDSPRODUKTER

Kathrine Barbro Bendixen stormer frem. Lige nu er hun udstillingsaktuel med den gigantiske lysskulptur "Inside Out" lavet af 100 meter tarme fra i alt 8 køer som kan opleves på pladsen foran Designmuseum Danmark. Her udstiller hun, sammen med 4 andre nordiske designtalenter i forbindelse med udstillingen Matters – rethinking materials, værker der rykker ved vores forståelse af materialer.

For den 28-årige designer Kathrine Bendixen er den kunstneriske tilgang en måde at skabe funktionelt design. Hun arbejder i grænsfeltet mellem kunst og design, og som det tydeligt fremgår af hendes lysskulpturer, er bæredygtighed et kardinalpunkt, når hun bringer nyt liv til affaldsprodukter og samtidig revitaliserer begrebet lysekrone.

Kathrine Barbro Bendixen er uddannet designer i 2016 fra Design Academy Eindhoven i Holland. Afgangprojektet blev startskuddet til hendes arbejde med tarme fra lam og grise og hun har senere udviklet en kollektion af lamper lavet af ko-tarme. Kathrine Barbro Bendixen er, trods sin unge alder, nået langt som designer, og har allerede udstillet i både London, Venedig, Milano, Holland og Danmark.

Vi mødte Bendixen til en snak om, hvad hun har på hjerte som designer og hvordan en hjemmelavet julemedisterpølse for nogle år siden blev startskuddet til hendes kunstneriske karriere.

Foto: Olivia Rhode

Q&A MED KATHRINE BARBRO BENDIXEN

Foto: Olivia Rhode

HVORDAN VIL DU FORKLARE DINE VÆRKER TIL EN PERSON DER ALDRIG FØR HAR STIFTET BEKENDTSKAB MED DEM?

Mit univers handler meget om at hylde organiske former. Det fantastiske ved tarmene, særlig de oppustede, som man kan se i jeres udstilling, er formen af den naturlige tarm. Den har altså et element man kan genkende. Overraskelsen består så i, at tarmene er transparente og meget rene og i, at man kan se igennem dem, fordi man ofte forbinder man tarme med noget beskidt. Det man ser er altså tarmens naturlige tekstur, form og udseende. Det er meget fascinerende. Teksturen er også ret interessant. Når tarmen er tør bliver den næsten som pergamentpapir. Den skulptur der står i Designmuseets udstilling er pustet op, men spinner helt naturligt. Jeg har så sat den rundt om en meget lige lyskilde, for at lave en kontrast mellem det "man made tube and the animal made tube". Af samme grund har jeg valgt en lyskilde i plastik, for netop at skelne mellem det menneskeskabte og det organiske.

PÅ GRÆNSEN MELLEM KUNST OG DESIGN

Det er også en af grundene til, at mine skulpturer ofte bevæger sig mellem at være kunst og design. Mine værker vil altid være unikke, da det ikke er muligt at lave to der er ens. Det, der gør dem til design frem for kunst er, at det også er en lyskilde, den har altså en funktion, men samtidig er det ikke, sådan kommercielt set, en lampe. Derfor jeg kalder det en lysskulptur.

Foto: Olivia Rhode

Jeg prøver lidt at provokere eller at sætte spørgsmålstejn ved nogle ting. I stedet for at have det på tallerkenen, hvorfor kan vi så ikke hænge det over spisebordet? Tarmene er historisk set blevet brugt til rigtig mange ting. Inuitterne lavede anorakker af sæltarme, fordi tarmene er et fantastisk materiale, der er vandafvisende udvendigt, men åndbart indvendigt. Inuitterne syede tarmene sammen med strå og lavede de smukkeste og mest fantastiske anorakker. Derudover, er tarme jo blevet brugt til f.eks. trommer og strenge på tennisketcherne. Tarmene er historisk set blevet brugt til rigtig mange ting, så hvorfor er det man har erstattet det med plastik?

HVORFOR KOTARME?

Det hele startede ved mit afgangprojekt, hvor jeg lavede materialeresearch. Jeg ville gerne arbejde med naturligt materiale, men vidste ikke helt hvordan. En dag stod jeg og lavede julemedister med min fætter og skulle rense tarmene for den saltlage man får svinetarmene i.

Mens jeg stod og rensede tarmene gik det op for mig, hvor fascinerende og overraskende et materiale det var at arbejde med, så her begyndte min tarm materiale research proces. I denne materialeresearch skulle jeg selvfølgelig prøve at finde ud af, hvad man kunne bruge tarmene til, kan man stryge det, strække det ud osv.? Og undervejs begyndte jeg også at dykke mere og mere ned i, hvad tarmene tidligere hen har været brugt til, hvad bliver de brugt til i dag, hvad er det egentlig der er med de her tarme? Og så var det jeg valgte at bruge kotarmen. For det første er kotarmen tykkere, så den er mere holdbar i de former man nu laver, men det særlige ved kotarmen er også, at den ikke rigtig bliver brugt til noget, så derfor gav den mening at arbejde videre med den. Det kan desuden hænge sammen med, at vi i Danmark kun uddanner tarmrensere til at rense lam og svin. Man uddanner altså ikke folk til at rense kotarme længere, fordi vi ikke bruger det. Så hvis det skal bruges sender man det til Kina for at få det rensat, for herefter at flyve det tilbage, og det giver jo ingen mening. Det er helt klart noget jeg gerne ville ligge fokus på.

Foto: Olivia Rhode

DINE VÆRKER KAN VIRKE OPSIGTSVÆKKENDE, HVILKE REAKTIONER HAR DU FÅET?

DESIGN
MUSEUM
DANMARK

Først og fremmest kan skulpturerne virke mere provokerende end de er, fordi folk jo ikke nødvendigvis ved, at vi ikke bruger kotarme til noget her i Danmark. Det er vigtigt for mig at tænke bæredygtighed og nytænkning af materialer ind i mine design. Jeg synes det er vigtigt som designer, at være fortæller for, hvilke materialer vi skal tage med ind i hjemmet. Og jeg synes vi har så mange gode naturlige materialer, at vi ikke behøver svine verden til med noget plastik, som alligevel ikke er nedbrydeligt.

”URGH AD” ”WAUW, SER TARME
SÅDAN UD?”

Jeg har fået rigtig mange kommentarer på mine værker, jeg tror jeg har fået alle de kommentarer man kan få. Det sker at veganerne eller vegetarnerne laver nogle ansigter eller ikke forstår, hvorfor jeg skal bruge tarme. Til dem fortæller jeg, at det jo ikke handler om, at jeg skal ud og slagte flere, jeg bruger bare det som allerede findes. Det er meget vigtigt for mig at det der bliver snakket om er anvendelse af restmaterialer.

Men jo, jeg får mange reaktioner. Og jeg vil faktisk hellere have en reaktion end ikke en reaktion. Det fede er jo, at kunne have de her diskussioner og snakke om det. Det, jeg også rigtig godt kan lide er, at se folks reaktion, når de finder ud af, at skulpturerne er lavet af tarme. Om det er negativt i form af ”Urgh ad” eller positiv i form af ”Wauw, ser tarme sådan ud?”, begge reaktioner er interessante.

Foto: Olivia Rhode

DU SKAL SNART VÆRE GÆSTEUNDERVISER PÅ DESIGNSKOLEN, HVAD ER DET VIGTIGT AT ELEVERNE TAGER MED SIG FRA DIN UNDERVISNING?

Foto: Mathias Kruse Jørgensen

Jeg skal lave undervisning i materialeresearch, hvor vi skal arbejde med nogle naturlige materialer og undersøge, hvordan man eksempelvis kan forme eller arbejde med materialer på nye måder. Det jeg gerne vil have at eleverne tager med sig fra workshoppen er det der med at få øjnene op for nogle materialer man har rundt om sig, og at det nysgerrige øje kan se mulighederne for materialet. Så får man selvfølgelig nogle værktøjer til at prøve det af, men det vigtige er at man ikke skal være så lukket i forhold til materialevalg i designprocesser.

DET HANDLER OM AT SÆTTE GANG I KREATIVE PROSECCER

Jeg synes det er super vigtigt at man, uanset om man er designer eller virksomhed, tænker over, hvilke materialer man bruger. Jeg regner ikke nødvendigvis med at undervisningen kommer til at handle om tarme, men om alle mulige andre materialer. Det handler bare om at skabe en nysgerrighed for nye materialer. Det er det, der driver mig, og det jeg synes er vildt sjovt, og det håber jeg smitter af på eleverne. Mine hænder er dem der taler for mig i min proces og nogle gange virker det ret godt at koble hjernen fra, for så finder man nogle nye veje, som man ikke troede kunne lade sig gøre. Det er vigtigt at turde stille spørgsmål. Til slut i undervisningsforløbet kommer vi ikke til at have et færdigt produkt, men vi skal reflektere over, hvad man kan bruge de materialer, vi arbejder med, til. Det handler om at sætte gang i kreative processer.

HVILKE FREMTIDIGE PROJEKTER HAR DU I TANKERNE?

Helt klart naturlige og organiske materialer. Det der med at bruge materialer som man godt kender i forvejen, men at bruge det i en nytænkende kontekst, det synes jeg er super interessant. Lige nu og det næste lange stykke tid kommer jeg dog stadig til at arbejde med tarme, fordi man kan så meget med det, så jeg har massere ting jeg skal prøve af endnu. Jeg har f.eks. lige lavet nogle taburetter til min bedstefar på 92 år, der er gammel møbelsnedker. Vi har lavet en udstilling sammen i Grenå, hvor vi sammen har lavet træstellet og jeg har lavet sæderne flettet af tarme. Der er altså uendelig muligheder med det. Jeg er meget energisk på, at skulle forsætte med at arbejde med det. Det er helt terapeutisk den proces jeg går i gennem med tarmene, hvor jeg renser dem og skærer dem ud og puster dem op osv.

FAKTABOKS

Kathrine Barbro Bendixens lamper er i øjeblikket udstillet i Carlsbergs-byen i en gruppeudstilling af Tableau og på Designmuseum Danmarks museumsplads, som en del af udstillingen 'Matters - rethinking materials'. Denne sidstnævnte er kurateret og tilrettelagt i samarbejde med CHART. Tidligere i år har hun blandt andet haft en soloudstilling på Tableau galleri og været en del af udstillingen 'Hidden' af Lis Wuisman Jørgensen, i Kunsthallen vARTe.

I foråret 2020 skal Kathrine være gæstelærer på Designmuseum Danmarks Designskole, hvor børn unge og voksne kan gå til design i deres fritid. Her kan eleverne se frem til at prøve kræfter med den metode Kathrine selv har brugt og udviklet, da hun undersøgte ko-tarmenes egenskaber.

Foto: Mathias Kruse Jørgensen