

S
i
n
g
a
v
a
r
d

i Aulaen

UiO • Universitetet i Oslo

Edvard Munch (1863–1944)
Maleren Edvard Munch arbeidet med
utsmykningen av Universitetets Aula i
årene 1909 til 1916.

Edvard Munch (1863–1944)
The painter Edvard Munch worked with
the decoration of The University Aula in
the years 1909–1916.

Historien

Munch sa selv at **Historien** "viser i et fjernt og historisk virkende landskap en gammel mand fra fjordene, som har slidt sig frem gjennem tiderne, nu sitter han fordypet i rike minder og fortæller til en liten betat gut".

Den gamle mannen har på seg en rød lue som symboliserer frihet, og er kledd i lappet tøy, som en fisker. Slik symboliserer han Norges historie.

Symbolet på faget historie var ofte en klassisk skikkelse. Som en kontrast til dette, viser Munch "*folkets historie*", representert ved den gamle arbeideren og en moderne gutt. Bildet er således en folkelig tilnærming til akademiske studier og politisk nasjonsbygging på 1800-tallet, der kunstnerens onkel, historikeren P. A. Munch, var foregangsmann.

The History

In Munch's words, **History** "shows a remote and historically resonant Norwegian landscape. In it, an old man from the fjords, having struggled for many years, now sits steeped in rich memories, recounting them to a fascinated little boy."

Wearing a red cap symbolizing freedom, and dressed in the patched clothes of a fisherman, the old man symbolizes Norway's history.

The discipline of history was often symbolized by a classical figure. In contrast, Munch's representation of the old working man and modern boy reflects the "*people's history*", a vernacular approach to academic study and political nation building in the 19th century pioneered by the artist's uncle, the Norwegian historian P. A. Munch.

Alma Mater

Munch slet med dette motivet, den rette komposisjonen og med å finne en inspirerende modell for den sittende kvinnan (en alternativ versjon fikk tittelen **Forskerne**).

Alma Mater uttrykker selve universitetet; her trekkes linjene tilbake til Universitetet i Bologna, som opprinnelig het *Alma Mater Studiorum* (grunnlagt i 1088). Barna i bildet utforsker verden, og slik beskrev Munch moren som gir næring til barna: "Alma Mater er fremdeles alma mater, men kan osså bety Moder jord – Det er symbol på de mer ydre grenser af viden-skaben... Hun gir videnskabens melk".

I ikonografien forener den nærende kvinnan det klassiske bildet av *Caritas* (nestekjærlighet) og den kristne *Maria Lactans* (ammende Madonna). Gjennom disse assosiasjonene er den lokale bondekvinnen (med klær i rødt, hvitt og blått, som i det norske flagget), gjort allmenngyldig og tidløs og plassert i et grønt landskap.

Sammen med **Historien** tvers over rommet, fremstilles akademia som en stor familie gjennom generasjonene.

Alma Mater

Munch struggled with this motif for years, seeking the right composition and an inspiring model for the seated woman (an alternate version was entitled **The Scientists**).

Alma Mater signifies the university itself, hearkening back to the University of Bologna, originally *Alma Mater Studiorum* (founded 1088). Munch described this nurturing mother, whose children investigate their world, as "*Mother Earth...the more physical limits of science... She offers the milk of scholarship*".

In iconography, the nursing woman brings together the classical image of *Caritas* (Charity) and the christian *Maria Lactans* (Nursing Madonna). Through these associations, the local peasant woman (wearing the red, white and blue of the Norwegian flag), seated in a verdant landscape, is made timeless and universal. Paired with **History**, across the room, the academy is pictured as a great intergenerational family.

Solen er den sentrale delen av Munchs malerisyklus. Munch ville at aulamaleriene skulle romme "en sluttet og selvstændig idéverden", og at de skulle formidle både det "særnorske og almenmenneskelige". Den brennende solen som stiger opp over Kragerøs skjærgård, sender sine stråler ut til lerretene på begge sider. Det befester Aulaens tema 'opplysning' og omformer universitetets sentrale oppgave til et majestetisk, abstrakt bilde.

The Sun is the central element in Munch's painting cycle. Munch intended the Aula paintings to encompass "*an independent world of ideas*" and to communicate both a sense of "*the specifically Norwegian, and the universally human*". Rising from the coastline of Kragerø, on Norway's south coast, the image of the blazing sun sends its rays to the adjacent canvases. It anchors the Aula's theme of 'enlightenment', transforming the central task of the university into a majestic, abstract image.

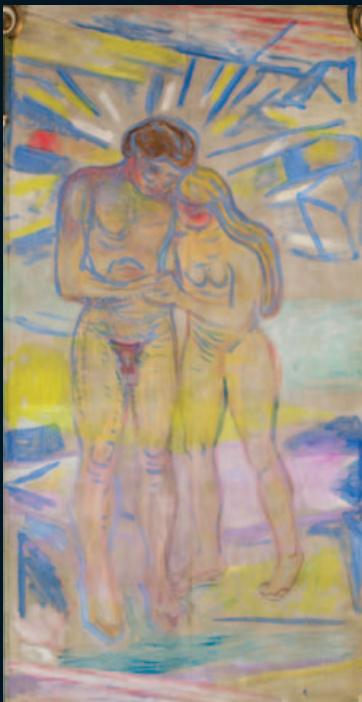

Kjemi

Denne billedlige fremstillingen av kjemifaget smelter sammen laboratorievitenskapen og den esoteriske vitenskapen. Munch skrev at "*chemi – er de skjulte kræfter – ildens og varmens værksted*". En naken mann og kvinne lager protoplasmisk nytt liv ut av en glasskolbe, som Munch beskrev som "...et moment visende mot fremtiden".

Chemistry

This allegory of the discipline of chemistry fuses laboratory and esoteric science. Munch wrote that, "*Chemistry represents the hidden energies – the workplace of fire and warmth*". A nude man and a woman produce protoplasmic new life from a laboratory beaker, representing, as Munch wrote in his official description, "*a moment auguring the future*".

New Rays

New Rays depicts a nude couple bathed in crystalline and swirling light rays, symbolizing the academic discipline of physics. In his private notes, Munch speculated that the motif "is infused with light – It travels into the bodies – and in and out of the crystal... – there is light that travels like x-rays".

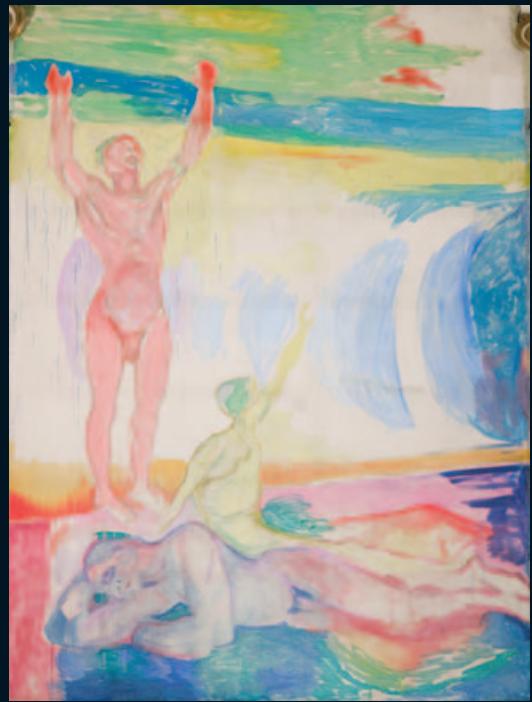
New Rays

New Rays depicts a nude couple bathed in crystalline and swirling light rays, symbolizing the academic discipline of physics. In his private notes, Munch speculated that the motif "is infused with light – It travels into the bodies – and in and out of the crystal... – there is light that travels like x-rays".

Women turned towards the Sun

Munch wrote that while the three main canvases, "...are intended to appear as imposing as a massive flower arrangement, the others, however, are meant to invoke an airy and light transition, framing the room and its style". Munch enhanced this sense of vibrancy by applying paint audaciously.

Awakening Men in the Lightstream

For veggene i Aulaen brukte Munch ukonvensjonelle teknikker som er mest synlige på dette lerretet. I en sekvens fra liggende til stående reiser skikkelsene seg og omfavnes av lyset, gjengitt i uharmoniske farver og uttynnet maling. Munch innarbeidet bevisst slike 'uhell' for å gi inntrykk av spontanitet.

Våknende menn i lysflommen

Munch used unconventional techniques that are most clearly viewed in this canvas: The figures rising sequentially from recumbent positions to embrace the light, were rendered in dissonant colors and rivulets of diluted paint. Munch deliberately incorporated such 'accidents' to suggest his spontaneity.

Genier i lysflommen

Dette lerretet utvider **Solens** glødende lysbuer og henter motiver fra italiensk barokkmaleri. Nederst i bildet er en grønn skikkelse som ligner på en romersk elvegud, og som ledsages av en mengde genier – vokterånder fra romersk mytologi. Disse lette geniene representerer et vitalisert lys.

Geniuses in the Lightstream

Extending the fiery arcs of **The Sun**, this canvas adapts motifs from Italian Baroque painting. A green figure at the bottom of the canvas, resembling a Roman river god, is attended by a host of 'genii', guardian spirits drawn from Roman mythology. These buoyant genii stand for light as a form of vitalization.

Menn vendt mot solen

Bildet er motsatsen til **Kvinner vendt mot solen**. I begge maleriene gjenspeiles den visuelle kulturen knyttet til folkebevegelser for bedre helse og hygiene på 1910-tallet. Den stående mannen er som et ekko av Lysippos' *Apoxyomenos* fra antikken.

Men turned towards the Sun

This painting is the mirror image of **Women turned towards the sun**. Both paintings reflect the visual culture of the popular health and hygiene movements of the 1910s. The standing man also echoes the *Apoxyomenos* by Lysippos, from classical antiquity.

Høstende kvinner

Kvinner som plukker epler, representerer faget botanikk, men også de andre naturfagene. Den bibelske fortellingen om Eva, varselet om menneskets fall, blir til en fortelling om den moderne innhøstingen fra kunnskapens tre, noe Munch omtaler som "spirende kræfter – Visdommens frugter nydes..." .

Harvesting Women

Women picking apples represents the discipline of botany, but also, more broadly, the natural sciences. It also transforms the biblical story of Eve from a cautionary tale of the fall of humankind to the modern harvest of the tree of knowledge that offers, in Munch's words, "germinating energy – The fruit of wisdom is enjoyed."

Kilden

To skikkelser står ved en foss som kaster seg utfor fjellsiden. De drikker av det mytiske vannet, visdommens kilde, og samtidig en av Norges store naturressurser. Munch bygget dette bildet på skisser han lagde over den spektakulære kysten på Vestlandet, og forvandlet en klassisk, litterær tradisjon til et bestemt lokalt motiv.

The Source

Two figures flanking a stream of water cascading down a mountain, drink from the mythic waters of wisdom and, simultaneously, from one of Norway's great natural resources. Munch based this image on sketches he made of Norway's spectacular west coast, transforming classical literary tradition into a specifically local motif.

Universitetets Aula og Edvard Munch

Aulaen er et tilbygg til Domus Media, midtbygningen i universitetsanlegget fra 1852. Denne nye festsalen ble oppført til universitetets 100-årsjubileum i 1911. Arkitekturen var Holger Sinding-Larsen og Harald Børtnes. Med store veggflater og overlys var salen planlagt for kunstnerisk utsmykning. I 1909 og 1910 ble det avholdt konkurranser med deltakere som Eilif Peterssen, Gerhard Munthe, Emanuel Vigeland og Edvard Munch. I 1911 ble enda en konkurranse gjennomført, denne gangen kun mellom Vigeland og Munch. utsmykningen av salen var en vanskelig prosess som i kunsthistorien omtales som "Aulastriden". Først i 1914 fikk Edvard Munch (1863–1944) oppdraget, og 19. september 1916 kunne universitetet ta imot de 11 maleriene. Munchs malerier i Universitetets Aula er et hovedverk innen norsk monumentalmaleri.

The University Aula and Edvard Munch

The Aula is an extension of Domus Media, the middle building in the university campus from 1852. Designed by Holger Sinding-Larsen and Harald Børtnes, the new assembly hall was built to commemorate the University's 100-year anniversary in 1911.

With its enormous walls and skylights, the hall was designed for artistic decoration. In 1909 a competition was held in which several artists participated. In 1910 there was a new competition, this time closed. The artists who participated in the second round were Eilif Peterssen, Gerhard Munthe, Emanuel Vigeland and Edvard Munch. In 1911 yet another competition was held, this time between only Vigeland and Munch. The decoration of the hall was a difficult process that art historians call the "Aula controversy". Not until 1914 was Edvard Munch (1863–1944) commissioned to decorate the hall, and on 19 September 1916 the University received the 11 paintings. Munch's paintings in the University Aula are a major work within Norwegian monumental painting. Munch had this to say about the murals in the Aula: "*I wanted the decorations to form a complete and independent world of ideas, and I wanted their visual expression to be both distinctively Norwegian and universally human.*"

UiO : University of Oslo