

Konstnärliga fakulteten

KONT20, Konstnären, forskaren: om mörker, 15 högskolepoäng

The Artist, the Researcher: about Darkness, 15 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen Konsthögskolan 2020-09-09 att gälla från och med 2020-09-09, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Konsthögskolan i Malmö.

Valbar kurs inom MFA-programmet i fri konst (KAFKO) och MFA-programmet i Fri Konst med inriktning mot forskningsförberedande studier (KAFPS)..

Undervisningsspråk: Engelska

Huvudområde

Fri konst

Fördjupning

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål

Teorikurs.

Kursen syftar till att ge koncentrerad undervisning i konstens idéhistoria och teori, i konsthistoria, filmhistoria eller relevant kritisk teori med utgångspunkt i samtida konstnärliga diskussioner.

Målet är att ge de studerande fördjupad kunskap om och insikt i dels det konstnärliga fält deras arbete kommer att ingå i, dels bakgrunden till hur detta fält formats.

Särskild vikt läggs vid att integrera analytisk kunskap i det egna konstnärliga arbetet, såväl skriftligt som muntligt.

Kursens innehåll

I rollen som forskare väljer konstnären en riktning, men stöter sedan på överraskningar i större eller mindre antal utmed vägen. Vi kommer att inleda seminariet med att undersöka några konstnärliga praktiker som förhåller sig till undersökningen som process, oavsett om själva ämnet för den är reellt eller inte. Vi kommer även att överväga hur dessa undersökningar uppmuntrar till utforskningar av det aktuella mediet.

Research verkar vara en "naturlig" förutsättning för en konstnärlig praktik. En del konstnärer arbetar dock med historiska fakta som är svårtillgängliga för research.

De avfärdar tanken att abstraktion eller expressionism kan hjälpa en komma åt förträngda sanningar, då de är väl bekanta med auktoriteter och med hur begreppet sanning ofta används som ett legitimeringsmedel.

Kursen handlar alltså om en saknad historia, de besegrades historia, de förtrycktas historia under människors långa tradition av inbördes dominans. Frågan förblir alltjämt: varför konst? Och hur kan konsten behandla minne och rättvisa genom sin form snarare än genom diskurs eller linjärt berättande? Givet att de flesta presentationer bär spår av en ideologi, hur ska konstnären bära sig åt för att representera historien utan att förvandlas till en ideolog? Kursen handlar också om konsthistoria som disciplin, om de kategorier den vilar på och om den långa tid det tog innan det man beredde plats för en mångfald av röster inom skräpet.

Avantgarde-rörelser är sammanbundna med våldets historia. Vid vissa tillfällen har praktiker förflyttats från en kulturell kontext till en annan, från överföring till förnyelse, från ett visst medium till andra, och på så vis tvingats konfrontera främmande gester för att undkomma maktens logik. I ett skede då relationerna mellan historien, konsthistorien och kulturhistorien är i förändring—kan konsten erbjuda oss en utväg från teoretiska återvändsgränder?

I det här seminariet utgår vi från ett antal moderna och samtida konstpraktiker och hållningar för att undersöka hur David Hammons gester mot det osynliga har bildat ett "konstnärskap" genom att frivilligt träda in i mörkret.

Konstnären som forskare

Vi inleder med en granskning av det historiska förhållandet mellan forskning och konst, där värderandet av formella experiment blivit ett sätt att ompröva kategorier och definitioner, ifrågasätta indelningen i high art och low art, samt—mer specifikt—de hierarkier som uppstår mellan olika praktiker. Relevanta historiska figurer är bl.a. Joseph Albers, som tog fram en helt ny färglära, Anni Albers och hennes utforskningar av nya media, Eva Hesse, som undersökte assemblaget formspråk, samt Lygia Clark och Hélio Oiticica med sina kannibalistiska approprieringar av den västerländska konsten.

Genom att undersöka det pedagogiska projektet vid Black Mountain College påminns vi om hur akademisk kunskap omdefinierades då den tyska vetenskapliga modellen kollapsade efter andra världskriget med dess efterspel, då konst verkade kunna "frälsa" vetenskapen.

Från det europeiska avant-gardet till den experimentella konsten i USA: Anni och Josef Albers, Eva Hesse och processkonst.

Avant-garde, experimenterande, och ofullständig kunskap

Kulturell kannibalism: Lygia Clark och Helio Oiticica

Otobong Nkanga, Kapwani Kiwanga: om konst och etnografi.

Arkiv: språkens Babel

Genom en närstudie av Walid Raads strategier för The Atlas Group och den väldigt speciella 90-talseran i Libanon kommer vi att ta en titt på konst som närmar sig historieskrivning, och de skillnader som finns mellan individuella och kollektiva röster. Konstnärer behandlar arkivet som medium: hittade eller nyuppfunna material tillhandahåller alla de språkliga element som behövs för att förmedla den saknade

historien bakom vissa traumatiska sammanhang. I och med det använder de ett poetiskt grepp för att diskutera det politiska.

Vi utforskar hur polyfoni kan berika montage i ett material som sträcker sig från filmmontage av Pier Paolo Pasolini eller Black Audio Collective till material från Yto Barrada och Penny Siopis, samt Eija Lisa Athilas första filmer. Dramatiserade röster kan skapa utrymme för ett motstånd mot diskursens och ideologins auktoriteter.

The Atlas Group, Rabih Mroués On Three Posters, Paola Yacub och arkeologi: arkivets kritiska språk.

P.P. Pasolini, Black Audio Collective och historieskrivande från nyhetsrummet till projektorrummet. Yto Barrada, Penny Siopis, Eija Lisa Athila, hemmavideor formar en historia i mörkret.

Om mörker

Dessa samtalspunkter leder oss vidare till fiktionens roll, till de strategier som används för att inkludera omvända vinklar och ge utrymme för uteblivna perspektiv: i Marcel Broodthaers försvar av Stéphane Mallarmés poetiska revolution, i Peter Friedls dramaturgi för Franz Kafkas novell Redogörelse framlagd för en akademi, i osynlighet och lyssnandestrategier som politisk gest, med Pauline Oliveiros och Lawrence Abu Hamdan. Dessa vitt skilda praktiker kommer att granskas i ljuset av Édouard Glissants opacitetsteori, och en tillämpning av David Hammons sätt att närma sig mörker.

Poetik, politik: Marcel Broodthaers, Peter Friedl, Rosemarie Trockel, Pauline Oliveiros, Lawrence Abu Hamdan.

Ett skott i mörkret: David Hammons.

Kursens genomförande

Undervisningen bedrivs i seminarieform med ett viktigt inslag av diskussioner under den ansvariga lärarens överinseende.

Kursens examination

För betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid seminarierna samt i förekommande fall godkänd text.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav

BFA i Fri Konst eller motsvarande.

Prov/moment för kursen KONT20, Konstnären, forskaren: om mörker

Gäller från H20

2001 Konstnären, forskaren: om mörker, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd