

Konstnärliga fakulteten

KONB74, I spåren av Readymaden, 3 högskolepoäng

Forensics of the Readymade, 3 credits

Grundnivå / First Cycle

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen Konsthögskolan 2019-09-25 att gälla från och med 2019-09-25, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fri konst

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Konsthögskolan i Malmö.

Valbar kurs inom BFA-programmet i fri konst (KGFKO).

Undervisningsspråk: Engelska

Kursens mål

Teorikurs

Kunskap och förståelse

Syftet är att ge studenterna fördjupade kunskaper om och insikter i såväl det konstområde som deras arbete ska ingå i som bakgrundshistorien till detta område.

Särskilt vikt kommer att läggas vid förmågan att, såväl skriftligt som muntligt, integrera analytisk kunskap med det egna konstnärliga arbetet.

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att formulera och visa en välmotiverad konstnärlig helhet.

Målet är att studenterna ska utveckla en fördjupad förståelse för konstnärligt arbete.

Kursens innehåll

I det här seminariet tar vi en titt på den roll som befintliga objekt spelat i olika konstverk, för att på så sätt frigöra dessa objekt från den dominerande berättelsen om Marcel Duchamps readymade, och föreslå andra tolkningar som bevarar deras inneboende materialitet.

Genom att växla fokus från konstnärens gest till objektens egna materiella egenskaper kommer vi att utforska de olika omgestaltningar som sker när dessa föremål blir bärare av en bredare mening, och som berör bredare frågor om tiden, minnet, samhället, och miljön.

Dessa argument kommer att formuleras i första hand genom hänvisningar till olika verk av olika konstnärer, med tonvikt på verk från de senaste 30 åren, som sedan sätts in i sina sammanhang med hjälp av texter av konsthistoriker och filosofer.

Närläsning av dessa konstverk sker i syfte att finjustera våra egna uppfattningar av och tolkningar av objekt, upplevelser och miljöer. Dagliga föreläsningar med bildvisning[JS1] följs av diskussionsgrupper och/eller studiebesök. Studenterna uppmuntras föra anteckningar eller dagbok under veckans gång för att nedteckna sina egna relationer till objekten, i en form de själva valt.

I dessa diskussioner kommer Jane Bennetts "vibrant matter" och Maurice Merleau-Ponty's fenomenologiska teorier att vara centrala begrepp. Texter av Kaja Silverman, Miwon Kwon, Simone Weil och Valentina Desideri kommer också att diskuteras.

I. Genesis

Vi börjar vår utgrävning vid skapelsemyten: visningen av Marcel Duchamps Fountain år 1917, samt kontroverserna kring verkets proveniens och mottagande. Vi tar en titt på hur Fountain betraktats som en gest, vilket gett upphov till en berättelse som inte rör materialiteten som sådan, utan snarare den roll som spelas av konstnären, konstverket, och de slutna systemen kring produktion och distribution av konstverk. Objektet som något ställföreträdande—ett tecken—vars syfte är att visa på konstnärlig handling eller avsaknaden av sådan. Vi tar en titt på invändande tolkningar från senare år, t.ex. Helen Molesworths avslöjande av readymadens rötter i hushållet, eller Elena Filipovics diskussioner kring den roll som Duchamps "marginella" (utomkonstnärliga)[JS2] aktiviteter spelade. Vi beaktar det inflytande som readymaden senare fått genom konstnärer som Sturtevant, Philippe Thomas och Sadaane Afif, och deras utvidgande eller utmanande av Duchamps förslag kring konstnärens och konstverkets roller.

II. Materiell historia

Med början hos Duchamps samtida Kurt Schwitters kommer vi att följa den essentiella roll som objekten spelade för den här tyska konstnären i de dada-verk han skapade under mellankrigstiden. Bland senare exempel återfinns vi Reinhard Mucha, hos vilken historia och minne, av både personlig och sociopolitisk art, kommer till uttryck i materialen. Också Isa Genzken diskuteras, i synnerhet hennes utomhusverk, där hon använder hela staden som ateljé och arkitekturen själv får ikläda sig rollen som readymade. I dessa exempel skildrar tyska konstnärer sin nations tumultartade 1900-talshistoria med hjälp av befintliga objekt.

III. Sociala verktyg[JS3] :

Vi studerar hur vanliga vardagsföremål används för att beskriva grundläggande sociala tillstånd, system eller förtryckande krafter i verk av Cady Noland (vapeniserade, patriarkala, förtryckande), Lutz Bacher (könsmarkerande, fetischistiska, frigjorda från sin semantik), Felix Gonzalez-Torres (privata, intima, identitetsrelaterade), David

Hammons (samhällskritik, etniska stereotyper, utanförskap) samt yngre konstnärer som Klara Lidén, Park McArthur och Morag Keil.

IV. Förintelse och skräp:

Här skiftar vi perspektiv från hela objektet till dess fragmenterade rester, och studerar skräpets betydelse i förhållande till miljön. Från Robert Smithsons idé om ruins in reverse ("omvända ruiner") till Jason Dodges golvbaserade skräpskulpturer som förändrar vår föreställning om läsande, och Lucie Stahls skannade bilder av föremål som ifrågasätter materiella relationer.

V. Minne, miljö, resonans:

Vi begrundar hur objekt kan användas för att skildra historier eller sociala förhållanden av såväl personlig som allmän art; hur de kan användas för att förmedla en resonant[JS4] mening som varken finns inskriven i språket eller i överflödiga fakta. Paul Thek; Cathy Wilkes; Danh Vo.

Kursens genomförande

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

I förekommande fall skriver de studerande en kort text som bedöms av ansvarig lärare.

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

Grundläggande behörighet

Prov/moment för kursen KONB74, I spåren av Readymaden

Gäller från H19

1901 I spåren av Readymaden, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd