Konstnärliga fakulteten

KONT27, Vakna? Sömn, soma, ateljén i vårt huvud, 3 högskolepoäng

Wake Up? Sleep, Soma, a Studio in Our Head, 3 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen Konsthögskolan 2022-12-15 att gälla från och med 2023-01-16, vårterminen 2023.

Allmänna uppgifter

Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Konsthögskolan i Malmö.

Valbar kurs inom MFA-programmet i fri konst (KAFKO).

Undervisningsspråk: Engelska

Huvudområde	*Fördjupning*
Fri konst	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 Woman Sleeping (Sovande kvinna, 1981) tolkar Liz Magor Constantin Brâncuis berömda skulptur Muza adormit (Sovande musa, 1910). Magor konstaterar att kvinnliga konstnärer mycket länge har ”sövts ner” och kämpat för att vakna, och i fotomontaget förknippas passiviteten i det vackra huvudet av Brâncui med ett rum för

utveckling av konstnärskap – en ateljé. Som när hon säger att långsamhet är en metod, ett annat tempo för tänkande, rörelse och produktion. Och kanske också ett sätt att hantera en brutal konstmarknad.

I en utforskning av konstnärliga praktiker – konstnärskap – tar seminariet avstamp i ”sömnen” och dess koppling till olika slag av uppvaknande och till möjligheten att utveckla en mångfald nyanser av uppmärksamhet. En annan utgångspunkt är kroppen, soma, i konstnärliga experiment och projekt. Växlingar och genomsläppligheter mellan sömn och uppvaknande formar omärkligt våra liv. Arbetsprocesserna undersöks utifrån konstaterandet att konst förkroppsligar och förnyar vår medvetenhet, och vi frågar oss vad som arbetar i den ateljé som är vi.

Biologiska rytmer av aktivitet och vila har en social och politisk historia. Både sömnens tidslängd och uppbyggnad har faktiskt styrts av normer som avlöst varandra. Jonathan Crarys bok 24/7: Late Capitalism and the End of Sleep handlar om de politiska investeringarna i ett föregivet oexploaterat fenomen som sömnen. Roger Ekirch har i sin forskning om ”segmenterad sömn” i förindustriella samhällen påträffat långsiktiga politiska ambitioner kring sömn och avslöjat sömnlöshet som en uppfinning. Hans forskning har gett upphov till fältet sömnstudier. I moderniteten vill vi att kroppen ”återvinns” under natten. I vår samtida värld är sömnstörningar en ideologi som odlas och exploateras. Samtidigt sover de ekonomiskt svagaste av oss utomhus i storstäder världen över.

Att somna blir en utväg, och en motståndshandling – mot principerna i den blinda exploatering som styrt planeten, mot de kommersiella marknadernas ständiga lockelser, mot socialiseringen och dess ordning, mot en brutal verklighet. Men ibland också en lyx.

Konst fungerar ibland som en reaktivering av sömn, en form av hallucinatorisk upplevelse som bäddar in betraktarens kropp i montage av ljud, hägrande bilder, sammanflätade med berättelser, som i biografens projektionssalong och den svarta kuben idag. Vi tittar närmare på experimentella praktiker som är mer direkt inriktade på en somatisk metod som betonar vår nära samhörighet med andra levande organismer på vår planet. Liksom antropologin idag ifrågasätter de motsatsen mellan natur och människa och tillbakavisar människans ägarskap över planeten, strategier som till exempel provats på av Viveiros de Castro och Philippe Descola. Vilans dagliga kretslopp är vår privata vinter, när vi är mest i fas med planetens och övriga arters rytmer, samt med det okända i vårt inre. Det finns kanske kraft i den motsägelsen.

Sömn alstrar olika grader av närvaro och får vårt medvetande att kretsa kring känslor, fakta, glömda eller förträngda upplevelser, hallucinationer och uppfinningar. Vi kommer därför att studera sömnen som en livsprocess, en ateljé i våra huvuden och kroppar, en somatisk ingång till det levande.

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 KONT27, Vakna? Sömn, soma, ateljén i vårt huvud

Gäller från V23

2301 Vakna? Sömn, soma, ateljén i vårt huvud, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd