Tecken: 10 832

TENTAMEN
KONSTVETENSKAP I: VISUELLA STUDIER
DELKURS 2
EXPONERINGSKURSER
KV1420
STOCKHOLMS UNIVERSITET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning 1

Inledning 3

Analys 3
2.1 Peter Buggenhout, *"The Blind Leading the Blind"* 3
2.2 Den vita kuben 4
2.4 Kulturell kartografi 5
2.4.1 Differentiation 5
2.4.2 Narration 6
2.4.3 Evaluation 6

Slutsats 7

Källförteckning 8

INLEDNING

Essän har som syfte att analysera exponeringen av *Peter Buggenhouts utställning Caterpillar Logic II, på Gladstone Gallery i New York. Verket "The Blind Leading the Blind" har fått mig att reflektera kring definitionen av konst och skulptur, samt galleriets och den vita kubens inflytande. Essäns syfte är att undersöka hur exponeringsformen påverkar konstverkets upplevelse och tolkning.*

ANALYS

Peter Buggenhouts "The Blind Leading the Blind"

"The Blind Leading the Blind #66" och "The Blind Leading the Blind #67". Peter Buggenhouts "dust pieces" under utställningen Caterpillar Logic II, på Gladstone Gallery i New York (2014).

Denotationer

Utställningen Caterpillar Logic II exponerar två storskaliga skulpturella installationer konstruerade med organiska och oorganiska material (av hushållsdamm, hår, trä, polyuretan, skum, aluminium, polyester, polystyren). Verken är konstruerade med förbrukat industrimaterial och skräp som är täckta med en hud av damm.

Konnotationer

Verkets avsaknad av representation genererar associationer till det främmande, där referenser endast finns i den imaginära filmens scenografi. Verkets stora skala möjliggör upplevelsen är gå in i annan värld. Något utomjordiskt, en dystopi, en katastrof, en förlorad struktur och en möjlig framtid. Lagret av damm skapar en ram för tid. Aspekten av tid får mig att känna mig som en tidresenär som betraktar apokalypsens förödelse utan att ha varit delaktig i den. Det sterila vita rummets

påtagliga närvaro avbryter scenografins associationer och definierar installationen som konst.

Upplevelsen förskjuts när jag närmar mig skulpturen för att betrakta dess detaljer. Skulpturen är konstruerad av *förbrukat industrimaterial och skräp som fråntagits sin ursprungliga funktion. Objekten saknar visuell representation och är reducerade till dess material.* Avfallet beskrivs av Georges Bataille som ett material som dras tillbaka från sitt ursprungliga tillstånd och har tappat sin form och mening.[1]

Verken refererar till målningen *"The Blind Leading the Blind"* av Pieter Bruegel den äldre. Målningen föreställer en grupp blinda män som leder varandra genom en by. Målningen utgår ifrån ett citat i bibeln (Matthew 15:14)[2]. Gladstone Galley beskriver referensen:

"Liksom Buggenhouts arbete visar den här målningen en scen som till en början verkar vara kaotisk – fylld med famlande, riktningsfria figurer – men vid närmare granskning avslöjas att ha en intern logik och process..."[3]

Samtidigt som verkets koncept och titel refererar till måleriet och konsthistorien undviker *Buggenhout* att jobba med visuella symboler och referenser.[4]
Peter Buggenhout avstår att arbeta med material som visuellt refererar till skulptural tradition *som exempelvis* brons eller marmor. Hans skulpturer saknar även klassisk form och presentation (ex. avsaknad av piedestal).

Den vita kuben

Den vita kuben har blivit en central symbol inom den moderna konsten. Den vita kuben beskrivs som ett avskalat rum med vitmålade väggar. Ofta har rummet ljuddämpande golv, kontrollerad belysning med få fönster och dörrar.[5]

Besökarna till utställningen på Gladstone Gallery rörde sig sansat runt i lokalen. Trots att inga markeringar eller skyltar var uppsatta höll betraktarna ett avstånd till konstverken. Vi människor har sociala koder och inlärda beteenden anpassade för olika sammanhang. Betraktaren intar ett nedtonat beteende när de befinner sig i den vita kubens kontext. I klassiska modernistiska gallerier, liksom i kyrkor, förväntas besökare att uppträda på ett visst sätt. Den vita kuben främjar en

[1] https://www.mutualart.com/Exhibition/Peter-Buggenhout–Caterpillar-Logic-II/3AD1C81C6A755D17
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Leading_the_Blind
[3] https://www.mutualart.com/Exhibition/Peter-Buggenhout–Caterpillar-Logic-II/3AD1C81C6A755D17
[4] https://www.youtube.com/watch?v=ST6jOfslEvg
[5] B. O´Doherty, *Inside the White Cube: Notes on the Gallery Space*. S.15

uppfattning om att vi är andliga varelser, vilket leder till en förlust av individens intressen till förmån för gruppens.[6]

Presentation av konstverk är avgörande för hur vi tolkar deras betydelse och värde. Undersökningen av sambandet mellan konstverk och det rum där de presenteras är centralt för vår förståelse av konst.[7] Ramen, eller kontexten påverkar alltid läsningen av ett konstverk. Det fysiska sammanhanget för ett konstverk är aldrig neutralt eller passivt. Den vita kuben är nu en väletablerad konstruktion för både modernistisk och postmodern konst.[8] Det är i detta rum som konstverk isoleras från yttre distraktioner, vilket skapar en särskild atmosfär där konst kan upplevas som "konst".[9]

Traditionell skulptur är normalt figurativ och horisontell.[10] ”The Blind leading the Blind” motsätter sig skulpturens normer genom att visuellt sakna representation, val i av material klassisk form och presentation, (ex. saknar piedestal). Före modernismen var skulpturen platsbunden i form av monument. På samma sätt som kulturen är bunden till sin historia förhåller sig skulpturen till denna förlust av plats.[11] ”The Blind leading the Blind” är inte en platsbunden skulptur. Jag ställer mig däremot frågande till om konstverket skulle fungera utanför den vita kuben. Verkets koncept, utformning, avsaknad av visuellt skulpturella normer genom representation och presentation, kräver en kontext som definierar konst och skulptur. Verket är inte bunden en specifik plats men den är bunden konstens strukturer.

Kulturell kartografi

I kapitel ”Cultural Cartography of the Museum ur boken ””Interpreting Art in Museums and Galleries” diskuterar Christopher Whitehead museets roll inom konst och kultur. Tillhörighet till en kultur ger oss tillgång till gemensamma ramverk eller "kartor" av mening som vi använder för att förstå och placera saker i världen. Dessa ramverk hjälper oss att formulera idéer och kommunicera betydelser. Museer spelar en central roll i skapandet av sådana delade kartor, det vill säga hur museer organiserar och representerar kulturell kunskap.[12]

”The Blind Leading the Blind” ställs ut på ett privat galleri. Det privata utställningsrummet har en annan målsättning än ett museum. Även om ett privat konstgalleri och ett konstmuseum styrs av olika faktorer samverkar de inom

[6] T. McEvilley. *Introduction.* B. O´Doherty, *Inside the White Cube: Notes on the Gallery Space*. (Stockholms Universitet /Athena) S.10
[7] B. O´Doherty, *Inside the White Cube: Notes on the Gallery Space*. (Stockholms Universitet /Athena) S.14
[8] M. Hedlin Hayden. *Out of Minimalism: The Referatial Cube: Upsetting the white cube: a corporeal critique*. (Stockholms Universitet /Athena) S.59
[9] B. O´Doherty, *Inside the White Cube: Notes on the Gallery Space*. (Stockholms Universitet /Athena) S.14
[10] R. Krauss. *Sculpture in the Expanded Field*. October, vol. 8, Spring 1979, s.33. MIT Press. (Stockholms Universitet /Athena)
[11] R. Krauss. *Sculpture in the Expanded Field*. October, vol. 8, Spring 1979, s.30, 34. MIT Press. (Stockholms Universitet /Athena)
[12] Whitehead. *Interpreting Art in Museums and Galleries*. (Stockholms Universitet /Athena) S.23-24.

konstens gemensamma ramverk. I analysen utgår jag ifrån Whiteheads teori, gällande Differentiering, Narration och Evaluering, som diskussionsunderlag.[13]

Differentiering

Differentiering handlar om hur museer klassificerar och kategoriserar objekt och kunskap. Det innebär att man skapar distinkta kategorier (som arkeologi, konst och etnografi) för att organisera och förstå föremål. Dessa kategorier är inte fasta utan förändras över tid beroende på diskurs och politiska val. Differentiering formar hur vi uppfattar och tolkar konst och kultur.[14]

Differentiering, eller särskiljning diskuterar frågan som sannolikt är lika gammal som konsten självt: Vad är konst? Peter Buggenhouts strävan att skapa objekt som visuellt inte refererar till något annat än sig självt sig själv bidrar till den eviga dialogen kring konstens och skulpturens definition. Vad är det som definierar verket till konst? Kan ett objekt vars visuella ambition är att inte referera till någonting annat än sig självt, och som således saknar visuell representation, symboler och referenser inom skulptur, vara skulptur. Det som jag anser definierar Buggenhouts alster är i dess koncept, och i den dialog han för med skulpturens och konstens historia.[15]

Narration

Narration syftar på hur berättelser konstrueras genom placeringen av objekt inom museer. Utställningar kan ordnas kronologiskt eller tematiskt, vilket påverkar besökarnas upplevelse och förståelse. Genom att gruppera objekt på olika sätt kan museer skapa narrativa strukturer som ger djupare insikter i kulturella och historiska sammanhang.[16]

Utställningens narrativ utgörs främst av kuratorns tolkande berättelser. Gladstone Gallerys varumärke bidrar även till den utställda objektens narrativ. Vi lever idag i en varumärkeskultur. Varumärkeskultur refererar till hur varumärken påverkar och formar vår identitet, livsstil och sociala interaktioner. I dagens samhälle är varumärken inte bara produkter, utan symboler för värderingar och livsstilar.[17]

Evaluering

Evaluering handlar om hur betydelse och värde tilldelas objekt i ett museum. Detta sker genom deras presentation och kontext. Hur ett objekt visas, dess placering och omständigheterna kring utställningen påverkar hur besökare uppfattar dess betydelse. Evaluering är en relationell process där objektets värde bestäms i förhållande till andra objekt och den övergripande berättelsen som museet vill förmedla.[18]

---

[13] C. Whitehead. *Interpreting Art in Museums and Galleries*. (Stockholms Universitet /Athena) S.23-35.
[14] C. Whitehead. *Interpreting Art in Museums and Galleries*. (Stockholms Universitet /Athena) S. 24-26
[15] R. Krauss. *Sculpture in the Expanded Field*. October, vol. 8, Spring 1979, (Stockholms Universitet /Athena) s.30. MIT Press.
[16] C. Whitehead. *Interpreting Art in Museums and Galleries*. (Stockholms Universitet /Athena) S. 26
[17] M. Sturken, L. Cartwright. *Practices of Looking*. 3 uppl. (Oxford University Press, 2017) s. 257-260.
[18] C. Whitehead. *Interpreting Art in Museums and Galleries*. (Stockholms Universitet /Athena) S. 26-29

Konstverken visades i en separatutställning, men verken grupperas och ställs även i relation till tidigare utställningar på galleriet. Gladstone Gallery i New York är ett av världens mest välrenommerade gallerier. Min upplevelse, när jag träder in på en separatutställning på ett av världens mest aktade gallerier, är att jag kommer att ta del av samtidskonst av stor betydelse. Kontexten har en inverkan betraktarens tolkning och värdering av ett konstverk.

SLUTSATS

Analysen av *"The Blind Leading the Blind " visar på hur* sammanhanget, samspelet mellan objektet och dess exponering, påverkar både tolkning och värdering av ett verk. Verkets koncept, utformning, avsaknad av visuellt skulpturella normer genom representation och presentation, kräver en kontext som definierar skulptur. Skulpturen är inte bunden en specifik plats men den är bunden konstens strukturer. Buggenhouts alster definieras i dess koncept, och i den dialog han för med skulpturens och konstens historia. *"The Blind Leading the Blind"* utmanar den traditionella uppfattningen om konst genom att rucka på konsttraditionens barriärer och omdefiniera vad konst kan vara.

KÄLLFÖRTECKNING

B. O´Doherty, Inside the White Cube: Notes on the Gallery Space. (Stockholms Universitet / Athena)

M. Hedlin Hayden. Out of Minimalism: The Referatial Cube: Upsetting the white cube: a corporeal critique. (Stockholms Universitet / Athena)

R. Krauss. "Sculpture in the Expanded Field." October, vol. 8, Spring 1979, MIT Press. (Stockholms Universitet / Athena)

C. Whitehead. Interpreting Art in Museums and Galleries. (Stockholms Universitet / Athena)

M. Sturken, L. Cartwright. *Practices of Looking*. 3 uppl. (Oxford University Press, 2017)

https://www.mutualart.com/Exhibition/Peter-Buggenhout–Caterpillar-Logic-II/3AD1C81C6A755D17

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Leading_the_Blind

https://www.youtube.com/watch?v=ST6jOfslEvg