

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR SKOLOR VÅREN 2011

INVESTIGATIONS OF A DOG
PERFORMANCEXIBITION

David Hammons, *African-American Flag*, 1990

MAGASIN 3
HARD TO FIND. EASY TO LOVE.

Inspirationsmaterial för högstadie- och gymnasielärare och elever

Fakta, frågeställningar, diskussionsämnen, övningar och tips i anknytning till utställningarna på Magasin 3 Stockholm Konsthall vårsäsongen 2011: *Investigations of a Dog*, 17 februari – 29 maj och *Performancexhibition* med start 10 februari och avslut 8 maj. Övningarna kan användas i enskilda skolämnen (svenska, bild, musik, samhälle, historia, filosofi) eller ämnesövergripande.

Inspirationsmaterialet är idémässigt framställt och producerat av konstpedagog Anna-Stina Ulfström i samarbete med Magasin 3.

INVESTIGATIONS OF A DOG

Verk från FACE-samlingarna

Curator: Tessa Praun

Utställningen *Investigations of a Dog* är sammanställd av nätverket FACE – Foundation of Arts for a Contemporary Europe. Gruppen består av de fem privata konstinstitutionerna DESTE Foundation, Aten (Grekland), Ellipse Foundation, Cascais (Portugal), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin (Italien), La maison rouge – Fondation Antoine de Galbert, Paris (Frankrike) och Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Investigations of a Dog har fått sin titel från en novell av Franz Kafka (1922) och visar verk från de fem institutionernas samlingar.

Utställningen innehåller ett 50-tal verk av 36 konstnärer: Vasco Araujo, Virginie Barre, Philippe Bazin, Mircea Cantor, Maurizio Cattelan, Roberto Cuoghi, Mark Dion, Gardar Eide Einarsson, Urs Fischer, Fischli & Weiss, Claire Fontaine, David Hammons, Annika von Hausswolff, Thomas Hirschhorn, William Kentridge, Kimsooja, Jeff Koons, Sigalit Landau, Sherrie Levine, DeAnna Maganias, Mark Manders, Esko Männikkö, Marepe, Paul McCarthy, Boris Mikhailov, Bruce Nauman, Cady Noland, Martin Parr, Navin Rawanchaikul, Aurel Schmidt, Gregor Schneider, Lara Schnitger, Santiago Sierra, Lorna Simpson, Stephane Thidet, Kara Walker.

Fem författare från fem olika länder har fått i uppdrag att för utställningskatalogen skriva en egen text inspirerad av Franz Kafka. Magasin 3 bjöd in författaren Jonas Hassen Khemiri som bidragit med en ny specialskrivna novell till publikationen för utställningen.

FACE: FOUNDATION OF ARTS FOR A CONTEMPORARY EUROPE

Fem europeiska stiftelser enas till förmån för samtida konst:

FACE består av fem icke-vinstdrivande stiftelser med publik verksamhet som stödjer konstnärlig verksamhet och som aktivt deltar i den samtida kulturen. Gruppen vill stötta konstnärer genom att erbjuda möjligheter till produktion och presentation av nya verk. Initiativet bidrar även till att bredda och stärka respektive institutions verksamhet genom ambitiösa internationella projekt. FACE presenterades i Europaparlamentet i Bryssel under 2008.

Den 21 oktober 2009 öppnade den första utställningen i detta samarbete: *Investigations of a Dog – Verk från FACE-samlingarna*. Utställningen kommer att visas på FACE-gruppens samtliga fem institutioner.

FRANZ KAFKA

Utställningens titel *Investigations of a dog* och teman i utställningen bygger på en novell med samma titel skriven av den tjeckiske författaren Franz Kafka.

Franz Kafka föddes 3 juli 1883 i Prag i dåvarande Österrike-Ungern (idag i Tjeckien) och dog 3 juni 1924 i Kierling i närheten av Klosterneuburg, Österrike, endast 41 år gammal. Kafka var en tyskspråkig författare. Kafka var vid sin död inte någon känd författare och bara några få noveller publicerades under hans livstid. De romaner som Kafka har blivit mest känd för publicerades efter det att han hade gått bort.

Kafkas huvudverk utgörs av tre romaner, eller romanfragment, *Processen*, *Slottet* och *Den försvunne*, ett stort antal noveller, liksom brevväxlingen med Felice Bauer och Milena Jesenská.

Till stor grund för den så kallade kafkastämningen ligger Franz Kafkas känsla av utanförskap. Eftersom han var tyskspråkig var han utanför den tjeckiska kulturen, på grund av att han var jude var han utfrysad ur stadens

tyska koloni och eftersom han inte var troende stod han även utanför det judiska församlinglivet. Det sägs att Kafkas relation till fadern var komplicerad och smärtsam.

En av Kafkas mest kända romaner är *Processen*, en surrealistisk roman som handlar om Josef K som vaknar upp en morgon och häktas utan att få reda på orsaken eller vilket brott han anklagas för.

I boken får man som läsare följa Josef K:s väg genom labyrintherna i domstolarna och det absurda rättssystemet. Romanen kan läsas som en symbolisk beskrivning av individens rättslöshet, kanske en projicering av Kafkas skuld känslor över den juridiska patriarkalism han fostrats in i eller en allegori över hur obegripligt livet är. 1962 gjordes en filmatisering av *Processen* av den kända regissören Orson Welles.

I novellen *Investigations of a Dog / En hunds forskningsarbete* får man som läsare följa en valp som lider av identitetskris vilket får honom till att ifrågasätta och undersöka sin egna natur- hundens innersta väsen och vad det innebär att vara en hund. Rollfigurens mer introverta karaktär skiljer sig från de andra hundarna som gladeligen lever sina liv utan större bekymmer. Rollfigurens strävan efter att ta reda på sitt ursprung för honom slutligen till samhällets yttersta gräns där han ses som en främling. Utanförskapet får honom paradoxalt nog att känna kärlek för sina jämlingar.

De teman som behandlas i Kafkas novell ligger som inspiration för urvalen av de verk som visas i utställningen. Konstnärerna i utställningen reflekterar över och undersöker olika centrala teman i dagens samhälle så som etnicitet, kön, postkolonial identitet, religiösa konflikter, ekonomiska orättvisor, konsumtion och relationen mellan minne och nutid.

IDENTITET

Identitet är ett återkommande tema inom konsten. Frågor om vad och hur vi skapar vår identitet har länge intresserat filosofer, vetenskapsmän och psykologer. Kafkas novell *Investigations of a Dog* och Kafkas verk i stort handlar bland annat om identitetssökande. Valpen i Kafkas novell lider av en identitetskris och ifrågasätter och undersöker sin egen natur och vad det innebär att vara hund.

På latin betyder identitet "densamme", "total överensstämmelse". Men vad är identitet? Identitet handlar inte bara om identifikation utan handlar också om vad en människa består av och hur hon samspelar med och upplever andra. En del tror att alla människor bär på en inre, ursprunglig sann kärna som formar en som person, andra hävdar att identitet är en konstruktion, något som formas socialt och skapas och förändras hela tiden genom olika handlingar och berättelser.

Diskutera:

Vad är identitet?

Hur formas vi som människor?

Finns det någon inre kärna som är det sanna jaget?

Är identitet en konstruktion?

KULTURELL IDENTITET

Kimsooja som medverkar i vårens utställning är en sydkoreansk konstnär bosatt i New York som i sina verk iaktar hur individen ställs inför en värld i utveckling och lånar traditionella former och fyller dem med med mening. Ett återkommande material i hennes verk är "bottari" – som är ett traditionellt koreanskt tygknyte som används för att bära personliga tillhörigheter i, särskilt på långa resor eller när man flyttar. Kimsoojas verk *Bottari Truck* från 2005, som visas i utställningen, består av en liten lastbil som är överlastad av fastspända bottari/tygknyten.

Verket väcker frågor om kulturell identitet och vad som händer med ens identitet och bakgrund när man lämnar sitt hemland. Går det att lämna sitt ursprung och är kulturell identitet kopplad till en plats? Vad bär man med sig från sin bakgrund och sitt hemland och hur formas det hur man är som person?

Kimsooja, *Bottari Truck*, 2005. Bakom syns: Navin Rawanchaikul, *Fly With Me To Another World (Dedicated)*, 1999. Foto: Christian Saltas

Navin Rawanchaikul, även han en av de medverkande konstnärerna i utställningen är född av indiska föräldrar, uppvuxen i Thailand och numera delvis bosatt i Japan. Hans verk är inspirerade av den thailändska metoden och seden att måla skyltar och reklamplanscheringar och suddar ut gränsen mellan traditionell handgjord kommersiell produktion och konst. I målningen *Fly With Me To Another World (dedicated)* från 1999, som visas i utställningen, återges konstnärernas Inson Wongsmans scooterresa som han genomförde 1962 och gick från Thailand till Italien. Resandet blir ett sätt att korsa gränser och länder men också ett avskaffande av estetiska och politiska hierarkier.

Rawanchaikuls konst visar på att kulturell identitet inte behöver ha ett ursprung utan kan vara global från början. Genom att resa mellan kulturer, historier och tid skapas ens identitet om och om igen.

Diskutera:

Vad är kulturell identitet?

Finns det en kollektiv identitet? En gemensam identitet? Kan identitet skapas tillsammans?

Är sökandet en del av identiteten?

Formas identitet genom våra val, åsikter och livsstil?

ORÄTTVISOR OCH UTANFÖRSKAP – (NÄR DET PRIVATA BLIR POLITISKT)

Utanförskap är ett överliggande och återkommande tema/utgångspunkt i Kafkas romaner och noveller. I *Investigations of a Dog* får vi som läsare följa rollfigurens undersökningar och utanförskap. Utanförskapet i *Investigations of a Dog* ger rollfiguren perspektiv till sin omvärld och de händelser som omger honom. Utanförskap kan också leda till orättvisor, maktmissbruk och våld.

En del av verken i vårens utställning undersöker och behandlar utanförskap och orättvisor som till exempel Kara Walkers verk *Untitled* från 2005 som består av utklippta stereotyp formade pappersfigurer vars siluetter avspeglas på utställningsrummets väggar och som spelar upp olika bisarra och chockerande panoramor. Siluettspelet påminner om 1800-talets gatuunderhållning som visade upp nedvärderande bilder av svarta människor. Vid första anblick kan bilderna ses som lekfulla och ofarliga men vid en närmare titt utskiljs berättelser om maktövertagande och våld och tankar kring samtida afrikansk-amerikansk identitet, etnicitet, genus, våld och orättvisor väcks.

Kara Walker, *Untitled*, 2005.

Den sydafrikanska konstnären William Kentridges verk lyfter frågor om sydafrikas historia och apartheid. Genom att använda en flödande berättarteknik i form av koltecknings-animation där teckningarna delvis suddas ut och ritas om vävs dåtid, nutid och framtid samman. I verket *History of the Main Complaint* från 1996, möts vi av entreprenören Soho som ligger på sin dödsbädd, när symboler från hans byråkratiska makt, samma symboler som orsakar hans ångest, kommer upp till ytan. Ofta i Kentridges verk blir det privata politiskt och skildrar på ett starkt sätt de orättvisor som fortfarande existerar i Sydafrika.

Diskutera:

Vad är utanförskap?

Hur kan utanförskap uttryckas i bild eller text?

Hur kan orättvisor uttryckas genom konst?

POLITIK OCH AKTION

Delar av utställningens verk är mer eller mindre tydligt politiska och väcker olika frågor hos betraktaren. Vissa verk lockar till aktion medan andra ställer frågor.

Den spanska konstnären Santiago Sierra, som ställdes ut på Magasin 3 våren 2009 och har ett verk med i vårens utställning, arbetar med att skapa kritiska aktioner som analyserar samhällets orättvisor. När Sierra ställde ut på Magasin 3 genomfördes en aktion i form av en performance utanför konsthallen. Aktionen bestod i att en person blockerade en rad med lastbilar. Att skapa ett hinder som bryter av eller underminerar föremålets eller företeelsens normala funktion är en återkommande strategi i Sierras arbeten. I utställningen visas videodokumentationen av denna aktion och går under titeln *PERSON OBSTRUCTING A LINE OF CONTAINERS*. Verket belyser genom transport och utbyte av varor att det kapitalistiska systemet har en större rörelsefrihet än människor.

I Sigalit Landaus videoverk *Barbed Hula* från 2000, möts vi som betraktare av en person som står och rullar en rockring runt sin nakna kropp. Personen i videon är Landau själv och rockringen är inte gjord av färgglad plast utan taggtråd. Landau använder ofta sin egen kropp i sina verk, i *Barbed Hula* blir konstnärens nakna kropp bärare av en politisk och social handling. Akten som äger rum på en strand i Tel Aviv blir till en dödlig ritual, de människor som passerar förbi förblir likgiltiga. Verket väcker frågor om ansvar gällande offer och gärningsmän och taggtråden för tankarna till den konfliktsituation som plågar området.

Den rumänska konstnären Mircea Cantor visar på en annan slags aktion i sitt verk *The Landscape Is Changing*, 2003. I en videodokumentation av en performance iscensätter en grupp människor en tyst protestmarsch genom Tirana, Albaniens huvudstad bärande demonstrationsplakat med spegelytor som reflekterar fragment av den verklighet som omger dem. Albanien är ett före detta kommunistiskt land där demonstrationer fortfarande är starkt förknippat med propagandaparader för den forne diktatorn Enver Hoxha. Genom Cantors aktion byts kopplingen till de traditionella demonstrationernas konstruktion och egensyfte.

Claire Fontaine är en konstnärsgrupp bestående av två Paris-baserade konstnärer som ofta arbetar med så kallad ready-made, vilket betyder att konsten är gjord av vardagliga, oftast massproducerade föremål som väljs ut och används i ett konstsammanhang. Verket *Strike V. 11*, 2005–2007, som visas i utställningen består av en neonskylt med texten "Strike". Neonskyltar och ljusrör syns oftast på offentliga platser som fabriker eller kontor och i reklamskyltar. Fontaines verk leker med besökarnas förväntningar på så vis att när de närmar sig verket stängs ljuset av i skylten, som om själva skylten i tysthet strejkar i publikens närvaro. Ljusrören kan också härledas till de plaster som ofta förekommer i Kafkas texter och kan förknippas med institutionell makt.

Diskutera:

När blir konsten politisk?

Vad är viktigast i ett konstverk, innehållet eller formen?

Vilket verk i utställningen är mest politiskt och varför?

Är våra åsikter en del av vår identitet?

Kan vi ändra oss själva som personer genom en handling?

HUR VI TOLKAR VÅR OMVÄRLD

Mark Dion, *Les Nécrophores – L'Enterrément (Hommage à Jean-Henri Fabre)*, 1997

Vem bestämmer vad som ska visas på ett museum? Hur styrs vår uppfattning om världen och det samhälle som vi lever i? Vem bestämmer och hur bestäms vilka föremål som ska bevaras till omvärlden? Hur skrivs vår historia? Vad är kunskap? Detta är frågor som berörs i några av verken som ingår i vårens utställning.

Den amerikanska konstnären Sherrie Levine har sedan 1980-talet arbetat med "appropriationskonst" – ett kritiskt återbruk av bilder från massmedia och konsthistorien, vilket syftar till att visa på i vilken utsträckning bilder är beroende av hur de används och i vilket sammanhang de visas i. I Levines mest kända verk *Fontaine* från 1991, har hon låtit förgylla en pissoar i brons, likt den som den kända ready-made-konstnären Marcel Duchamp ställde ut 1917. Duchamps *Fontaine* är en riktig pissoar som han lyfte in i ett konstsammanhang och på så vis ifrågasatte hela konstbegreppet. Det Levine gör genom att förgylla ett så välkänt konsthistorisk nyckelverk är att ifrågasätta konstens värde. I *Body Mask* från 2007, som visas i utställningen, har hon låtit förgylla en traditionell Makondomask från Tanzania i brons. I sitt ursprungliga kulturella sammanhang bärs denna mask, föreställande en gravid kvinnas kropp av män under initiationsriter. Levine ifrågasätter förhållandet mellan maskernas rituella användning och deras roll som utställda objekt.

Vad händer när museet som idé, funktion och fysisk plats löses upp och öppnar upp för nya tolkningsmöjligheter? Den amerikanska konstnären Mark Dion använde sig av Helsingborgs Museers samlingar och sammanställde en ny utställning där föremålen fick nya sammanhang och öppnade upp till nya tolkningar. Dion byggde upp nya broar mellan museets traditionella roll som auktoritär utbildare och den nyare rollen som kunskapsförmedlare och underhållare. I utställningen *Investigations of a Dog* visas bl. a. hans verk *Les Nécrophores – L'Enterrément (Hommage à Jean-Henri Fabre)*, 1997, bestående av en upphängd död jättemullvad med asätande skalbaggar på ryggen, inspirerat av den självlärd 1800-tals vetenskapsmannen Jean-Henri Fabre som studerade entomologi (vetenskapen om insekter). Dion förvandlar en vetenskaplig gravyr över en dokumentation av ett av Fabres experiment till en monumental installation som speglar vetenskapens rationella metoder och även dess mer osakliga, irrationella influenser.

MAKT, KONSUMTION OCH MASSKULTUR

Våra liv och vårt sätt att leva påverkas av det samhälle vi befinner oss i och genom de handlingar som vi utför men även av de ting som vi konsumerar. Några av de konstnärer som medverkar i utställningen analyserar och reflekterar över det västerländska samhället, konsumtion och masskultur.

Paul McCarthy är en amerikansk konstnär vars verk analyserar och förvränger den amerikanska bildvärlden och dess ikonografi och driver den till ibland aggressiva och provocativa former. McCarthy lånar fragment från masskulturen och blandar upp den med konsthistoria. Disney-liknande karaktärer sätts in i bisarra sammanhang där våld och övergrepp blandas med mat och vätskor. McCarthy arbetade tidigare med performance som övergått till filmade performance som placeras inne i en scenografi eller installation. Han arbetar även med skulptur, film och fotografi. Verket som visas i vårens utställning heter *Pig* (2003) och är en silikonskulptur föreställande en sovande gris. Grisen återkommer om och om igen i McCarthy's konst och väcker associationer till orenlighet men även till mänsklighet. McCarthy's *Pig* är en disney-liknande figur, ett mellanting mellan människa och djur, polerad och tillrättalagd.

Den engelske konstnären Martin Parr visar i utställningen en svit med 250 inzoomade fotografier tagna från vardagen. Bilderna föreställer olika detaljer från konsumtionsvaror tagna från dagens samhälle. I verket med titeln *Common Sense*, 1999, presenteras dessa foton som en dokumentation av en fältstudie av vår tids handelsvaror. Parr är utbildad dokumentärfotograf men tittar vi på hans fotografier har de inte en dokumentär karaktär utan ser konstgjorda och iscensatta ut.

Paul McCarthy, *Pig*, 2003.

Diskutera:

Vad tror du grisen i Paul McCarthy's verk symboliserar?

Kan vi köpa oss lycka?

Påverkas vår identitet av de saker vi köper?

Vad är original och kopia inom konsten?

Förslag på övningar:

Dessa övergripande övningar kan kopplas till utställningens olika verk, konstnärer och teman.

1) Gör en gemensam "staffettberättelse" inspirerad av något av Franz Kafkas verk. Välj till exempel en del av inledningen till *Processen* ca 10–20 rader ned eller mitten i Jonas Hassen Khemiris kortnovell *Så som du hade berättat det för mig (ungefär) som vi hade lärt känna varandra innan du dog* och skriv en gemensam fortsättning. Varje person skriver 1–5 meningar var. Den första personen påbörjar fortsättningen av berättelsen, nästa person fortsätter där den som skrev innan och så vidare.

2) Försök att göra en berättelse utan början och slut. Fundera ut hur en handling skulle kunna utvecklas utan en tydlig kronologi. Inspireras av Kafka och surrealismen.

3) Gör en empirisk undersökning av din omgivning och den mänskliga naturen. Empiri bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment. Den utgår från erfarenheter, snarare än från i förväg uppställda teorier eller filosofiska resonemang. Förslag på forskningsämnen och områden: Tvättstugan, en skollektion, politisk debatt, buffé, reklamslag.

4) Arbeta i utställningen. En del av verken i utställningen är videoverk. Lär känna dem närmare och titta noggrannare genom att göra videokroki. Klassisk kroki är en skissartad teckning efter levande modell. En eller flera personer står i olika ställningar en viss tid. Det är sedan tecknarnas uppgift att hinna rita av personen/personerna innan de byter ställning. Det viktigaste är inte alla detaljer, utan det är formen man vill få fram. Välj till exempel William Kentridges videoanimation *History of the Main Complaint* och skissa snabbt av olika rörelser och bilder. Använd teckningarna som grund till att skriva en berättelse.

Säg till i entrékassan ifall ni ska göra videokroki.

5) Gör ett gemensamt tidsdokument/tidskapsel av vår samtid. Alla i klassen samlar ihop saker; bilder, tidningsurklipp, brev, kvitton, skriver ner minnen och intervjuar personer som får representera nuet. Placera alla hopsamlade saker i en kartong som sparas för eftervärlden, eller gör en utställning i skolan där alla sakerna presenteras.

Bonusmaterial

Kajsa Dahlberg är en svensk konstnär, aktuell med konstverket *Ett eget rum/Tusen bibliotek* som visades på Modernautställningen på Moderna Museet 2010. Verket består av ett tusental fotokopierade sidor från olika exemplar av Virginia Wolffs klassiker *Ett eget rum*. De kopierade sidorna från böckerna innehåller anteckningar och kommentarer som låntagare har gjort. Bokklottret blir till en gemensam berättelse som lever sitt eget liv.

På Göteborgs Konstmuseum visas konstnären Maja Hammréns videoverk *Storyteller – Journalisten som ville vara en björn* 19/1–27/3 2011. En video och tre lånade berättelser:

En från Tyskland 1946, en från Thatchers Storbritannien efter Falklandskriget, och ett utdrag ur Alice äventyr i sagolandet. Dessa ställs mot en video där radiojournalisten Eric Schüldt och konstnären Maja Hammarén diskuterar intervjuetoder och vad den prisbelönta radiojournalisten egentligen vill säga när han berättar att han vill vara en biodlande björn i stråhatt. Videon ställs även mot lånade texter av Stig Dagerman och punkbandet Crass. Alice möter en riddare, intrasslad i sitt eget komplicerade titelsystem, som sjunger en mycket mycket vacker sång som alla som hör antingen får tårar i ögonen av eller också...

Filmform är ett arkiv för video och konstfilm som har producerat ett läromedel för lärare och elever baserat på delar av deras videosamling. Läromedlet är uppdelat i fyra olika teman: "Catti Brandelius", "Identitet", "Bild och Ljud" och "Berättande och Tid". Samtliga texter och övningsförslag går att ladda ner gratis på Filmforms webbsida inom kort på: www.filmform.com. De olika paketen kan med fördel användas tillsammans med de urval videos som de är baserade på. Dessa går att hyra via Filmform. Pedagog: Anna-Stina Ulfström, Curator: Anna Linder.

Den 2 juni 2010 genomfördes en performance på Weld i Stockholm där ett tjugotal personer simultant läste upp Pär Thörns Röda Rummet, alfabetiskt.

Se Youtubeklipp från uppläsningen: www.youtube.com/watch?v=ISRljDek5k

Den svenska konstnären Pia Sandström, nu aktuell på Cabel Gallery i Helsingfors med utställningen "Crossing the water" 27/1–13/2 2011, arbetar ofta textbaserat. I utställningen kliver publiken in i en bok som har förvandlats till rumslig installation bestående av stora boksidor som hänger från taket. Den fiktiva handlingen öppnas upp för besökarna att ta del av och sjunka in i, Rummet fylls med en mängd olika möjliga berättarpositioner och perspektiv.

Info om utställningen: www.hiap.fi/index.php?page=305&abr=0&event=216

Pia Sandströms webbsida: www.piasandstrom.com

Tips!

Till utställningen *Investigations of a Dog* har fem nyskrivna noveller publicerats av författare från olika länder. Författarnas noveller är inlästa och går att lyssna till i Magasin 3 foajé. Samtliga noveller är inlästa på författarnas respektive original språk. Texterna finns tryckta i katalogen och Jonas Hassan Khemiris novell finns i en egen utgåva.

Den 10 mars 2011 kl 18.00 hålls en föreläsning av Hans Blomqvist om Franz Kafkas liv och verk på Magasin 3.

Judiska museet i Stockholm visar utställningen *Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare* 5 oktober 2010 – 13 mars 2011.

Culture Without Borders Foundation är en stiftelse som främjar samtal, debatt och aktiviteter som främst unga människors rätt att själva formulera sin identitet och samtidigt vara en del av samhällsgemenskapen. Stiftelsen är en fortsättning på The Jewish Culture Heritage Foundation som bildades 2005. Idén är att verka för ett mångfaldssamhälle genom att bland annat etablera skriparverkstäder för ungdomar, mentorsprogram för ungdomar med invandrarbakgrund och olika seminarieprogram.

Verk i utställningen av de konstnärer som nämns i inspirationsmaterialet kopplat till utställningen *Investigations of a dog*:

Mircea Cantor: *The Landscape is Changing*, 2003, Magasin 3, Stockholm Konsthall

Mark Dion: *Les Nécrophores – L'Enterrement (Hommage à Jean-Henri Fabre)*, 1997, Collection Antoine de Galbert, La maison rouge, Paris

Claire Fontaine: *Strike V.11*, 2005–2007, Collection Antoni de Galbert, La maison rouge, Paris

William Kentridge: *History of the Main Complaint*, 1996, Collection Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin

Kimsooja: *Bottari Truck*, 2005, Magasin 3, Stockholm Konsthall

Sigalit Landau: *Barbed Hula*, 2000, Magasin 3, Stockholm Konsthall

Sherrie Levine: *Body Mask*, 2007, Collection Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin

Paul McCharty: *Pig*, 2003, The Dakis Joannou Collection

Martin Parr: *Common Sense*, 1999, Collection Antoine de Galbert, La maison rouge, Paris

Navin Rawanchaikul: *Fly me To Another World (Dedicated)*, 1999, Collection Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin

Santiago Sierra: *PERSON OBSTRUCTING A LINE OF CONTAINERS*, 2009, Magasin 3, Stockholm Konsthall

Kara Walker: *Untitled*, 2005, Ellipse Foundation, Contemporary Art Collection, Cascais

PERFORMANCEXHIBITION

Curator: Richard Julin

Under våren 2011 bjuder Magasin 3 in ett antal konstnärer att göra nya verk som ligger någonstans mellan performance och utställning. Först ut är Erik Aalto a.k.a Sir Eric Beyond som den 10 februari intar Magasin 3 med *Antidote*. En performance som övergår i utställning den 17 februari. Senare under våren kommer koreografen och Cullbergstipendiaten Björn Säfsten att presentera en helt ny version av sitt verk *Corduroy de-constructed*. Därpå följer konstnärssduon Lundahl & Seidl med verket *The Infinite Conversation* gjort för Magasin 3.

10 februari – 6 mars *Antidote* Erik Aalto

14–17 april *Corduroy de-constructed* Björn Säfsten

5–8 maj *The Infinite Conversation* Lundahl & Seidl

PERFORMANCE

Performance, performancekonst eller performance art är en form av "levande konst". En performance uppförs "live" inför en eller flera åskådare. Konstnären regisserar och/eller uppträder.

Tre faktorer utmärker en performance enligt Wikipedia:

1. Den uppförs "live".
2. Den äger rum inför åskådare och emellanåt medverkar representanter för andra konstarter.
3. Den som uppträder är lika med konstnären. (vilket inte riktigt stämmer i alla lägen).

Ett annat gemensamt drag är gränsöverskridandet mellan olika konstinriktningar och performancekonsten är därmed en form av hybridkonst. Typiska teman och uttryck är exempelvis politisk aktion och rituell kroppslighet. Performancekonstens föregångare finns inom futurism, dadaism och surrealism där man försökte skaka om de rådande konstetablissemangen och sökte efter nya vägar för konsten.

Under 1950 och 60-talet började begreppet performance att användas, det var då oftast kopplat till det kroppsliga och hade en tydlig kroppslig förankring men skiljde sig från dans genom att det snarare ofta handlade om att gestalta en inre bild medan dans i större utsträckning handlar om rörelse och rytm. Många av de tidiga performanceartisterna var inte bara bildkonstnärer utan även dansare och musiker. På 1960–1970-talet var frågor om genus, kropp och politik i centrum av konstdiskussionen och då blev den kroppsliga performancekonsten återigen populär. En av de mest kända performanceartister som slog igenom under den tiden och som fortfarande är aktuell är Marina Abramovic.

ERIK AALTO

Erik Aalto arbetar med en mängd olika tekniker såsom video, måleri, objekt, installationer och performance. I sin konst undersöker han gärna politisk sociologi och de beslut som styr politiska beslut. Han har själv tagit beslutet att låta adla sig. "Det finns många märkliga påfund, adelskap är ett. Jag tänkte att jag skulle testa och det känns faktiskt bra" sa Erik i och med den presskonferens han höll i samband detta. Och så föddes Aaltos alter ego Sir Eric Beyond som med sitt band The Avant-Garde spelar känslig musik. Bandet har bland annat gjort en duett med Nina Persson. Namnet Beyond syftar till att vara bortom det som är så viktigt för många – att vara cool och spela musik, som Sir Eric är han "beyond that" och väljer istället att vara sårbar. I föreställningen *Sir Eric Beyond is dead!* som hade premiär på Stockholm comedy festival 4 september 2010, uppträdde den avlidne Sir Eric Beyond stående i sin kista som en person som svävade mellan verklighet och en annan dimension.

Erik Aalto är utbildad vid Konstfack i Stockholm och hade sin första separatutställning hos Galleri Natalia Goldin. Läs mer om Erik Aalto och hans alter-ego på: www.erikaalto.net/

BJÖRN SÄFSTEN

Björn Säfsten är en svensk dansare och koreograf från Umeå som bland annat koreograferat *Cuatro Estaciones* och *I say tomato and You don't even talk about vegetables*. Säfsten vann tävlingen *Koreograf 2007* som anordnades av Dansens Hus i Stockholm med verket *In Trembling Space* och 2009 fick han det prestigefyllda Birgit Cullberg-stipendiet.

På Magasin 3 kommer han tillsammans med fem dansare att genomföra en ny version av sitt verk *Corduroy de-constructed*, som uppfördes på Dansens Hus i Stockholm under oktober 2010. Under fem dagar kommer olika performances och experiment framföras baserade på material från verket *Corduroy*.

Björn Säfsten är utbildad på Balettakademien i Stockholm.

Läs mer om Björn Säfsten på: www.bjorn-safsten.com/

LUNDAHL & SEITL

Lundahl & Seidl är en konstnärsgrupp baserad i London och tillhör de mest uppmärksammade konstnärerna inom den yngre generationen. Förra året gjorde de bland annat ett omtalat besök på Weld. Lundahl & Seidl har visat verk i Duveen Galleries på Tate Britain under deras Late Tate koncept och de var inbjudna gästkonstnärer i "Punchdrunks" på BAC i London.

Under 2008 genomfördes det platsspecifika projektet *Work/Workshop* som var en performance med utgångspunkt i totalt mörker. Deltagarna blev ledda av en röst som hördes i de trådlösa hörlurar som de fick bära. Genom hypnos-liknande teknik påverkades deltagarnas upplevelser av rummet.

Under 2010–2012 genomför gruppen projektet *Symphony of a Missing Room* på ett antal olika museer i Europa. 2010 genomfördes projektet på Nationalmuseum där publiken bjöds in i ett virtuellt, temporärt, parallellt museum.

På Magasin 3 framförs det nyskapade verket *The Infinite Conversation*.

Martina Seidl är koreograf/konstnär-utbildad på Middlesex University (MA in Choreography with Performing Arts 2007), London, Academy of Arts and Design i Prag och på Laban Center i London. Vinnare av Fringe Report Award för bästa "dance performance" (2002) samt Simone Michelle award "for outstanding achievement in choreography", (2002). Christer Lundahl är curator/konstnär – utbildad på Konstakademien i Prag, Byam, Shaw School of Art (Central of Saint Martin) i London. Har arbetat tillsammans med bl.a. ArtLab och Szuper Gallery. Övriga medverkande är: Colin Mclean, Cassie Yukawa och Alice Richards.

Läs mer om Lundahl & Seidl: www.lundahl-seidl.com/

Bonusmaterial, tips och övningar:

Yoko Ono är en amerikansk/japansk konstnär som har varit verksam ända sedan 1960-talet. Hon arbetar ofta konceptuellt med performance och fluxus. Fluxus är en amerikansk konstgenre som bygger på instruktioner och aktioner där en skriftlig uppmaning kan tolkas eller utföras av någon annan. Ett av Onos mest kända verk är *Cut Piece*, som genomfördes första gången i Japan 1964, där publiken fick klippa av delar av Onos kläder från hennes kropp ända tills hon var helt naken. Verket har genomförts vid flera tillfällen och ställer frågor om livet, identitet, genus, sexism och ensamhet.

John Cage var en amerikansk kompositör och ljudkonstnär (1912–1992). Under 1930–40-talet komponerade han flera stycken för olika dansgrupper bland annat Merce Cunningham. Cage var starkt influerad av österländsk filosofi och skapande olika system för att komponera musik genom bland annat slump baserat på tankar kring Zen. Tillsammans med Morton Feldman, Christian Wolff, Earle Brown och David Tudor startade de gruppen *The New York School*, vilket kom att bli en tongivande grupp inom nutida konstmusik. Cage är kanske mest känd för sin "tysta" komposition *4,33*, som innehållande mer än fyra och en halv minut av tystnad. 1952 genomförde Cage en uppmärksammad föreställning vid Black Mountain Collage i USA som kom att bli synonymt med performance.

Carolee Schneemann är en amerikansk konstnär född 1933 som bor och arbetar i New York. Schneemann är en levande legend inom den feministiska performancekonsten. Hennes mest kända verk är *Meat Joy* och *Interior Scroll* från 1960–70-talet. I de tidiga verken använder hon sin nakna kropp som ett verktyg. I performance *Interior Scroll* läser hon upp en feministisk text framdragen ur sin vagina.

Marina Abramovic är en serbisk performancekonstnär som föddes i Belgrad 1946. Abramovic inledde sin karriär i början av 1970-talet. I sitt konstnärskap utforskar hon tiden och gränserna för människans fysiska och mentala potential. Människokroppen har alltid haft en central betydelse som tema och medium i Abramovics konst. 2010 hade Abramovic en stor utställning på MoMa i New York med titeln *The artist is present*. Vissa av hennes performances genomfördes live inför publik och kunde även följas i realtid på museets hemsida.

Catti Brandelius är en svensk performancekonstnär kanske mest känd för sitt alter ego Miss Universum. Filmform-arkiv för video- och konstfilm har utvecklat läromedlet *Videokonst – Vad är det?* Där ett av fyra delar består av ett material om Catti Brandelius. Materialet med infotexter, övningsförslag m.m går att ladda ner gratis på Filmforms webbsida inom kort: www.filmform.com

Den malmöbaserade konstnären Jenny Grönvall uppträder som den kitschiga Dolly Parton-inspirerade Peggy Sue Svensson. Hennes alter ego bor i en husvagn med rosa flames och har gjort en gigantisk trampolin i form av en rosa snopp med volanger. Läs mer på: www.trailerheart.org, www.jennygronvall.se

Alter ego

Alter ego är latin för det andra jaget. En person med ett alter ego har två identiteter. Alter egon är vanliga i litteratur, konst, tecknade serier och filmer.

Om du skulle ha ett alter ego, vad eller vem skulle du välja att vara? Lev dig in i och fundera över hur den personen skulle vara, tänk på till exempel namn, utseende, karaktärsdrag, hur personen rör sig och talar och vad alter egot äter till frukost.

Formulera ett brev, en berättelse, ett mejl eller twitterinlägg som om ditt alter ego skulle ha skrivit det.

Välj ut ett eller flera plagg och accessoarer som du tycker hör ihop med ditt alter ego. Gå till en second hand-butik eller låna från någon. Prova kläderna och accessoarerna och testa hur alter egot rör sig, sitter, går, talar och för sig. Arbeta i grupp och hjälps åt att dokumentera och göra porträttbilder av varandras alter egon.