B I O T O P I A

- Kunsten i det flydende felt / Art in the Wet Zone

Hvorfor beskæftige sig med kunsten i det flydende felt?

Det drejer sig om, at den forståelse af mennesket, der bygger på at vi har fuld kontrol over 'vores' verden og kultur, og 'os selv', er i krise.

Dette betyder ikke, at vi er ved at gå under eller forsvinde, men snarere at vi skal til at forstå mennesket, os selv, og vores rolle på en ny måde. Der er muligheder i krisen: Den åbner op for nye erkendelser og indsigter – samt, ikke mindst, nye måder at erkende og opnå indsigt på.

Dette involverer flere niveauer af den menneskelige 'sfære', hvoraf jeg kun kan komme ind på nogle af dem her: Kroppen, subjektet, kunsten og konteksterne.

Vi begynder med kroppen.

I det flydende felt er en krop ikke bare en krop. En krop er både fysisk og virtuel. Det kropslige er både tilstand og bevægelse, både tanke og følelse. Fast og flydende. Et paradoks for tanken – og for menneskevidenskaben.

Kroppen er ikke 'sig selv'. Den er ikke brugbar som generel referenceramme for at forstå verden. Kroppen er 'obsolete' siger Stelarc, og mener dermed at den som statisk entitet i en sjæl-og-krop dikotomi uden paradoksale implikationer og (selv)relationer, er antikveret. Outdated.

Der opstår en ny situation i det flydende felt. En transformativ bevægelse, der ifølge Brian Massumi er både affektiv (agerende fysisk) og sansende, synes at træde i dens sted. Eller: Burde. Det vender jeg tilbage til.

Det drejer sig derfor om at finde ud af, hvad der træder i stedet for kroppen. Eller snarere: hvad kroppen SÅ 'er' eller 'betyder'?

Stelarc lader til at insistere på, at der ikke findes dikotomier, når det drejer sig om kroppen. Kroppen er ikke noget vi kan forholde os til udelukkende som 'udefra' (eller 'indefra', for den sags skyld). Dette skyldes, at vi ER kroppe – hvilket igen betyder, at kroppen både er 'kød' og 'idé', når vi percipierer (den). Han taler derfor om kroppen, som en «physical experience of ideas» - en 'fysisk forestillingsproces' kunne det oversættes til. Brian Massumi, som i mine ører har forstået Stelarcs partikulære interesse for afkalkninger af vores begrebsapperat bedst af alle, beskriver det på denne måde: Kroppen, som er Stelarcs medium, er et 'sansende koncept'. (Massumi, 2002, s. 90)

The challange is to write the rejoining of body and thought that Stelarc performs. This requires the willingness to revisit some of our basic notions of what a body is and does as an acting, perceiving, thinking, feeling thing. (Massumi, s. 90)

Når vi siger krop siger vi altså også tanke. Og når krop og tanke kombineres, så kommer vi ind på spørgsmålet om subjektet.

Ifølge Massumi er perception og tanke et kontinuum hos Stelarc (p. 92). De to kan ikke adskilles, men er yderligheder i den samme proces. De er dog netop yderligheder, som vi er i stand til at benytte – gå til yderligheder, som man siger.

Det er et gennemgående træk ved kunstnere på BIOTOPIA: der bliver gået til yderligheder, men der bliver ikke gået over stregen.

Revital Cohen er ligesom Stelarc fascineret af de menneskelige organer. Især et særligt forksningsområde, der er fokuseret på at skabe kunstige nano celler til medicinske formål, har hendes interesse. Revitals værk på Biotopia beskæftiger sig med muligheden for, at anvende disse celler til at skabe et kunstigt organ som tillader mennesker at blive elektroniske organismer. Værket består af video-projektion (dokumentation) og tegninger af organet – den kunstige blindtarm.

Det er ofte filosofiske undersøgelser af 'os selv' udsat i en ny situation, som teknologien er med til at forstærke (men ikke skaber – det er betydelig mere kompleks affære, der gør at nye fænomener og repræsentationer udenfor den eksisterende repræsentationsramme, fremkommer (emergerer)).Vi vil aldrig være i stand til at se verden som een ting, eller opfatte den som et panorama, vi kan beskrive indenfor en fast ramme – og fra et statisk punkt. Tingene bevæger sig ud af de faste rammer. Ting skal ikke opfattes som fænomener, der erfares af et subjekt 'udenfor' fænomenerne, men som et resultat af en, populært sagt, samarbejdende erfaringshorisont, hvor krop og tanke spiller sammen i en affektiv og sensitiv proces. Vi bliver nødt til at bevæge os med tingene for at forsøge at forstå dem. Kunstens momentvise udforskning af kroppen som både kødets og ideernes transformator, er et af de midler, vi har til rådighed, til at opnå en sådan bevægelighed.

James Gimzewski er videnskabsmand, med speciale indenfor genteknologi og neuroforskning og professor på UCLA i USA. De sidste 10 år har han dog også opereret som kunstner og sammen med Victoria Vesna (ligeledes professor på UCLA og kunstner) stået bag en række store interaktive installationer, der formidler og visualiserer især det flydende *bevidstheds*felt mellem videnskab og kunst.

.

Det drejer sig derfor også om, og dette er det mest åbenbare i udstillingstitlen, kunsten – og dets forbindelse til videnskaben. I særdeleshed ligger der i udstillingens koncept et forsøg på at finde ud af, hvad der er humanvidenskabernes rolle i det fyldende felt.

Udstillingen tager fat på spørgmålet om, hvad der sker med kunsten i en tid, hvor teknologiske og biologiske livsformer udfordrer hinanden og indgår i stadig tættere forbindelser? Den undersøger hvordan kunsten udfolder sig i denne nye situation (eller tilstand), udsat (eller indsat?) i et situation mellem bits og atomer, hvor særdeles medievante, men knapts så bevidste, postdigitale mennesker færdes. Det er denne situation (eller tilstand), der, meget kort defineret, konstituerer 'a wet zone' – et flydende felt.

...part of the idea is to put the humanities in a position of having continually to renegotiate their relations with the sciences – and, in the process, to rearticulate what is unique to their own capacities... (Massumi, 2002, p. 21)

Det drejer sig i sidste ende om konteksterne.Tingene udfordrer os. Vores blik er genstand for andres blik. Tingene ser på os, men undviger altid et direkte og udtømmende 'forstående' blik. Vi holder øje med os selv, som i Mogens Jacobsens Gruppen uden dig. Teknologien gør det muligt at overvåge, men der er ifølge Jacobsen ikke noget 'centrum' i denne overvågning, eller hvad den franske (flydende) filosof Michel Foucault, kaldte et 'Panoptikon' (Michel Foucault, Forbrydelse og straf, s 168): mediernes og teknologiernes allestedsnærværende blik.

«...studiet af noget, jeg løseligt har kaldt biomagten, nemlig alle de mekanismer, gennem hvilke det, der udgør menneskeartens grundlæggende biologiske træk, kan komme til at indgå i en politik, i en politisk strategi eller almen magtstrategi.« (Michel Faucault, Citat fra tale på Sorbonne 1982)

Vi er langt over grænsen til det humanistiske renæssance-projekt, Utopia, som Thomas Moore formuleret den og Shakespeare poetisk forfinede i The Tempest: Det samfund, hvor alt er i balance og der ikke findes krige eller nød. Det er en idealisme, og ideal, som har drevet mennesket fra religionen til videnskaben i en stadig søgen efter det optimale. Idag står utopien nok mest tilbage som en naiv tanke, noget uopnåeligt. Menneskets placering i denne tanke, og idealismens status, danner baggrund for flere årtiers kritik af humanismen – og især af dets grundlæggende dualistiske syn på verden (natur/kultur, sand/falsk osv).

Jacob Kirkegaarda P O L Y T H E R A er en vand, lyd og lys installation, der bygger på en ide fra science fiction romanen af Stanislaw Lem, hvor den langsomt flydende væske, der dækker planeten Solaris, langsomt skaber metamorfoser – transformationer af alt, hvad der eksisterer. Installationen består af et basin fyldt med vand, som bringes til at vibrere gennem lyd med frekvensen 34 hz. Stroboskoblys oplyser vandoverfladen i takt med den lyd, der får vandet til at vibrere. Dette skaber en syns-illusion: Det ser ud som om vandet bevæger sig i slowmotion.

Dette flydende felt er samtidig metafor for grundlaget for objektiv viden, der i sin egenskab af at være under stadig forandring, undviger enhver form for fast kategorisering eller 'dualistisk' analyse. Omvendt er P O L Y T H E R A, som navnet også antyder, en åbning mod en 'flerhed' af mulige vinkler og analyser – hvad der i videnskabens sprog også kaldes virkelighedens 'emergenser'.

Biotopia betegner en bevægelse af mennesket, teknologien og kunsten ind i et flydende felt, hvor dualismer nok opløses men også besvares eller erstattes med andre modtræk og – måske - håb. Kunsten og værkerne betegner i den forstand 'emergenser' i feltet – veltilrettelagte forsøg på at praktisere in the wet zone.

Paul Vanouse kunstneriske praksis tager sit udgangspunkt i emergerende medier. I DNA og biologiske fænomener. Han beskriver sig selv som radikalt interdiscinplinær og passioneret amatørist. Hans værker udforsker komplekse områder og spørgsmål som rejses af forskellige tekno-videnskaber. Han opfatter og bruger disse tekno-videnskaber som sit medium.

Den 'våde' æstetik er i høj grad ikke ’blot’ båret af en 'digital' kunst, men af spørgsmålet om, hvad der sker, når teknologi, menneske og videnskab for alvor samarbejder? Er kunstneren den nye videnskabsmand – eller omvendt? ’Biotopia’ stiller dette spørgsmål – er et ? – snarere end et !.

Udstillingen Biotopia og emnet for Port2010 konferencen er i sig selv et work in progress… og vil udformes som en undersøgelse af kunsten i det flydende felt i stadig udveksling mellem digitale og biologiske materialer… også hos publikum!

Konceptet er således åbent og diskursivt. Det er en platform hvor både kunstneriske og videnskabelige spørgsmål bliver stillet. Både kunstværkerne og den kuratoriske praksis er en proces, der i princippet ikke slutter.

- Morten Søndergaard, Oktober 2010.