

Batia Suter **OCTAHEDRAL**

Kurator:
Francesca Marcaccio Hitzeman

20. jan -
30. mars
2024

Batia Suter OCTAHEDRAL

Batia Suters installasjon som presenteres på NOUA, *Octahedral*, er en fengslende utforskning av arkitektoniske former og fotografisk kunstnerskap. Utstillingen er den første i NOUAs program for 2024 og et offisielt samarbeid med Bodø, europeisk kulturhovedstad 2024. Programmet er del av samarbeidsprosjektet *Out of the Metropolis – Art exchange across borders*, etablert av NOUA i samarbeid med Finish Museum of Photography i Helsinki og DoubleDummy i Arles.

Suter manipulerer bilder hentet fra gamle bøker og tidsskrifter digitalt og presenterer dem i to vidtfaavnende montasjer i gallerirommet. Den første projeksjonen omhandler betydningsfulle arkitektoniske strukturer opp gjennom historien som har funnet personlig gjenklang hos kunstneren. Den andre projeksjonen viser en animert serie av matbeholdere i plast som danner en fortløpende rekke av former i stadig utvikling. Stillbildene er formet til et kontinuerlig slideshow der motivene morfer sømløst og fletter bilder Suter har tatt i Bodø inn i utstillingens struktur.

Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Architects' utstillingsdesign skaper en

villet kontrast til bygningene som blir fremstilt i videoene og fremhever utviklingen av samtidsfotografiet. Denne beviste sammenstillingen kaster lys over arkitekturens rolle i historiefortelling, der den påvirker vår intellektuelle og persepsjonsmessige forståelse og former individuelle erfaringer, minner og sosiale interaksjoner.

Skjønt umiddelbart tilsynelatende fragmentert og løsrevet fra sin opprinnelige kontekst, danner fotografierne nå en sammenhengende, animert sammenstilling som pulserer av en organisk samstemthet som oppfrisker gallerirommet. Suters sammensmelting av elementer fra ulike epoker og kulturer oppmuntrer til dyptgående refleksjon over arkitekturens vedvarende innvirkning på vår sansning, erindring og kollektive hukommelse. Suters utstilling fungerer som en kanal formet av menneskelig erfaring som maner til refleksjon over våre omgivelser, betydningen av de strukturene vi skaper, bebor og samhandler med, og videre hvordan disse konstruksjonene former vår forståelse av oss selv og vår plass i verden.

(Oversettelse: Svein Svarverud)

Batia Suter
Installasjonsfoto, 'Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2018' /
The Photographers' Gallery, London

ARKITEKTONISKE GJENKLANGER: EN FOTOGRAFISK DISKURS

Av Francesca Marcaccio Hitzeman

Batia Suters nyeste verk, *Octahedral*, gir en kroppslig opplevelse av de komplekse sammenhengene mellom arkitektur, erindring og menneskelig erfaring. Gjennom denne utstillingen belyser Suter de lagdelte dialogene innen samtidsfoto og påkaller det åndeaktige nærværet til arkivpraksis og dens tidløse gjenklang.

Utstillingen brer ut en montasje av funnet bildestoff, mesterlig sammensatt av digitalt manipulererte bilder utgravd fra gamle bøker og tidsskrifter. Dette er et personlig utvalg av bilder som har fremprovosert en fysisk reaksjon hos Suter og utløst en utforskning av styrken i strukturer og fotografier. Suters arbeider bygger på affektteori og stiller spørsmål omkring når og hvordan vi blir berørt og aktivert på et underbevisst nivå som transformerer vårt møte med det fotografiske objektet.

I hjertet av utstillingen finner man en monumental installasjon som skaper *hypnagoge rom* der bildene kommuniserer på grunnlag av sin iboende logikk. Suter orkestrerer en rekke av visuelle brytninger som skaper en forbløffende

alkymi – en autonom, poetisk form som tilbyr et alternativ til vår historiske viten og forflytter oss til ukjente områder. Denne installasjonen manifesterer en overnaturlig «arkitektonisk opplevelse» og tilbyr en dynamisk, omsluttende fremstilling av hvordan bygninger og monumenter gjennom historien fortsetter å utvikle seg og samspille med sine beboere. Hver struktur utstråler en tydelig aura som vitner om våre kollektive minner og innsikter.

Installasjonen følger et prinsipp om konstruksjon og dekonstruksjon, og kunstneren benytter digital manipulering til å utforske brytningen mellom de avbildede bygningenes unike egenskaper og universaliteten i den menneskelige opplevelse av arkitektur. Denne romlige fortellerprosessen understreker det arkitektoniske, visuelle språkets symbolske kraft til å forme våre intellektuelle erindringer og tankeprosesser. Bygningene, som ofte sammenlignes med menneskekropper der fasaden danner et ansikt, påkaller en følelse av noe overnaturlig, og gjennom samspillet får de tilsynelatende liv og avslører en dynamisk energi og

nyanserte utvekslinger av spenning og dissonans. Suters omhyggelige bildemanipulering påkaller en grensesfære der fotografiene transformeres til surreelle, drømmeaktige former.

I en slik kontekst av arkitektoniske uttrykk befinner lengselen etter en nyansert fremstilling av brukte bygninger seg i den intrikate dansen mellom deres fysiske tilstand og de underliggende fortellingene de formidler. Den er beslektet med ferdene gjennom en berg-og-dalbane som svinger mellom de sinnrike tilpasningene forårsaket av nødvendighet, overlevelsens robusthet og de improviserte strukturene som alle utstråler en aura gjennomsyret av nostalgi og vage spor av ekko fra kolonitiden. På den ene siden ligger det en nærmest magisk kvalitet i disse beskjedne konstruksjonenes enkelhet og pragmatiske oppfinnsomhet. De taler sitt tydelige språk om et samfunns tilpasningsdyktighet, dets evne til å vokse på tross av begrensninger og de kreative løsningene som bunner i nødvendighet. Dette aspektet påkaller en følelse av beundring for menneskeånden, som feirer skjønnheten man finner i hverdagsar-

kitektur – en hyllest til overlevelse og utholdenhet.

Motsatt forskyves narrativet dramatisk når man tar i betraktning den respektinngytende storslagenheten ved høykulturens monumenter og templer. Disse kolossale strukturene utstråler en ubestridelig tiltrekningskraft som maner til oppmerksomhet og ærefrykt. Storhetens tiltrekningskraft går ofte hånd i hånd med en følelse av makt, autoritet og kontroll som tidvis nærmer seg påtvingelsen av en ensrettet fortelling eller ideologi.

Denne todeltheten sammenfatter selve essensen av menneskenaturen – en stadig brytning mellom streben etter det fremragende og de etiske implikasjonene som er flettet inn i den. I skarp motsetning viser en mindre skjerm et videoverk, en kinetisk mosaikk av bilder av matemballasje som uventet kommer i møte med bilder hentet fra ulike kilder. Prototypen til en plastbeholder trer frem som metafor for en levende, voksende bygning og gjenspeiler en dyptliggende menneskelig egenskap. Den minner oss på det konstruktivis-

tiske konseptet om den sosiale kondensatoren, der arkitektur betraktes som et verktøy til å forme sosiale interaksjoner og opplevelser. Suters tilnærming gjenspeiler en ikke-hierarkisk tolkning av kultur og kunsthistorie, og skaper en konstellasjon av sammenvevde referanser. Hennes verk gjenlyder av *rhizomet* som teoretisk metafor, et konsept som har røtter i Deleuze og Guattaris filosofi og betegner et kunnskapsnettverk i konstant utvikling. Denne rhizomatiske tilnærmingen gjenspeiler den dynamiske omformingen av fotografiske ideer og bilder innen samtidskunsten. Rhizomet har vært et gjennomgripende konsept særlig innen kreative medier, og er en nyttig metafor for å belyse dynamiske måter å kartlegge ulike slags ideer på, der deres mening bor i de stadig skiftende forbindelsene vi danner mellom dem. Motivene i *Octahedral* vever et bildeteppe av oppfinnsomme transformasjoner og skaper en visuell taksionomi over form. I stedet for å avsløre en helhetlig estetisk forbindelse mellom bildene, tvinger slideshowformatet seeren til å danne én-til-én-forbindelser mellom dem.

Batia Suters utstilling *Octahedral* dykker ikke bare ned i nyansene ved samtidig fotografisk praksis, men utgjør også en inngående utforskning av maktstrukturer innbakt i forholdet mellom fotografi og arkitektur. Gjennom omhyggelig kuratering av funnet bildemateriale og grundig utført digital ma-

nipulering oppmuntrer Suter til kritisk refleksjon omkring historiske visuelle arkivers iboende hierarki. Utstillingens bevisste sammenstilling av hverdagsstrukturer og kulturelle monumenter utfordrer fotografiets etablerte normer og formidler et narrativ som sår tvil om undertrykkelsens arkitektur. Gjennom gjenklangen av tidlige fotografiske dialoger fremhever Suters verk historiske visuelle arkivers plastisitet og inviterer seeren til å betrakte utviklingen av fotografiets rolle i å forme samfunnsnarrativer. Hennes kunstneriske tilnærming tilsvarer fotografiets og visuelle mediers historiske utviklingsbane fra å fange det dagligdagse til å fremstille storhet, og gjenspeiler overgangene fra tidligere avant-garde-eksperimenter til samtidens sosiopolitiske refleksjoner gjennom fotografiets linse.

Suters utstilling er mer enn en fremvisning av kreativ dyktighet. Den blir en plattform som inviterer publikum til å utforske det intrikate forholdet mellom arkitektur, maktdynamikk og fotografiets stadig skiftende språk over tid. Ved å utfordre etablerte hierarkier og strukturer gjennom kuraterte visuelle narrativer oppmuntrer Suter seeren til å innta et kritisk blikk på de større sosiale implikasjonene som er innbakt i bildene, og fremmer en dypere forståelse av det komplekse samspillet mellom kunst, arkitektur og sosiopolitiske konstrukter.

(Oversettelse: Svein Svarverud)

Batia Suter
Octahedral
Installasjonsfoto, NOUA, Bodø 2024

BIOGRAFIER

Batia Suter [CH/NL]

Den sveitsiskfødte, Amsterdam-baserte kunstneren Batia Suter (f. 1967) studerte ved kunstakademiene i Zürich (CH) og Arnhem (NL), samt Werkplaats Typografie. Suter produserer monumentale stedspecifikke installasjoner av digitalt manipulerede bilder og jobber med fotoanimasjoner, bildesekvenser og collager, ofte ved å bruke funnet historiske bilder.

I 2007 og 2016 ga hun ut kunstnerbøkene *Parallel Encyclopedia* og *Parallel Encyclopedia #2*, basert på komposisjoner av bilder hentet fra gamle bøker hun har samlet gjennom årene. Hennes andre bøker; *Surface Series* (2011), *Radial Grammar* (2018) og *Hexamiles* (Mont-Voisin) (2019), er stemningsfulle montasjer av funnet bilder som utforsker de forskjellige resonansene til geologiske former og landskap, visuelle overflater og bildestrukturer.

De underliggende temaene i Batia Suters praksis er “ikonifisering” og “immunogenisitet” av bilder, og omstendighetene som gjør at de blir belastet med nye assosiative verdier. Arbeidene

hennes plasserer intuitivt gamle bilder i nye sammenhenger for å fremkalle overraskende reaksjoner og betydelige muligheter. Ved å bruke denne metoden, og med en avstemt følsomhet for skjulte harmonier og ekspressive ulykker, genererer Suter dermed hypnagogiske rom der bilder kan kommunisere med sin egen logikk, i et kraftfelt av fantasifull metamorfose.

Francesca Marcaccio Hitzeman [IT/HK]

Francesca Marcaccio Hitzeman er en uavhengig kurator, kunstkonsulent og skribent med spesialisering i fotografi og samtidskunst. Hun har utdanning i kunsthistorie og kunstoffotografi fra UAL. Francesca har mottatt stipend fra London Royal College of Arts Curating Program og ble valgt ut til Emerging Curators residency ved Otis College i Los Angeles i 2019. Hun trekker på sitt internasjonale perspektiv for å koble kunstnere og publikum på tvers av kulturelle og geografiske grenser, og samarbeider med en rekke gallerier, museer, kunstmesser, institusjoner og private samlere.

Francesca har hatt ulike posisjoner ved anerkjente institusjoner, gallerier og festivaler, inkludert Whitechapel Gallery, International Center of Photography, Jeeum Gallery og Savignano Photography Festival. Hun er for tiden basert i Hong Kong.

Rintala Eggertsson Architects [FI/NO]

Dagur Eggertsson og Sami Rintala er grunnleggerne av Rintala Eggertsson Architects, et norsk arkitektfirma, som baserer sine aktiviteter rundt møbel-design, offentlig kunst, arkitektur og byplanlegging.

Verkene til Rintala Eggertsson Architects har blitt stilt ut på Maxxi-museet i Roma, Victoria & Albert Museum i London, National Art Museum of China og med prosjektet «Corte Del Forte» på Venezia-biennalen 2018. Firmaet har mottatt prestisjetunge priser gjennom årene som The Global Award for Sustainable Architecture, Wan 21 for 21 Award, Architizer A+Award, Travel & Leisure Award, American Architecture Award og International Architecture Award. Deres prosjekter og tekster har blitt publisert i arkitekturmagasiner som *Abitare*, *Area*, *Architectural Review*, *A+U*, *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *D'A Magazine*, *AMC architecture*, *Detail*, *Domus*, *Topos*, *Wallpaper*. *New York Times* og *Wall Street Journal*. Eggertsson og Rintala har undervist i arkitektur i Europa, Australia og Nord-Amerika og ved Cornell University i New York.

INFORMASJON

Åpningstider

Torsdag - Søndag 12.00-16.00

Adresse

NOUA
Storgata 56, Bodø

Web

noua.no
ootm.com

Instagram

[@atelier_noua](https://www.instagram.com/atelier_noua)
[@outofthemetropolis](https://www.instagram.com/outofthemetropolis)

Nyhetsbrev

Meld deg på NOUAs nyhetsbrev
på vår nettside og få invitasjoner
til alle utstillingsåpninger samt
informasjon om aktuelle
arrangement.

Gratis inngang

Utstillingen er støttet av:

Kreativt Europa, Bodø2024,
Kulturrådet, BKH og Mondrian
Fund.

*Co-funded by the European Union. Views and
opinions expressed are however those of the
author[s] only and do not necessarily reflect
those of the European Union. Neither the
European Union nor the granting authority can
be held responsible for them.*

OUT OF THE METROPOLIS
ART EXCHANGE ACROSS BORDERS

NŌUA **doubledummy®**

Batia Suter
Octahedral, 2024

Co-funded by
the European Union

 Arts Council Norway

 mondriaan fund
for visual arts & cultural heritage

