

NÖUA

SMITH DAMI (IMAGO)

Kurator:
Taous Dahmani

Utstillingsdesign:
Rintala Eggertsson Architects

18. november
29. desember
2024

I ALLE TING: LIV!

av dr. Taous Dahmani

Oversatt av Svein Svarverud

Når vi lukker øynene og synker ned i mørket, mister netthinnen det lyset som skal til for å sende bilder til hjernen. Synet viker plassen for et svart landskap, en gjengivelse av ren intethet. Likevel kan det dukke opp fargerike flekker og abstrakte mønstre – en dans av fosfener. Disse flekkene utgjør et personlig galleri av abstrakte malerier, fremkalt av hjernens vitenskapelige magi, skjønt de ofte bare skyldes et lett trykk mot øyeeplet. Med utgangspunkt i dette fenomenet som alle opplever daglig, kan vi erkjenne at å «se», og følgelig også å «forstå», har en langt videre betydning enn de klassiske definisjonene av syn.

I en slik forstand bør den franske bildekunstneren SMITHs arbeider betraktes som en ekte «omvending av netthinnen». I stedet for å betegne en smertefull operasjon eller ren tortur, utgjør verket en dyp visuell og filosofisk utforskning av den sentrale rollen omformingen av lys til nerveimpulser spiller i synsprosessen. SMITHs virke er en «revurdering av retina», ettersom hans kamera – både foto og film – ikke

utelukkende fanger lys, men også gir en kromatisk gjengivelse av alle substanser og materialer. Her dreier det seg ikke simpelthen om dag- eller nattsyn, det er et fotopisk perspektiv gjennomsyret av menneskelig varme, mellommenneskelige forbindelser og følelsesmessig atmosfære. Denne prosessen som «forstyrrer netthinnen» – heldigvis ikke gjennom et fysisk inngrep – peker på et intrikat samspill mellom lys og synssenterets tolkning av det. Det gjenspeiler hvordan bildene som dannes i hjernen, forteller en unik historie basert på det vi observerer. Når synet utelukkende befatter seg med et smalt stykke av verden, blir synet vårt – både det bokstavelige og det metaforiske – avgrenset og innelukket. Hva skjer så dersom vi tilbyr hjernen et utvalg alternative bilder å behandle? SMITHs arbeider innbyr oss til å oppleve nettopp det: å se livet på *en annen måte* og få et glimt av en annen virkelighetsdimensjon. Hans fotografier og filmer har til hensikt å utvide vårt perspektiv, forsterke våre erfaringer og flytte grensene for hva som kan bearbeides og forstås.

Ved å samordne informasjon fra begge øyne konstruerer hjernen vår tredimensjonale tolkning av omgivelsene. I *Dami (Imago)* blir avstander, former, farger og masser utydelige, og avdekker dermed en håndgripelig, ny dimensjon der konvensjonelle regler ikke lenger gjelder, så vi får anledning til å gjenoppfinne selve virkelighetens struktur. Med *Dami (Imago)* – som for SMITH er like mye livserfaring som kunstverk – ønsker han å stille spørsmål omkring vår værens natur og vår forståelse av kunnskap. Her åpnes alternative veier som kan bidra til å lege vårt forhold til verden og dyrke frem omsorg for alle levende vesener. Denne utforskningen oppmuntrer oss til å utfordre forhåndsdefinerte samfunnsnormer og omforme fastlåste oppfatninger, slik at individet kan løsrive seg fra begrensende forestillinger. Denne måten å se på kan vise seg mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig, og i siste instans berikende for vår kollektive opplevelse. Dette er ikke et idealistisk manifest eller et eksentrisk standpunkt. I krisetider er det snarere en radikal omtolkning av verden som den eneste fornuftige, påtrengende løsningen.

SMITH nøyer seg ikke med å skape visuelle verdener – bilder vi kan se på. I stedet åpner han dører til nye dimensjoner. Å gå i møte med SMITHs arbeider innebærer å oppleve ekspansjon. *Dami (Imago)* inviterer oss til å gå inn i nye, indre territorier, utvide tanken og styrke sansningen. Som besøkende på utstillingen oppmuntres vi til å bevege oss gjennom tid og rom, med farger og estetikk som portaler til nye perspektiver og tenkemåter. Mens vi tar oss frem gjennom labyrinten, kan vi oppleve et tap av retningssans som tvinger oss til å senke farten og virkelig observere: legge merke til det som er levende, det som er i bevegelse, og det som ligger urørlig omkring oss. Ved hjelp av SMITHs varmekamera blir vi vitne til varmen som stråler ut fra ulike slags materie, og som normalt er usynlig for det blotte øye. Varme områder gløder i sterke sjatteringer av gult, oransje og rødt, mens kjøligere områder antar dypere farger som lilla, blått og svart. Mens vi vandrer gjennom dette intrikate nettet, oppfordres vi til å se etter løsninger – strategier for å navigere i en verden som motsetter seg forandring. Og når vi kommer ut, forblir de kanskje et kart over inspirerte

transformasjoner. Labyrinten, nettet, malstrømmen er et beskyttet sted for tanke, empati, vennskap, handling, forbindelser og handlemåter som mander oss til å innta tid og rom på nytt.

Bildene i *Dami (Imago)* ble produsert under selvpåført kognitiv transe, en teknikk innrettet mot å bringe frem det synlig usynlige, bli kjent med det ukjente, lære av alternative rom og kanskje endre perspektiv. Bildene tilbyr oss en grammatikk for overgangen fra ett bevissthetsøyeblikk til det neste, ritualene som gir oss anledning til å tre inn i rommet der spekulasjon og virkelighet møtes. SMITH tar oss med på en reise der vi kan åpne oss, slippe taket og vie oppmerksomhet til verdens hvisen. Dersom vi virkelig lytter, kan vi kanskje få et glimt av jordens visdom. Strømmen av videoer viser en kropp som flyter i et ikke-urbant landskap og samhandler med sine omgivelser på uventede måter. SMITHs kropp - som alle kropp - er en levende læremaskin som absorberer og responderer på sine omgivelser og blir en beholder for utforskning og forståelse ved å avdekke nye former for samliv, sameksistens og dialog. Mens den navigerer gjennom det livfulle landskapet, samhandler

kroppen med jordens teksturer, vindens lyder og lysets mønstre, og forvandler hver erfaring til kunnskap.

Med *Dami (Imago)* oppfordrer SMITH tilskueren til å benytte hans praksis og uttrykksform som inspirasjon til å omtolke status quo, tro på egne drømmer og gjenvinne håpet om at andre muligheter eksisterer, til å kroppsliggjøre en radikal overflod av omtolkninger av vår felles verden, til å rotfeste våre drømmer så dypt som mulig og løfte vår ramponerte verden i nye retninger. Slipp taket, gå gjennom, begynn på nytt, kom tilbake.

Installasjonsfoto
Dami (Imago)
 NOUA, Bodø 2024

Installasjonsfoto
Dami (Imago)
 NOUA, Bodø 2024

BIOGRAFIER

SMITH (FR) Kunstner

Som undersøkende kunstner eksperimenterer SMITH med og utforsker koblingene mellom samtidens menneskehet og dens “grensefigurer” - spøkelser, mutanter, hybrider - som engasjerer sin egen kropp og den til hans samarbeidspartnere - forfattere, astronauter, sjamaner, ingeniører, designere, utøvere eller komponister - i tverrfaglige prosjekter.

Arbeidene hans (utstillinger, filmer, forestillinger, konferanser) presenteres jevnlig, sist ved Rencontres d'Arles, Palais de Tokyo, Centre Pompidou samt Kina, Korea og Latin-Amerika (Chile, Uruguay, Mexico).

Flere monografier er viet til arbeidet hans, inkludert “Löyly” (Filigranes, 2013), Valparaiso (André Frère, 2019), “Désidération (prolog)” (Textuel, 2021), “Desiderea Nuncia” (Palais-bøker, 2021, bokpris ved Rencontres d'Arles).

SMITH er også forfatter av flere kortfilmer, inkludert “Spectrographies” (2013 - med Mathieu Amalric, Dominique Blanc, Florence Thomassin, Bernard Stiegler); “TRAUM” (2015), og “Les Apocalyptiques” (2019).

SMITH er representert ved Christophe Gaillard galleri og Modds agency i Paris. Han er for tiden assisterende kunstner ved La Filature - Scène Nationale i Mulhouse, og vinner av Villa Albertine i 2023 i samarbeid med forfatteren Marie NDiaye.

Mellom 2017 og 2021 dedikerte SMITH seg til *Désidération*, et konstallasjonslignende verk som utforsker de brutte koblingene mellom samtidens menneskehet og kosmos. I dag fortsetter SMITH denne søken med *Dami*, og basert på deres praksis med forfedres spirituelle teknologier (som kognitiv transe og medisin fra Amazon) kombinert med interstitielle kroppstilstander (kjønnsovergang, opplevelser av vektløshet og subkutan implantasjon av utenomjordiske materialer).

@traumsmith

Taous Dahmani (FR / GB / DZ) Kurator

Dr. Taous Dahmani (hun/henne) er en London-basert fransk, britisk og algerisk kunsthistoriker, skribent og kurator som spesialiserer seg på fotografi. Dahmani kuraterte Louis Roederer Discovery Award 2022 på Les Rencontres d'Arles i Frankrike. I oktober 2024 kuraterte hun to temagruppeutstillinger på Jaou Photo Biennale i Tunis, Tunisia. Den påfølgende måneden avduket hun en separatutstilling av SMITH på NOUA i Bodø, Norge og kuraterte ‘Anastasia Samoylova: Adaptation’ på Saatchi Gallery i London.

Tekstene hennes er utgitt i fotobøker utgitt av Loose Joints, Textuel og Chose Commune, så vel som i magasiner som *The British Journal of Photography*, *FOAM*, *GQ*, *Aperture*, *Camera Austria* og *1000 Words Magazine*.

Hun er assisterende redaktør for den prisbelønte boken *Shining Lights. Black women Photographers in 1980's-90's Britain* (MACK/Autograph ABP, 2024). Hun begynte i LCC (UAL) som førsteamanuensis i januar 2023.

@taous_r_dahmani

Rintala Eggertsson Architects (FI/NO) Utstillingdesign

Dagur Eggertsson og Sami Rintala er grunnleggerne av Rintala Eggertsson Architects, et norges-basert arkitektfirma, som baserer sine aktiviteter rundt møbeldesign, 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 og American 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.

@rintalaeggertsson

INFORMASJON

Åpningstider

Torsdag - Søndag 12.00-16.00

Adresse

**NOUA
Storgata 56, Bodø**

Web

**noua.no
ootm.com**

Instagram

**@atelier_noua
@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 Institute
Francais Norway**

NØUA er en kunstnerdrevet institusjon for foto som samtidskunst. NØUA samarbeider med norske og internasjonale kunstnere, kuratorer, forfattere og kunsthistorikere fra regionen og utlandet, for å lage et program som fremmer samtaler og nytenkning rundt foto som samtidskunst.

Programmet med utstillinger, foredrag og kunstnersamtaler presenteres først og fremst i lokalene i Bodø, men også utenbys og internasjonalt, i samarbeid med eksterne institusjoner. Gjennom programmet ønsker vi å fremme relevante produksjoner og kunstnerskap, med mål om å gi publikum en mulighet til å delta i en betimelig samtale om problemstillingene og mulighetene fotografiet står overfor som samtidskunst i dag.

NØUA ble etablert i 2017 av kunstnerne Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner. Lokalet inkluderer et visningsromsrom og prosjektrum i byggets andre etasje og en offentlig arena på gateplan.

NØUA program er alltid gratis og åpent for alle. Følg oss på sosiale medier eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å få invitasjoner og oppdateringer.

Out of the Metropolis

Utstillingene på NOUA i 2024 er en del av samarbeidsprosjektet *Out of the Metropolis - Art Exchange Across Borders* initiert av NØUA, i samarbeid med Finish Museum of Photography og DoubleDummy. Institusjonene jobber sammen mellom 2023-25 for å utforske utfordringer og muligheter for utveksling og presentasjon av kunst i små institusjoner i periferien.

Prosjektet undersøker nye kuratoriske fenomener ved å utfordre roller, modeller og funksjoner mellom visningsrom, kuratorer, kunstnere og publikum i en mikroinstitusjonell kontekst. Målet er å styrke ukonvensjonelle arenaer for kunst i periferien ved å utvikle innovative strategier og metoder for grenseoverskridende samarbeid, samproduksjon og utveksling av kunst, med særlig fokus på økonomisk og økologisk bærekraft.

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 or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

OUT OF THE METROPOLIS
ART EXCHANGE ACROSS BORDERS

NØUA doubledummy®

Co-funded by
the European Union

INSTITUT
FRANÇAIS
Norvège

Foto: Josée Deshaies, Nadège Piton & SMITH

Lyd: Akira Rabelais

*Produksjon: Superpartners with the support of
Am Art Films, as part of Villa Albertine 2023*

*Spesielt takk til Nadège Piton, Marie Ndiaye og
TranceScience Research Institute*

