

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

FORSKNINGSPROJEKT
UTSTÄLLNING
PUBLIKATION
PUBLIKA EVENEMANG
(2022-2025)

SAMARBETSPARTNERS

HDK-Valand, GU
Kunsthall Aarhus (Århus, Danmark)
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Skogen
Bio Roy
IASPIS
Art & Theory

FORSKNINGSPROJEKTET *PHOTOGRAPHY AND THE GLITCH*

Ett flerårigt forskningssamarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen. Under paraplytiteln *Photography and the Glitch* har vi sedan 2022 utforskat glitchen (systemfel) som form, metafor och metodik inom samtida fotografi med särskilt fokus på digitala, nätverksbaserade kulturer.

Sedan ca 2005 har det utvecklats en ny genre inom samtidskonsten som kan kallas glitch art. Vi har sökt att kartlägga denna inom det specifikt fotografiska mediet. *Photography and the Glitch* visar hur glitchen i konsten idag är mycket mer än bara det formella (tekniska fel) utan ett viktigt sätt att visualisera och diskutera historiska problem som partiskhet och fördomar inom nya digitala system, normativ vetenskap och maktstrukturer.

Glitchen blir här en potent kritik, en vägran, en paus, en chock. Flera av dessa egenskaper är relevanta i kritiska förhållningssätt till fotografi och dess historiska

roll i att bilda, kontrollera och kolonisera system såväl som konventionella förståelser av mediet som ett transparent fönster mot världen/verkligheten. En glitch skapar en störning i fotografiska berättelser från formella, visuella och ontologiska idéer till diskursiva och kontextuella inskriptioner.

Med det gradvisa skiftet från att förstå fotografi inom ramverket för representation till att se mediet som operationella bilder innehåller 'det fotografiska' både synliga och osynliga bilder i komplexa förvecklingar. Därefter kan systemfel inom något av dessa fotografiska lager öppna upp för nya kunskapssystem, tekniska förvecklingar och ekologier.

Photography and the Glitch infogar sig i ett snabbt växande fält inom den samtida konstens aktuella konversationer om ekologier, digital kartläggning, futurism, natur och icke-mänskliga varelser.

Vårt mål med forskningsprojektet är att kartlägga och definiera glitchens potential i samtida fotografiska och visuella medier som ifrågasättning av system för teknik, kunskap, klassificering och kontroll. Vår forskningstes föreslår en ny vändning inom glitchkonsten där glitchen som "bugg" - som insekt - erbjuder perspektiv bortom det formella felet som visuell störning. Vi visar hur en förståelse av glitchen som 'BUG' i dubbel betydelse – som fel och insekt – öppnar upp för nya perspektiv på båda systemfel och fotografi.

Vi har arrangerat 3 internationella forskningssymposier samt ett antal work-shops. IASPIS / Konstnärsnämnden har bidraget generöst till flera av forskningssymposierna (kostnader för konstnärers resor och uppehåll). Dessutom har vi presenterat projektet på ett antal forskningskonferenser såväl nationellt som internationellt. Vi har även publicerat två peer-reviewed artiklar inom projektet.

UTSTÄLLNINGEN

BUGS & METAMORPHOSIS: GLITCHING PHOTOGRAPHY

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography är en utställning som utforskar ”buggar” på två sätt: både som tekniska fel och som små varelser, insekter. Genom att kombinera dessa två perspektiv skapar utställningen en visuell upplevelse som är lekfull, kritisk och tankeväckande. Från digitala missöden till insektsinspirerad konst, utmanar verken vår förståelse för fotografi och teknik.

Med över 15 konstverk visar utställningen hur glitchen kan störa och ifrågasätta system för kunskap, klassificering och kontroll. Buggar uppträder både som riktiga varelser – malar, flugor, bin och andra insekter – och som metaforer. Teman som svärmning, nätverk, symbios och utplåning erbjuder nya perspektiv, som omfattar både mänskliga och naturliga krafter.

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography erbjuder kritiska insikter i samtida nätverks- och maskin-

baserad fotografering. Insekten dyker upp genom hybriditet, kamouflage, mimik och transformation. Många av verken har sin grund i dekoloniala, feministiska, queeriska och ekologiska metoder, som omfattar glitching för att lyfta fram tvetydighet, oregellighet och sårbarhet. Andra verk fördjupar sig i problem inom arkiverings-, kartläggnings- och visualiseringsprocesser. Genom en blandning av teknologier – både analoga och digitala, skärmbaserade och installationer, AI/GAN och ”low-tech” – visar utställningen hur glitch/fel/bugs och insekten kan öppna nya sätt att se och förstå världen.

Flera av verken har skapats specifikt till utställningen och många av konstnärerna visas i Sverige för första gången. En del av utställningen visas på Göteborgs Konstmuseum och på Göteborg Naturhistoriska Museum – som glitches eller interventioner i dessa institutioners samlingar.

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography resar vidare till Kunsthall Aarhus (Århus, Danmark), där de flesta av verken visas i en version av utställningen juni – september 2025

PUBLIKATION

Utställningskatalogen blir en självständig bok i en experimentell formgivning med inspiration från Audubon field guides. Förlag: Art & Theory. Utöver presentation av alla konstverk innehåller boken en längre introduktion av Nina och Louise och en essä om James Aududon och naturhistoriska fältguideböcker av Peter Ole Pedersen (konstnärlig ledare vid Kunsthall Aarhus) samt essäer av medieteoretiker Joanna Zylińska, entomolog Peter Nielsen, curator Majken Overgaard samt TinTin Wulia och Cathryn Klasto som båda är konstnärer och forskare vid GU.

FIELD GUIDE TO

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

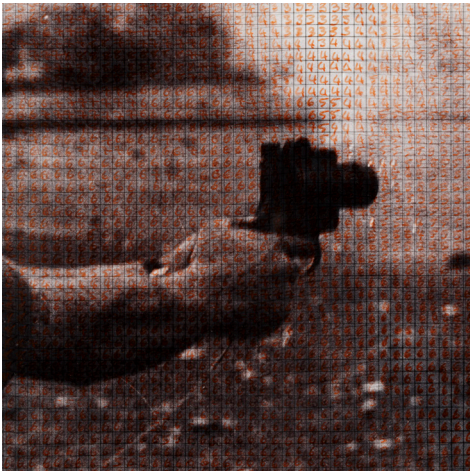

PUBLIKA EVENEMANG

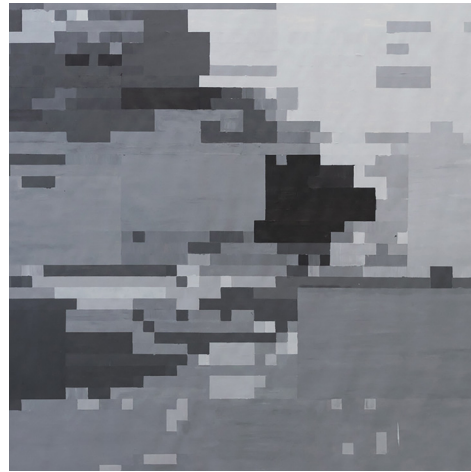
Under våren arrangeras en rad publika evenemang, bland annat en kväll med performances på Skogen och två lunchvisningar på Bio Roy. Dessutom arrangeras artist talks, bl.a. på GU och i regi av Vetenskapsfestivalen.

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

DELTAGANDE KONSTNÄRER OCH VERK:

Clare Strand
The Discrete Channel with Noise, 2020

Henrik Håkansson
White Flight/Yellow Flight (Gonepteryx rhamni/ Pieris napi), 2022

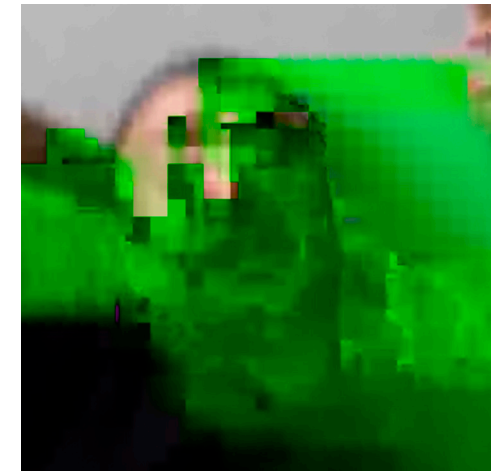
Rashaad Newsome
Build or Destroy, 2021

Olle Essvik
Glitch of the Museum, 2024

Kristina Lenz och Alex Klug
The Hands Problem, 2023

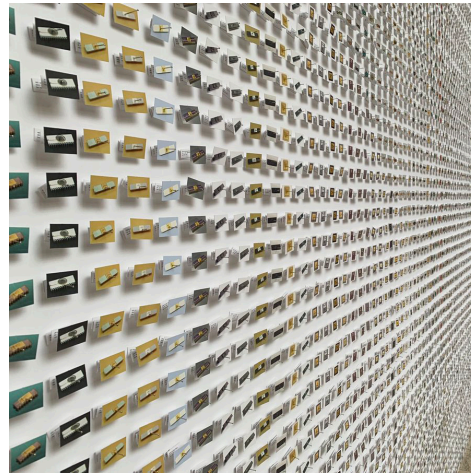
Taysir Batniji
Disruptions, 2015-17

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

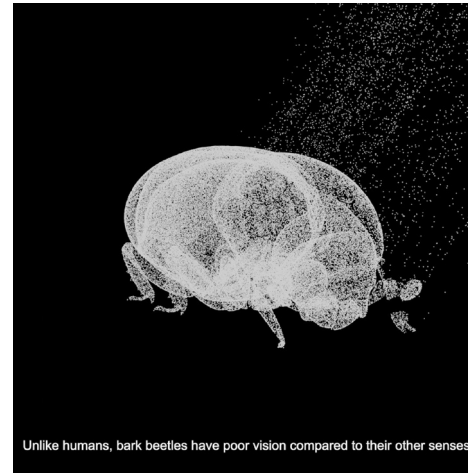
DELTAGANDE KONSTNÄRER OCH VERK:

Joana Moll
4004, 2021

Joana Moll
Inanimate Species, 2022

Sheung Yui
Between Two Trees There are Many Worlds, 2023

Hope Strickland
I'll be back, 2022

Theopisti Stylianou-Lambert och Alexia Achilleos
The Archive of Gregoris Antoniou, 2024

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

DELTAGANDE KONSTNÄRER OCH VERK:

Amalie Smith
Enter, 2018

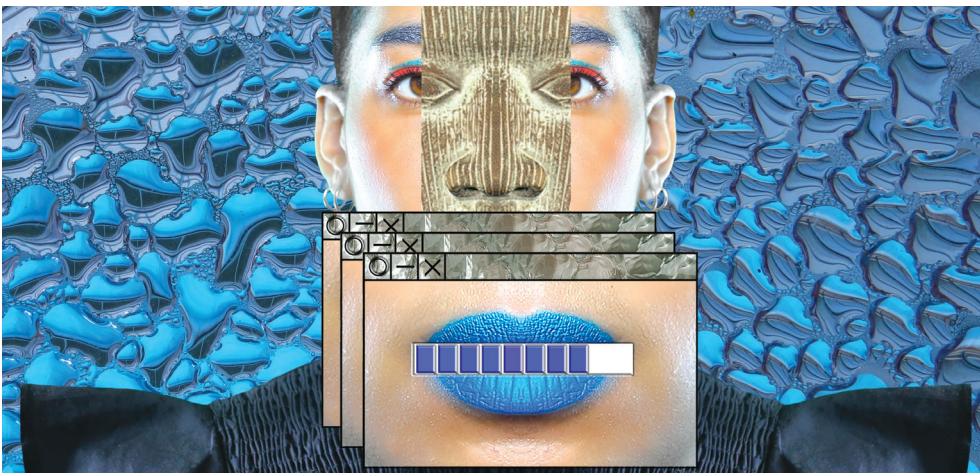
Amalie Smith
Looming, 2018

Monica Alcazar Duarte
Digital Clouds Don't Carry Rain, 2024

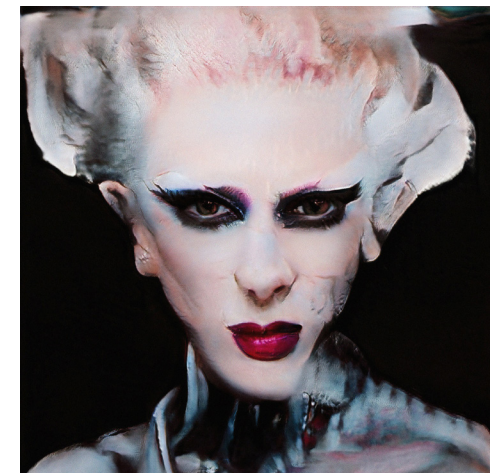
Monica Alcazar Duarte
U K'ux Kaj / Heart of sky, Mayan god of storms, 2023-2024

Joséfa Ntjam
Mélas de Saturne, 2020

Nina Mangalanayagam
A Confusing Array of Butterflies, 2024

Jake Elwes
Zizi Queering the Dataset, 2019