

Zak Kyes Working With...
Can Altay, Charles Arsène Henry,
Shumon Basar, Richard Birkett,
Andrew Blauvelt, Edward Bottoms,
Wayne Daly, Jesko Fezer, Joseph Grigely,
Nikolaus Hirsch, Maria Lind,
Markus Miessen, Michel Müller,
Radim Peško, Barbara Steiner

Tensta konsthall 13.6 – 29.9 2013

afonkurirense

Tensta konsthall

Zak Kyes Working With... för samman en rad av den grafiska formgivaren Zak Kyes' egna verk med arbeten av personer som han samarbetat med. Det handlar om arkitekter, konstnärer, författare, curatorer, förläggare och andra grafiska formgivare som har gjort nya verk specifikt för utställningen. De nya verken har alla haft en särskild – strukturell – funktion i arbetet inför utställningen: t ex utställningsarkitekturen, verkstexter, utställningsaffisch, audioguide, workshop, föreläsningar, arkiv och katalog. På så vis undersöker Kyes och hans samarbetspartners dagens grafiska formgivning som en praktik som både förmedlar och förmedlas av besläktade discipliner.

Zak Kyes Working With... tar upp en nyckelfråga inom samtida konst och formgivning: hur samarbetar vi med andra? Snarare än att presentera en kronologisk översikt av Kyes' arbete tar utställningen och boken som hör till den upp formgivarens förhållande till samarbetspartners, klienter och institutioner. Utställningen fokuserar på den samtida formgivningens konceptuella, visuella och ekonomiska skärningspunkter. Samarbetena i utställningen handlar mer om att man gemensamt utvecklar ett innehåll än om att finna effektiva arbetsmetoder. Dessutom är utställningens alla delar gjorda

formgivaren Wayne Daly ytterligare en plats för utställningen – en bok som på en och samma gång är en del av utställningen och dokumenterar den.

Både till utställningen och publikationen har typografen Radim Peško formgivit och använt typsnittet Dear Sir/Madam. I boken har originalverktexterna trycks om och visar såväl tidigare som nya samarbeten genom teckningar, brev, texter, samtal och installationsbilder som ger mer insyn i processens utveckling och tankar som bidragit till utställningen. Konstnären Joseph Grigelys bidrag är två utställningsaffischer – en som tillkommit med hjälp av två av projektets samarbetspartners, producerad i begränsad upplaga, att visas i installationen och en annan som affischerades på stan i Leipzig, London, and Chicago när utställningen visades där. De två affischerna vänder sig till två grupper som är avgörande för samtida konst: allmänheten och en särskild del av allmänheten, nämligen konstinstitutionens besökare.

Författarna Shumon Basar och Charles Arsène-Henry har skrivit manuset till utställningens tvåkanaliga audioguide *One Plus One*. I stället för att beskriva verken i utställningen beskriver två röster händelseutvecklingen i ett påhittat samarbete. Tillsammans med Kyes har konstnären Can

som samarbeten.

Kyes egen praktik omfattar utöver grafisk formgivning även utgivning och platsspecifika projekt för och i samarbete med olika kulturinstitutioner. 2005 grundade han designstudio Zak Group och 2006 blev han art director på Architectural Association (AA) i London. Inom ramen för AA organiserade han den turnerande utställningen *Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design*. Han var också med och grundade Bedford Press, ett förlag som utvecklar nya modeller för samtida bokutgivning. Genom att bredda synen på formgivarens specialiserade roll utmanar Kyes den dominerande föreställningen om formgivning och arbetar för att utveckla och expandera dess fält.

Inför utställningen bjöds arkitekten Jesko Fezer in för att reflektera över utställningsarkitekturens roll. Fezer föreslog tio regler som skulle definiera och forma installationen. Ett strikt men samtidigt lekfullt system har format utställningens fysiska parametrar, där curatoriska ambitioner var tvungna att samspela med bl a de rumsliga förutsättningarna. Som ett svar på den samtida konstinstitutionens obligatoriska "läserum" var en av reglerna ett läsförbud i utställningen. Som ett svar på det utvecklade

Altay genomfört en workshop i bokutgivning; *Leipzig Papers: Wessel von Gengnung*. Den delvis fiktiva titeln på Altays workshop och hans installation med två hopfällbara bord visar på platsens potential för möten.

AAs arkivarie Edward Bottoms bidrar med sin föreläsning *Independent Site: Experiments in Publishing at the Architectural Association* tillsammans med en dubbelsidig projektion av arkivmaterial som visar AAs arbete för att stimulera, uppmana och främja användningen av tidskrifter som plats för experiment, samarbete och debatt. Arkitekterna Nikolaus Hirsch and Michel Müller har utarbetat ett utställningarkiv som bygger på deras projekt Cybermohalla Hub, ett växande kulturlaboratorium i New Delhi. Hirsch och Müller föreslog att en del av den större Cybermohallasstrukturen ska representera hur ett arkiv kan fungera i förhållande till utställningsproduktion. Richard Birkett, Andrew Blauvelt, Maria Lind, Markus Miessen och Barbara Steiner har skrivit varsin text i katalogen.

Svenska översättningar av utställningens verksetiketter finns i receptionen.

Zak Kyes Working With... har tidigare visats på Galerie für zeitgenössische Kunst i Leipzig, AA i London och Graham Foundation i Chicago.

Zak Kyes introducerar utställningen kl 14:00 torsdag 13.6.

Onsdag 18.9 kl 18:30 föreläser Zak Kyes på Tensta konsthall om sin praktik.

Maria Lind: Hur skulle du kort beskriva Zak Kyes *Working With...* för någon som inte känner till projektet?

Zak Kyes: *Zak Kyes Working With...* är ett projekt som består av två format. En utställning och en bok, som visar hur jag samarbetat i mitt arbete som grafisk formgivare. Samarbete är både ämnet och metoden för utställningen eftersom många personer med olika yrkesbakgrund har hjälpt till att forma utställningen.

I utställningen visas en rad av mina formgivningsprojekt, såväl som verk av flera av mina samarbetspartners / arkitekter, konstnärer, skribenter, kuratorer, förläggare och andra grafiska formgivare / verk gjorda speciellt inför utställningen. Varje person har fått en särskild roll i utförandet av utställningen: att ansvara för installationen, verktexter, utställningsaffisch, ljudguide, workshop, föreläsningar, arkiv och katalog.

Snarare än att presentera en kronologisk och monografisk översikt som visar resultatet av ett antal samarbeten, belyser utställningen mitt förhållande till samarbetspartners, klienter och institutioner. Utställningen gör det möjligt att se på grafisk formgivning, konst och arkitektur på nya sätt.

ML: Vad betyder utställningen som format för dig, i det här fallet och i allmänhet?

ZK: Jag ser utställningsformatet som en plats som kan skapa nytt material och ny kunskap. Presentationen och installationen av det här materialet är något som jag är engagerad i som utställningsdesigner, organisatör och i just det här fallet även som subjekt. Om man ser det på det viset är boken och utställningen två komplementär format; båda handlar om arrangemang, struktur och hur man visar upp språk, eller objekt för att kommunicera en agenda, förläggarmässig eller kuratorisk.

ML: Hur påverkar din inställning till samarbete ditt dagliga arbete?

ZK: "Samarbetsattityden" är en arbetsmetod och den är en del av mitt dagliga arbete på kontoret. Namnet på vårt kontor / Zak Group / speglar idén om formgivning som något som skapas tillsammans av en grupp.

ML: I sitt bidrag till boken, formgiven av Wayne Daly och en del av ZKWW, tar Markus Miessen upp den politiska filosofen Chantal Mouffe och hennes formulering "conflictual consensus", konsensuskonflikt. Hur relaterar det – eller inte / till ditt arbete? Och om det

gör det, kan du nämna ett exempel?

ZK: Även om mycket av mitt arbete handlar om att "arbeta med" så är begreppen konflikt och konsensus en del av vardagen i en samarbetsituation. Även om jag inte brukar referera direkt till Mouffe i mitt arbete så skulle samarbetet kunna ses som något som omförhandlar ett olikartat innehåll och det kan i vissa fall innehålla motsatta positioner.

Eftersom utställningen fokuserar på den samtida formgivningens inneboende konceptuella, visuella och ekonomiska skärningspunkter utmanar den, ihop med begreppet "working with," etablerade former för samarbete. Den går bort från samarbete som en pragmatisk lösning till samarbete som ett gemensamt utvecklande av innehåll.

ML: En stor del av dina samarbetspartners i ZKWW är män. Hur kommer det sig?

ZK: De medverkande i *Zak Kyes Working With...* består av allt från klienter till uppdragsgivare och institutionella samarbetspartners. De speglar de inbjudningar jag har fått och bidrar till en viss del till dödläget i kulturindustrin som behöver domineras mindre av män och européer och i stället bli mer olikartad.

Jag vill även nämna att en av de mest

avgörande medverkande i projektet är Barbara Steiner, utställningens kurator och uppdragsgivare. Barbara grundade det visionär priset, the Inform Award for Conceptual Design, som gav upphov till den här utställningen. Dina texter, i synnerhet "The Collaborative Turn", spelade en nyckelroll i tankarna bakom projektet och ledde till vårt samarbete här på Tensta Konsthall.

ML: Hur kom det sig att du blev grafisk formgivare?

ZK: För mig är städer fantastiska källor till idéer och London fortsätter att spela en viktig roll för mitt arbete som grafisk formgivare. Jag hamnade i London genom en lycklig slump efter att ha lämnat min utbildning på en mindre konstskola i New York med konsthistoria som huvudämne och efter att ha gått på CalArts utanför Los Angeles. Efter att ha mött flera arkitekter på Architectural Association blev jag sakta men säkert involverad i skolan och när jag var thugotre år blev jag Art Director på AA Print Studio som jag fortfarande driver. Vid samma tid grundade jag kontoret Zak Group i östra London som jag nu driver med en partner.

Fältets genomsläpplighet har alltid lockat mig och grafisk formgivning blev för mig ett

sätt att kombinera flera olika saker som jag är nyfiken på eller besatt av. Den grafiska formgivningens förmåga att koppla upp sig mot andra fält är fantastisk. På så vis blev formgivningen ett pass som gav mig tillträde till flera olika discipliner.

Maria Lind är chef på Tensta konsthall