

PASSAGE @ THE BYRE IN SCOTLAND

**STINE BIDSTRUP • ÆSA BJÖRK • MATT DURRAN
JEFFREY SARMIENTO • PETR STANICKÝ**

FERNANSICHT

Ausstellungen in „The Byre“, in der nördlichsten Grafschaft auf dem schottischen Festland, beginnen in der Regel mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsaufenthalt in Caithness. Diese inspirierenden Studienaufenthalte regen die eingeladenen Künstler zu ortsspezifischen Installationen aus ofengeformtem Glas an. Am ersten Projekt, „Permeable Structure“, waren 2016 die Künstler Emily Endo, Silvia Levenson, Michael Rogers und Karlyn Sutherland beteiligt. Die zweite Ausstellung, „Field Notes“, fand 2019 statt und zeigte Arbeiten von Annie Cattrell, Anne Vibeke Mou, Anne Petters und Jeff Zimmer.

„Passage“ ist nun das dritte Projekt in „The Byre“ und stellt verständlicherweise eine Abkehr von den früheren Ausstellungen dar. Die Künstler Stine Bidstrup (Dänemark), Æsa Björk (Norwegen), Matt Durran (Vereinigtes Königreich), Jeffrey Sarmiento (Vereinigtes Königreich/Australien) und Petr Stanický (Tschechische Republik) haben auf Fotos, Karten und Erinnerungen an frühere Besuche zurückgegriffen. Mit verschiedenen Strategien haben sie aus der Ferne in einem der verschiedenen Räume von „The Byre“ gearbeitet: dem Pferdestall, dem Kuhstall, dem Lagerraum, der Heuscheune und den externen Tierställen.

REMOTE VIEWING

Exhibitions in The Byre, located in the northernmost county of mainland Scotland, typically begin with a group residency in Caithness. These generative visits inspire site-specific installations of kilnformed glass by the invited artists. In 2016, the first project, Permeable Structure, featured artists Emily Endo, Silvia Levenson, Michael Rogers, and Karlyn Sutherland. The second exhibition, Field Notes, took place in 2019 and included work by Annie Cattrell, Anne Vibeke Mou, Anne Petters, and Jeff Zimmer.

Passage is the third project at The Byre and marks a departure, understandably, from previous shows. Residencies were halted and the artists, Stine Bidstrup (Denmark), Æsa Björk (Norway), Matt Durran (UK), Jeffrey Sarmiento (UK/Australia), and Petr Stanický (Czech Republic), relied on photographs, maps, and memories from previous visits. Using various strategies, they were remotely working in one of the distinct spaces of The Byre: Horse Barn, Cow Barn, Store Room, Hay Barn, and the external animal pens.

Drawing on the remote nature of the space, the site-specific installations speak not only of the paths we take to remote destinations, but also the ones we collectively follow, whether as the result of a global pandemic, a desire for meaning, or a longing for connection and understanding.

Installation view of Æsa Björk's work, Embers II, Embers I, Embers III, 2021 fused glass with mirrored backing 24.5x20x0.25 inches, photo: Æsa Björk, courtesy of Bullseye Projects

Die ortsspezifischen Installationen, die sich auf die räumliche Abgeschiedenheit des Ortes beziehen, sprechen nicht nur die Wege an, die wir zu abgelegenen Destinationen gehen, sondern auch die Wege, die wir kollektiv beschreiten, sei es als Ergebnis einer globalen Pandemie, einer Sehnsucht nach Sinn oder einer Sehnsucht nach Verbundenheit und Verständnis.

SCHLANGEN UND LABYRINTHE

Jeffrey Sarmiento stellt die sich schlängelnden Flüsse, Wanderwege, Autobahnen und historischen Routen, die zu und von „The Byre“ führen, in farbigem

SNAKES AND LABYRINTHS

Jeffrey Sarmiento rendered the serpentine rivers, walking paths, highways, and historic routes that lead to and away from The Byre in colorful fused glass suspended in a web of possible and historic routes.

Sarmiento likens the installation to the ancient game of Snakes and Ladders. Today it is a children's game, but its origin is metaphysical, symbolizing Hindu concepts of Karma and Kama. In England, it was transformed to reflect Victorian values of vice and virtue, the paths and meanings defined by culture.

Æsa Björk: „Ár-minni“, 2021, fused and slumped mirrored glass with video projection, 19.75x35.5x10 inches (installed), photo: Æsa Björk, courtesy of Bullseye Projects

Schmelzglas dar, das zu einem Geflecht möglicher und historischer Routen zusammengefügt ist.

Sarmiento verweist mit der Installation auf das uralte Spiel „Schlangen und Leitern“. Heute ist es ein Kinderspiel, aber es hat einen metaphysischen Ursprung und symbolisiert die hinduistischen Konzepte von Karma und Kama. In England wurde es transformiert, um die viktorianischen Werte von Sitte und Moral widerzuspiegeln, ihre von der Kultur definierten Wege und Bedeutungen.

Auch die Kartierung der historischen und zeitgenössischen Wege rund um „The Byre“ offenbart eine wechselvolle Geschichte. Die Kreuzung eines sich schlängelnden mittelalterlichen Weges und einer schnurgeraden römischen Straße überspannt Jahrtausende. Durch Natur und menschliche Eingriffe verändert, prägen diese Wege den Charakter eines Ortes, umreißen menschliche Geschichten und definieren die Konturen einer Kultur.

Gegenüber dem Innenhof befindet sich der Pferdestall, wo Matt Durran seinen Beitrag zur Ausstellung leistet. Bei einem virtuellen Atelierbesuch vor kurzem bezeichnete Durran sein Projekt als eine Kathedrale für einen Einzigen. Als er über die Einsamkeit des letzten Jahres nachdachte, waren Durran Geschichten über einsame Organisten eingefallen, die in riesigen Kirchen vor leeren Kirchenbänken spielen.

Durch die Kombination von recycelten Glasröhren, zerbrochenen und geschliffenen Glasplatten, verschmolzenem farbigen Glas und geblasenen Glas-„Wolken“ ähnelt Durrans Kathedrale äußerlich den aneinandergereihten Pfeifen einer Orgel. Wenn

Likewise, mapping the historic and contemporary routes around The Byre reveals a changing history. The intersection of a meandering medieval path and an unbending Roman road crosses millennia. Altered by nature and human intervention, these paths inform the character of a place, outline human stories, and define the contours of a culture.

Opposite the courtyard is the Horse Barn and the site of Matt Durran's contribution to the exhibition. In a recent virtual studio visit, Durran referred to his project as a Cathedral for One. Reflecting on the solitude of the last year, Durran was struck by stories of lone organists playing to empty pews in immense churches.

Combining recycled glass tubing, broken and cut sheet glass, colorful fused glass, and blown glass „clouds“, Durran's cathedral resembles the arranged pipes of an organ on the exterior. Looking into the structure reveals the outline of a figure buried beneath glass. Subtle references to the cairns that dot the landscape and the small churches found in the region tie this work to Caithness. Durran refers to a journey that is unapologetically spiritual and uses the theatrical qualities of glass in order to transport the viewer to another unspecified, albeit coded Judeo-Christian, elevated place. Both Sarmiento and Durran express performative symbolic journeys not dissimilar to the walking meditations of unicursal labyrinths, also sites of personal reflection.

DEEP TIME AND DISTANCE

Stine Bidstrup's only visit to Caithness was in the spring of 2020, just before the lockdowns. While in Caithness,

Stine Bidstrup:
„Archetypical
Architectures
as Found and
Imagined Around
Latheronwheel
(Bridge)“, 2021, cast
glass, 7.5x17.75x5.25
inches, photo: Michael
Endo, courtesy of
Bullseye Projects

Matt Durran:
„Cathedral for One“,
2021, kilnformed
glass, glass lead
crystal tube, wood,
80x82.75x98.5 inches,
photo: Michael Endo,
courtesy of Bullseye
Projects

Interior view of Matt
Durran's „Cathedral
for One“, photo:
Michael Endo,
courtesy of Bullseye
Projects

man in das Innere des Kunstwerks blickt, kann man die Umrisse einer unter Glas begrabenen Figur erkennen. Subtile Verweise auf die in der Landschaft verstreuten Steinhäufen und die kleinen Kirchen der Region verbinden dieses Werk mit Caithness. Durran

Bidstrup was struck by both the ruined stone buildings and the geology. The archetypal structures and unique sedimentary rock of Caithness are the basis for sculptures of found and imagined forms. These amalgamations act as fantastical monuments, bringing together the near past, a relatively paltry 100 years or so, and deep time, the millions of years it took for a massive lake situated at the equator to emerge as an unforgiving coastline.

In the Cow Barn, Æsa Björk's installation of hanging and overlapping panels create a wall of textured glass. Made primarily of fused frit, each component is frozen in various states of deterioration. Selectively mirrored sections further obscure our perception of the space, allowing only fleeting glimpses through small holes in our own reflection. Björk examines our inability to truly know the experiences of another. We can only imagine another's interior life through our own subjectivity.

FRAGILITY AND MEMORY

Petr Stanický, after visiting The Byre in March of 2020, selected a particularly dilapidated exterior animal pen as the site for his installation. Stanický's work is defined by an interest in how architectural spaces create

verweist auf eine Reise, die eindeutig spirituell ist, er nutzt die theatralischen Qualitäten von Glas, um den Betrachter an einen anderen, nicht näher bezeichneten, wenn auch verschlüsselten jüdisch-christlichen, hehren Ort zu versetzen. Sowohl Sarmiento als auch Durran veranschaulichen auf diese Weise symbolische Reisen, die den Gehmeditationen in unikursalen Labyrinth nicht unähnlich sind, die ebenfalls Orte für persönliche Reflexion sind.

TIEFE ZEIT UND DISTANZ

Stine Bidstrups einziger Besuch in Caithness fand im Frühjahr 2020 statt, kurz vor den Lockdowns. Während ihres Aufenthalts in Caithness war Bidstrup sowohl von den verfallenen Steinbauten als auch von der Geologie sehr beeindruckt. Die archetypischen Strukturen und das einzigartige Sedimentgestein von Caithness bilden die Grundlage für ihre Skulpturen aus vorgefundenen und imaginären Formen. Diese Amalgame wirken wie phantastische Denkmäler, die die nahe Vergangenheit - etwa 100 Jahre - und die tiefe Zeit - die Millionen Jahre, die ein riesiger, am Äquator gelegener See gebraucht hat, um sich zu einer rauen Küste zu entwickeln - zusammenbringen.

Im Kuhstall formt die Installation aus hängenden und sich überlappenden Tafeln von Æsa Björk eine Wand aus strukturiertem Glas. Die hauptsächlich aus geschmolzener Fritte gefertigten Elemente sind in verschiedenen Stadien des Verfalls erstarrt. Selektiv verspiegelte Abschnitte verschleiern unsere Wahrnehmung des Raums zusätzlich und erlauben nur flüchtige Blicke durch kleine Öffnungen auf unsere eigene Wahrnehmung. Björk untersucht unsere Unfähigkeit, die Erfahrungen eines anderen wirklich zu erfassen. Wir können uns das Innenleben eines anderen nur durch unsere eigene Subjektivität vorstellen.

Jeffrey Sarmiento:
„Sunderland to
Latheronwheel“, 2021,
kilnformed glass,
dimensions variable,
photo: Michael Endo,
courtesy of Bullseye
Projects

Jeffrey Sarmiento:
„Berriedale Braes“,
2021, kilnformed
glass, 69x26.5 inches,
photo: Michael Endo,
courtesy of Bullseye
Projects

opportunities for existential questioning. The Byre is an atypical structure overflowing with evidence of the past; moreover, it is situated in a landscape brimming with cairns, brochs, and ruined castles. The Byre poses questions about its own history, and by extension, the history of the region and ourselves.

Layers of fleeting human existence are recorded in the stones of Caithness. Cultures rise and fall, villages flourish only to be abandoned, and yet, we are here, walking the paths of those who came before us, changing them to reflect ourselves. Maybe then these stones will also record our passage.

Michael Endo is an artist and curator based in the Mojave Desert, USA

ZERBRECHLICHKEIT UND ERINNERUNG

Petr Stanický wählte nach seinem Besuch im The Byre im März 2020 einen besonders auffälligen Außenstall als Ort für seine Installation. Stanickýs Arbeit ist von einem Interesse daran geprägt, wie architektonische Räume Möglichkeiten für existenzielle Fragen schaffen. „The Byre“ ist ein atypisches Bauwerk, das von Zeugnissen der Vergangenheit überquillt und sich zudem in einer Landschaft befindet, die von Steinhaufen, Brochs (eisenzeitliche runde fensterlose Türme) und Burgruinen geprägt ist. „The Byre“ wirft Fragen zu seiner eigenen Geschichte auf, und damit auch zur Geschichte der Region und zu unserer eigenen.

In den Steinen von Caithness sind Schichten der flüchtigen menschlichen Existenz festgehalten. Kulturen entstehen und vergehen, Dörfer blühen auf, um dann wieder verlassen zu werden, und doch sind wir hier, wandeln auf den Pfaden derer, die vor uns kamen, und verändern sie, um uns selbst zu reflektieren. Vielleicht werden diese Steine dann auch unseren Weg festhalten.

Michael Endo ist Künstler und Kurator und lebt in der Mojave-Wüste, USA

Übersetzung aus dem Englischen Uta M Klotz

Petr Stanický: „Sign: What is from Where“, 2021, hand-rolled sheet glass, mirror, stainless steel, 98.5x98.5x118 inches, photo: Michael Endo, courtesy of Bullseye Projects

Petr Stanický: „Sign: What is from Where“, 2021, detail, photo: Michael Endo, courtesy of Bullseye Projects

PASSAGE @ The Byre in Caithness, Scotland, with Stine Bidstrup, Æsa Björk, Matt Durran, Jeffrey Sarmiento, and Petr Stanický, 4 September 2021 – 31 March 2023. (Viewings by appointment only). www.bullseyeprojects.com