

# The Fragrance of Coins

Sean Raspet

*interviewed by Kevin McGarry*

Recently Sean Raspet has been mining what escapes into air, exploiting the chemical makeup and poetic densities of substances like cola and oil. As physical, psychic, and economic determinants of 21st Century energy, he unravels their blueprints in labs and through keystrokes, into paradoxical, polysensory variations that reclaim the power and timeliness of dematerialization.

Recentemente Sean Raspet ha preso ad analizzare l'intangibile, sfruttando la composizione chimica e la densità poetica di sostanze come la Coca-Cola e il petrolio. Intese come variabili fisiche, psichiche ed economiche dell'energia del Ventunesimo secolo, l'artista ne svela in laboratorio la composizione e, attraverso l'utilizzo di formule, elabora variazioni paradossali e polisensoriali che rivendicano il potere e l'opportunità della dematerializzazione.



Untitled (Police Incident (2)) 3, ((2007-2012) 2007-2011, 2012. Courtesy: the artist and Stadium, New York

**Kevin McGarry:** *This patent for the chemical difference between Coke and Pepsi is a profoundly pop metaphysical piece of poetry, where did it begin for you with the two sodas?*

**Sean Raspet:** I started the first draft of the Coke vs. Pepsi patent in the winter of 2012. I've been interested in this idea of formulation and of thinking about my artwork as a reformulation or a changing of different variables within an overall composition. Just before this I'd done a sublet project, which is almost like a derivative scheme I would say. It's a chain letter or loop of sublets taken on by arts organizations, they're the only ones that have signed on for it, although I always wanted to extend it into other areas. In the end there were ten different organizations—SculptureCenter, Printed Matter, Studio-10...—subletting very small spaces from each other. In most cases there was no physical alteration of the space, it just became a legal transfer of the space or of the rights to use it. These abstract, legally defined entities were something that was very interesting to me, the ability to define a structure through language, through a purely legal structure. I think the Coke and Pepsi project actually came out of that: trying to define a physical entity in a legal language.

**KMG:** *I always thought cola recipes were closely held secrets, how did you get them?*

**SR:** A machine heats up a compound or a mixture at a very slow rate, one degree centigrade per minute for instance, and as things gradually heat up, each compound has a different evaporation boiling point, so gradually different things evaporate. This is coupled with a mass spectrometer, which, as the compound is boiling, shoots ions at the compounds to create ionized fragments that can then be measured by their weight and to identify which compounds are which.

**KMG:** *Did you collaborate with a lawyer on the writing of the patent?*

**SR:** No, actually I had been set up with one through Volunteer Lawyers for the Arts, but then they had to do a conflict of interest check to make sure they could work with me on the project, and it came back that they couldn't do it. The reason is, if they represented me in this Coke vs. Pepsi thing, then the entire firm could never represent Coca-Cola or Pepsi. Once we figured that out, I spoke to California Lawyers for the Arts and they said, yeah pretty much no one is ever going to agree to do this with you. So I wrote the whole patent myself. I'd actually written the patent for something else in the past, so I'm familiar with the structure and that's a component I'm very interested in. I see it as similar to a programming language. It's operational, so whatever you say in law within a certain frame becomes true just by virtue of saying it. I see it as an actual way of creating an entity through language.

**KMG:** *On this other wall you have the keys cut to represent the physical make-up of the two sodas, and with the fragrance of old keys and coins set on the ground between them, the three pieces feel very strongly triangulated.*

**SR:** I came up with the piece about the coins and keys smell somewhat separately from the patent project, but at a certain point I realized they come together because I'm thinking about Coke and Pepsi sort of just as numbers, as algorithms of storing value. In some sense the material composition of Coke is only a value storage algorithm. Behind all of this work one of my main interests is dealing with the condition of financialization, of derivatives, of different spatial parameters and ontological parameters of what is an object under a heavily abstracted economy.

**KMG:** *Can you elaborate on how you engage that economy?*

**SR:** There's the mortgage crisis of 2007–2008. Mortgages are abstractions of actual parcels of land. They become pooled and there's a derivative written for it, and there's a credit swap based on that derivative contract, and there's another level of speculation based on that... You can say at that top level it's purely abstract and there's no relation to the ground level, but that's not exactly true. There's a relationship there, and for me what's interesting is to look through that material relationship, and to try to identify what actually is that material happening up at that top where these gigantic, extremely abstract-seeming transactions are happening. A mortgage-backed derivative, people might say, oh it's just an abstraction, it doesn't actually exist, but I think it's more interesting and maybe more productive to say that it does exist, let's look at the parameters of this *object* or this *entity*.

**KMG:** *How did metal, specifically, enter this equation, with the keys?*

**SR:** With metal it's going back to the idea of financial abstraction and coinage, that being one of the initial modes of abstraction in culture. The development of coins allowed for equalizing otherwise incommensurable, even opposite, things. Of course coinage has this very physical, tangible form as well. And it also has a smell. Its smell is actually a result of its interaction with the body. A new coin doesn't really smell like anything, but as you handle it the grease and sweat from people's hands that comes in contact with the metal causes these different ionization processes, and that's actually the smell that you get when you smell an old key or an old coin.

**KMG:** *Coins are holding a code for value and the value of keys are the codes they hold for access...*

**SR:** Yeah, they both have this capacity for duality, of being a mechanism that operates within a symbolic sphere, while also being this simple clump of matter that interacts with the body. So my interest was to take that and to synthesize that, to take the airspace above a hand, which is where you smell the results of skin degradation, to take those numbers of different compounds and then to produce a synthetic fragrance from that. To me this seemed like a really interesting way of thinking about the entity of exchange.

**KMG:** *What are some specific new projects you're working towards?*

**SR:** One thing I want to show at Jessica Silverman this fall is kind of a reconstituted crude oil. Crude oil is actually one of the most complex mixtures on earth when it comes to analyzing it and figuring out what kind of compounds are in it. There have been a lot of studies about what is actually in crude oil and there is lots of variation. But they generally use a certain percentage for jet fuel, a certain percentage for plastics, some for gasoline, kerosene, petroleum jelly and stuff... so what I'm going to be doing is taking all of these things in certain proportions, recombining them and mixing them to get back to a reconstituted crude oil substance. Then, as another project, I'm also planning to sample the air space in the gallery to make a cleaner that smells like that air space, kind of like the coin fragrance.

**KMG:** *Almost the olfactory equivalent to noise cancellation?*

**SR:** Yeah, but I think it will be interesting because it should actually be intensified. Whenever you perform the analysis in the lab, you always miss a couple things that might actually be responsible for a substance's smell. There's always some sort of variation with how we analyze it. So I'll be taking a scent profile of the air space of the gallery and making a condensed fragrance out of that so when they clean their surfaces it will produce an intensified version of the smell that's already in the space.

**KMG:** *When I first saw your work you were mostly showing these suspensions in hair gel, how did that bring you into this arena of experimenting with all these immaterial constructions?*

**SR:** I was actually really focused on images and stock photography back in 2007 or 2008, and then a couple things happened. For one, I was kind of tired of it, but then also there was this saturation within the art world of stock photography, so I've gone in a different direction with my work. But for a while I was showing these banner pieces, and the hair gel pieces. More recently, over the past few years, I'd say it's been a lot of these contracts, legalese, and text works, and also in the last few years chemical equations and product formulations for me have been a way to conjoin interests in material substances that are circulated in culture, cosmetics and whatnot. It's in chemistry where things become their most concrete and their most abstract at the same time. Phenomenologically, aside from smell, interestingly, you don't have a way to recognize the difference between propylene glycol and sodium laureth sulfate unless you're dipping your hands in them. You can actually maybe smell the distinction, but otherwise you need an entire language system to administer their differences.

**Kevin McGarry:** *Il risultato del tuo brevetto per determinare le differenze chimiche tra la Coca-Cola e la Pepsi è una composizione poetica profondamente pop e metafisica. Com'è nato questo progetto sulle due bevande?*

**Sean Raspet:** Ho steso la prima bozza del brevetto Coca-Cola vs. Pepsi nell'inverno del 2012. Ero interessato all'idea della formula e volevo che il mio lavoro fosse una riformulazione o un'elaborazione di variabili differenti che presentano una composizione unitaria. Poco tempo prima avevo creato un progetto incentrato sul subaffitto, che definirei quasi come uno schema derivativo. È una catena di Sant'Antonio o un circuito di subaffitti da parte di alcune organizzazioni artistiche – le uniche ad aver accettato di partecipare al progetto, nonostante io abbia sempre voluto estenderlo anche ad altri settori. Alla fine dieci organizzazioni diverse – lo SculptureCenter, Printed Matter, Studiolo, ecc. – hanno finito per subaffittare spazi molto piccoli l'uno dall'altro. Nella maggior parte dei casi non c'è stata alcuna alterazione fisica dello spazio, ma si è trattato semplicemente del trasferimento legale di una porzione di quel luogo o del suo diritto di utilizzo. M'interessava molto lavorare con questi concetti astratti, delineati legalmente, come m'incuriosiva la possibilità di creare una struttura astratta attraverso il linguaggio, grazie a una procedura puramente legale. Credo che il progetto sulla Coca-Cola e la Pepsi sia nato da questa necessità: cercare di definire un'entità fisica con un linguaggio puramente legale.

**KMG:** *Ho sempre pensato che le ricette dei vari marchi di cola venissero tenute strettamente segrete, come le hai avute?*

**SR:** Una macchina riscalda un composto o una miscela a una temperatura molto bassa, per esempio un grado centigrado al minuto, e mentre il tutto si riscalda, ogni composto ha un punto diverso di ebollizione, quindi i diversi elementi gradualmente evaporano. Questa procedura è accoppiata a uno spettrometro di massa che mentre il composto è in ebollizione spara ioni nella miscela per creare frammenti ionizzati che possano poi essere misurati in base al loro peso in modo da identificarne i singoli elementi.

**KMG:** *Hai collaborato con un avvocato alla stesura del brevetto?*

**SR:** Il California Lawyers for the Arts mi ha confermato che sostanzialmente nessuno avrebbe mai accettato di lavorare con me a questo progetto, così ho finito per scrivere da solo l'intero brevetto. Mi era già capitato di scrivere brevetti in passato, quindi ne conosco la struttura e questo è un aspetto del lavoro che m'interessa molto. Trovo che sia simile a un linguaggio di programmazione: è esecutivo, quindi tutto ciò che dici all'interno di un contesto legale diventa vero solo in virtù di averlo detto. Lo vedo come uno strumento concreto per creare un'entità attraverso il linguaggio.

**KMG:** *Su un'altra parete presenti le formule che rappresentano la composizione fisica delle due bibite e che, unite alle fragranze di vecchie chiavi e monete poste sul pavimento, formano una triangolazione molto forte.*

**SR:** Il lavoro sull'odore delle chiavi e delle monete è nato in modo autonomo rispetto al progetto dei brevetti. Ho realizzato solo in seguito che, se sono nati contemporaneamente, è perché in realtà penso anche alla Coca-Cola e alla Pepsi come se fossero numeri, come algoritmi che immagazzinano informazioni. Da un certo punto di vista la composizione fisica della Coca-Cola è solo un algoritmo che immagazzina dei valori. Uno degli interessi principali alla base di questa ricerca ha a che fare con la condizione di capitalizzazione, di derivati, di parametri spaziali e ontologici diversi che pongono questioni riguardo al ruolo di un oggetto in un'economia altamente astratta.

**KMG:** *Puoi spiegarci come questa lettura economica si inserisce nei tuoi progetti?*

**SR:** Nel 2007-2008 c'è stata una crisi ipotecaria. Le ipoteche sono astrazioni di lotti di terra esistenti. Dunque le ipoteche diventano stagnanti e ne scaturisce un derivato: c'è uno scambio del credito basato su questo titolo derivativo che innesca un nuovo livello di speculazione. Puoi credere che a livello più alto si tratti di pura astrazione, pensare che non ci sia relazione con il livello più basso, ma non è esattamente vero. C'è comunque un rapporto e trovo interessante analizzare questa relazione materiale, cercando d'identificare cos'è concretamente questo fatto reale all'inizio, dove prendono vita queste gigantesche transazioni solo apparentemente astratte. Le persone pensano che un credito derivato nato da un credito ipotecario sia pura astrazione, pensano che non esista, ma io trovo che sia più interessante e, forse, più produttivo affermare che esista realmente, guardando ai parametri di questo oggetto o di questa entità.

**KMG:** *In particolare, che ruolo hanno i metalli e le chiavi in questa equazione?*

**SR:** Il metallo ritorna all'idea di astrazione finanziaria e all'idea di moneta, che è stata in assoluto uno dei primi metodi di astrazione nella cultura. Lo sviluppo delle monete ha permesso di equiparare cose altrimenti incommensurabili, addirittura opposte. Ovviamente la moneta ha anche una forma fisica, tangibile, e ha anche un odore. Il suo odore in realtà è il risultato della sua interazione con il corpo: una moneta nuova non ha nessun odore, ma con il continuo contatto il grasso e il sudore delle mani della gente che tocca il metallo causa diversi processi di ionizzazione, e questo è l'odore che senti quando annusi una vecchia chiave o una vecchia moneta.

**KMG:** *Le monete possiedono un codice che ne determina il valore e il valore delle chiavi sta nei codici che detengono per l'accesso...*

**SR:** Sì entrambe hanno questa proprietà dualistica: sono sia meccanismi che operano all'interno di una sfera simbolica, che ammassi di materia che interagiscono con il corpo. M'interessava prendere questo aspetto e sintetizzarlo, prendere l'aria su una mano, in quel punto in cui riesci a sentire l'odore della degradazione della pelle, prendere questi codici di composti differenti e trasformarli in una fragranza sintetica. Trovo sia un modo molto interessante di pensare all'entità dello scambio.

**KMG:** *A quali nuovi progetti stai lavorando?*

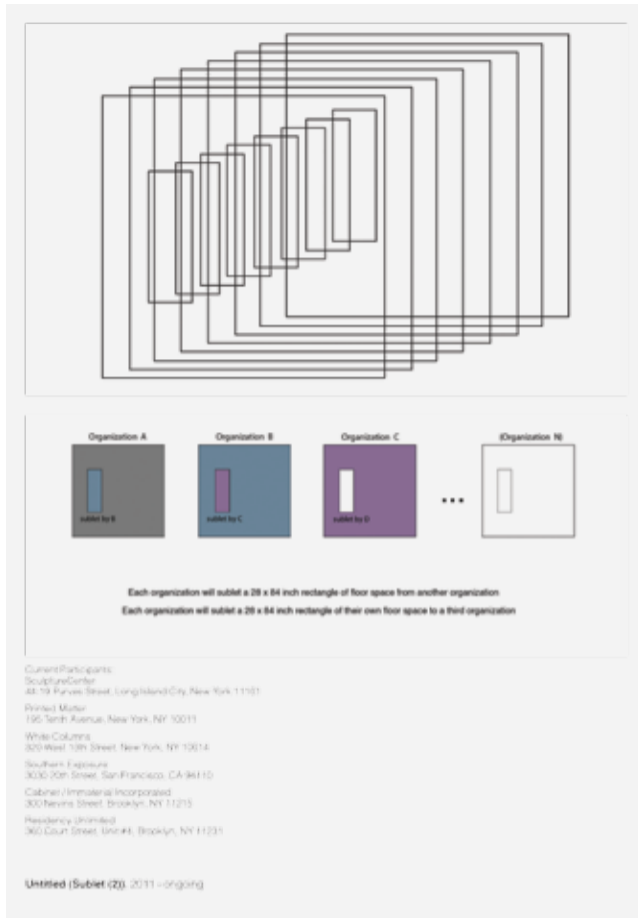
**SR:** Uno dei lavori che presenterò da Jessica Silverman questo autunno è una sorta di petrolio greggio ricostituito. Il greggio è in realtà una delle miscele più complesse della terra da analizzare per capire quali elementi lo compongano. Ci sono stati vari studi che hanno tentato di studiarne la composizione da cui sono risultate innumerevoli variazioni. Spesso ne usano una certa percentuale nel combustibile per aerei, nella plastica, nel gasolio, nel cherosene, nella vaselina e in cose di questo genere... quindi quello che ho intenzione di fare è prendere tutte queste sostanze in determinate proporzioni, ricombinarle e mixarle per tornare a ricostituire una sostanza simile al petrolio greggio. Poi, per un altro progetto, sto anche pensando di campionare l'aria della galleria per farne un detergente che odori come l'aria di quello spazio, un po' come la fragranza delle monete.

**KMG:** *Quasi come fosse l'equivalente olfattivo della cancellazione del rumore.*

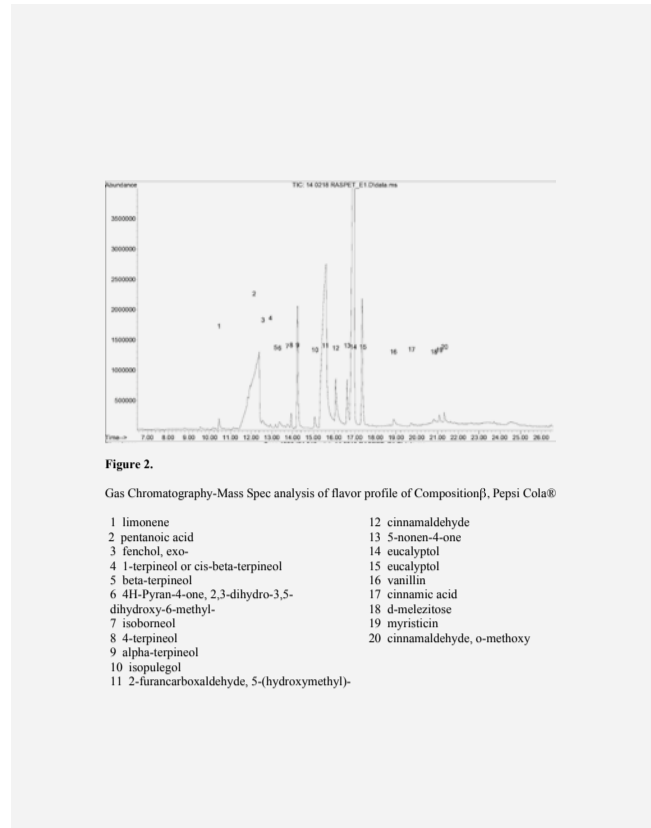
**SR:** Sì, ma penso che sarà interessante perché ne intensificherà l'odore. Quando analizzi una sostanza in laboratorio, finisci sempre per perdere un paio di elementi che potrebbero essere responsabili di quel determinato odore. C'è sempre una sorta di variazione che deriva dal metodo con cui analizziamo quella sostanza. In questo caso camperò un profilo olfattivo dell'aria nello spazio della galleria e ne creerò una fragranza condensata in modo che quando puliscono le superfici questo detergente produca una versione intensificata dell'odore che è già nello spazio.

**KMG:** *Quando ho visto il tuo lavoro per la prima volta, creavi prevalentemente sculture con elementi sospesi nel gel per capelli. Come sei arrivato a sperimentare con queste strutture immateriali?*

**SR:** Nel 2007 e nel 2008 ero molto interessato alle immagini e alla *stock photography*, poi sono successe un paio di cose. Prima di tutto, quell'argomento mi aveva decisamente stancato, e nel mondo dell'arte c'era ormai questa saturazione d'immagini provenienti da archivi online, così ho deciso d'intraprendere una direzione diversa. Per un periodo ho creato banner, e sculture composte da gel per capelli. Più di recente, negli ultimi anni, mi sono concentrato sui contratti, sul *legalese*, sui lavori testuali, e sempre negli ultimi anni ho scoperto nelle equazioni chimiche e nelle formule di prodotti un modo per approfondire il mio interesse per materiali e sostanze che circolano nella cultura, nei cosmetici, e in molto altro. È nella chimica che le cose diventano più concrete e più astratte al tempo stesso. Curiosamente, dal punto di vista fenomenologico, oltre all'odore, non hai modo di riconoscere la differenza tra il glicole propilenico e il sodio laurilettere solfato a meno che non c'infilo le mani dentro. Puoi solo annusarne le diversità, altrimenti necessiti di un intero sistema di linguaggio per gestirne le differenze.



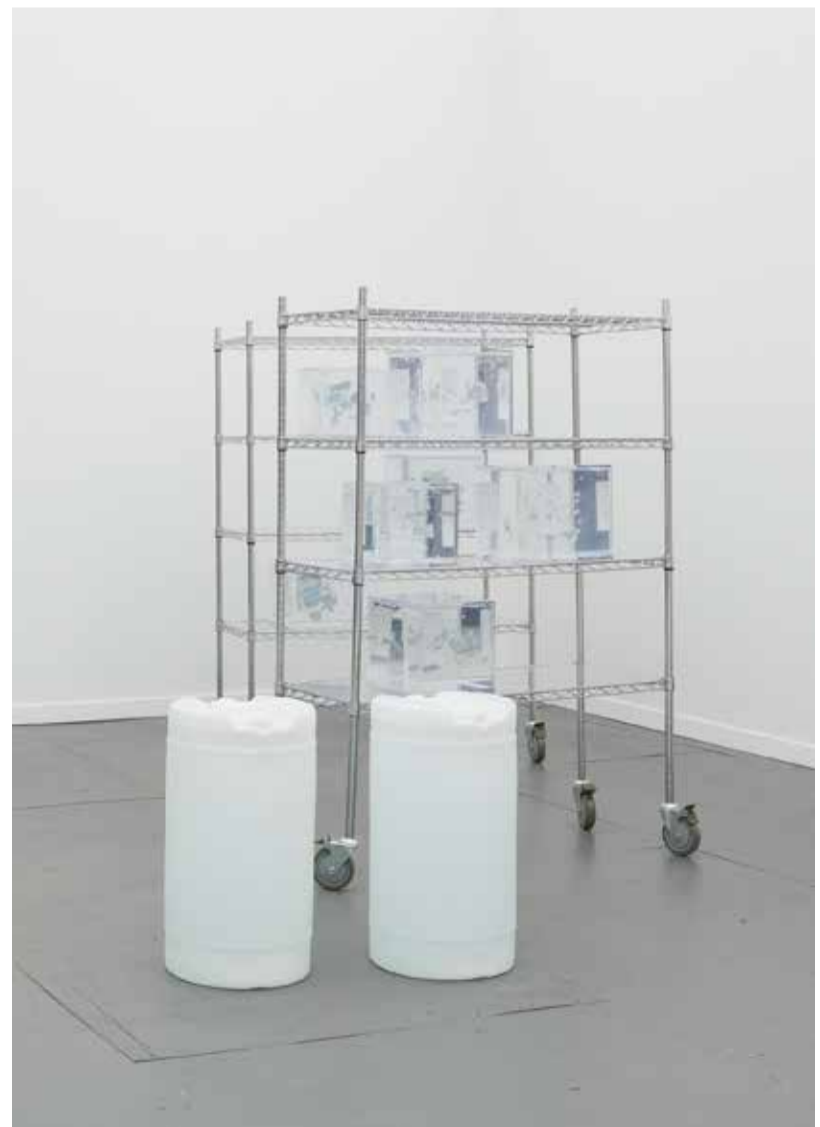
Untitled (Sublet(2)), 2011-ongoing. Courtesy: the artist



A Composition of Matter Consisting of the Difference Between Two Compositions of Matter (excerpt, Figure 2: gas chromatography-mass spectrometry analysis of Primary Formulation β); US patent application for a material consisting of the difference between Coca-Cola® and PepsiCola®, 2012-2014. Courtesy: the artist



CCCCCCC=O  
 CCCCCC(=O)C  
 //(Phantom Ringtone), 2013. Courtesy: the artist



Untitled (Isobutyl Formate), 2012-2013 and Registration (5a.), 2013, installation view at Frieze, New York, 2013. Courtesy: the artist and Société, Berlin