LAURA CATANIA

SAMPLES OF WORK

ALEX MÜLLER: BIS DIE ZEIT VERGEHT

BOOK, $24 \times 30,5$ CM, 168 PAGES WIRE-O IN SWISS BROCHURE BINDING, SOFTCOVER

With
Kunsthalle Nürnberg, Kettler Verlag

Artist Alex Müller

Das Flüstern des Sekretärs, 2013 Tusche auf Leinwand 140 × 111cm

I Er sprach nie mehr über den Krieg und ging nie mehr schwimmen. Er schämte sich. Er blieb am Rande des Sees stehen und beobachtete uns mit angezogenen Hosen. 2 Mit dem Opa auf der Bettkante, die Prothese angehnt am Stuhl gegenüber. Opa: Kommst mir mal helfen und bindest mir die Prothese fest. Unter dem rechten Knie fehlte der Rest vom Bein. Alle Kraft habe ich mir immer genommen, damit die Prothese gut und richtig saß. 3 Mit dem Opa in den den Keller, neben dem Kohlenhaufen die Schuhe die auf das Putzen warteten. "Da musste gut drauf Spucken, und ordentlich Schuhcreme nehmen, dann glänzen sie!" Zitat vom Opa, der immer auf dem rechten Schemel saß.

1

ALEX MÜLLER

Brick Walls and Wild Paths/ Ziegelmauern und verschlungene Wege

Artist Alex Müller and I are standing next to her grandfather's overgrown grave in East Berlin. The headstone is missing because the local council has earmarked the cemetery for closure and redevelopment. All the graves are now denuded of 'eternal flame' candles, posies and wreaths. Around us, once trimmed cypress hedges are spilling out of weed-infested plots, and pencil pines loom with unruly branches like wind-blown hair. Here and there birches are self-seeding in clumps. The wild is inexorably returning. It's mid-January, so the air is crisp and the tips of our noses turn red. The artist is wearing a purple hand-knitted tea-cosy beanie with a pomp-pomp bigger than a grapefruit. Its colour is jarring against the dark green tones and overcast grey of our surroundings. A solitary young man in emotional distress is the only other person wandering about in this place, redolent of a fading past. Memories are flooding back for the artist – I can tell because her head drops and her body takes on an odd shape to bear them.

The artist tells me that her grandfather was a German soldier in Field Marshall Rommel's North African army during WWII. Shortly before the end of the war, her grandfather stepped on a landmine and came home missing half a leg.

'He never talked about the war and he never went swimming again. He was ashamed. He would remain on the banks of a lake with his trousers on watching us.' [At home] when he was sitting on the edge of the bed, with his prosthesis leaning against the chair opposite, he'd say "come and help me and tie up my prosthesis." His leg was amputated from his right knee down. I always used all my strength to make sure it sat properly. ... One of his favourite things to do was to take me into his coal cellar to clean shoes. Opa always sat on the right-hand stool. He taught me that you have to spit on them and put some shoe polish to make them shine.'

The artist looks at me, and we both smile awkwardly at the macabre irony of this. 'Shoes are still a big thing in my work.' she added. 'I hope it's not too much that I'm bringing you here first. The last time I was here was with my father in 2018, two years before he died.' Walking on, we have a stilted conversation about class and inherited trauma, the lasting effects of violence and emotional brutality – mutually disclosing intimate family de-

DOMINIC EICHLER

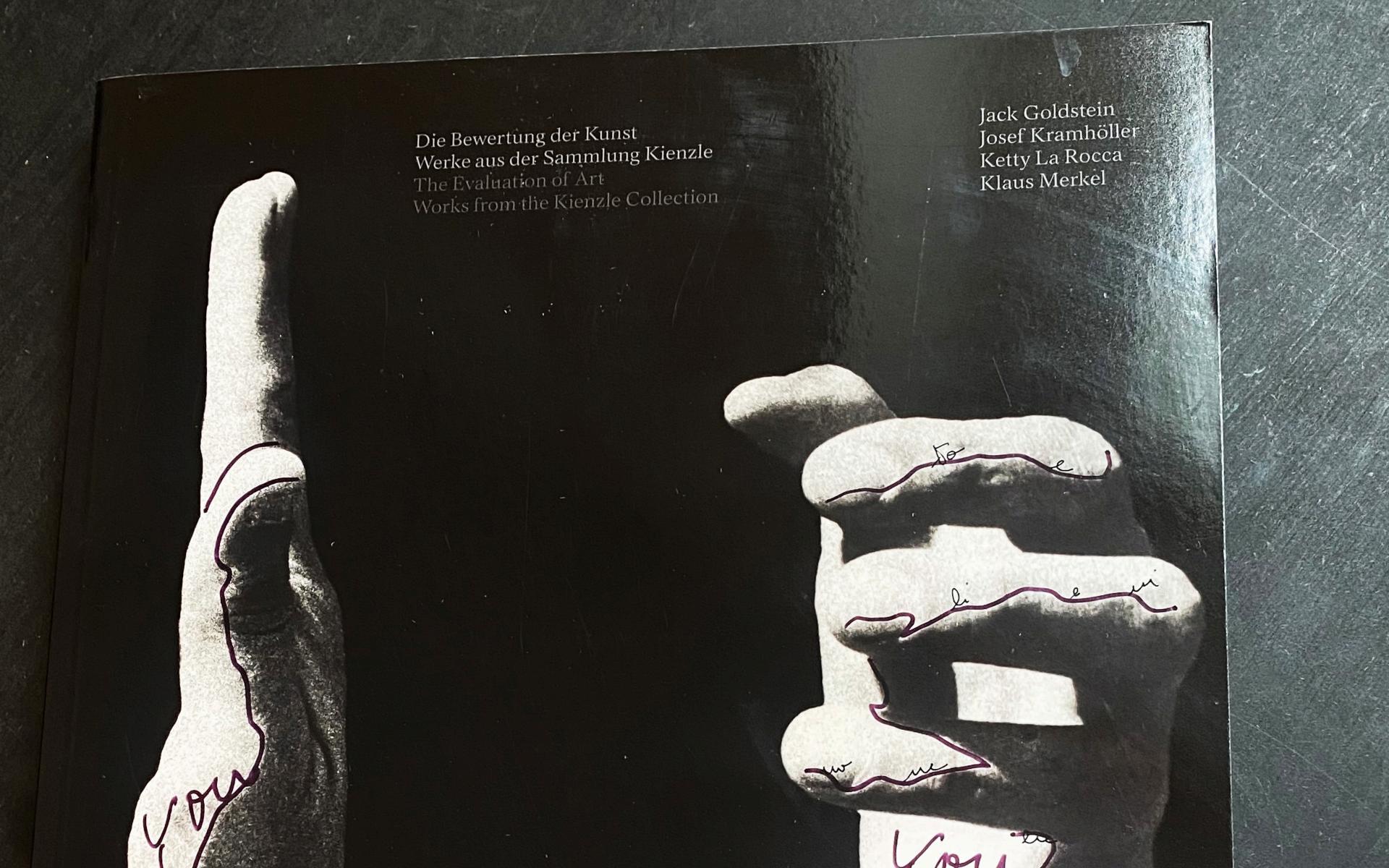

DIE BEWERTUNG DER KUNST WERKE AUS DER SAMMLUNG KIENZLE

Book, 22 × 27,5 cm, 136 pages Softcover

With
Kunstmuseum Reutlingen, Sammlung Kienzle, DISTANZ

Artists
Jack Goldstein, Josef Kramhöller, Ketty La Rocca,
Klaus Merkel

33 Donna Haraway, "Situiertes Wissen", in: id., *Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen*, Frankfurt am Main: Campus Verlag 1995.

Abb. 7 Ketty La Rocca Margherita Gauthier Aus der Serie From the series Riduzioni 5-teilig (Teil 1/5) 5 parts (part 1/5) 1974 s. S. cf. p. 132

ADD. 7

die wir hier Subjekt/Objekt-Verhältnis nennen. Warum sind Physik und Psychologie unvereinbar?

Die beschriebene ideologische Selbstverdopplung von subjektiviertem Subjekt und objektiviertem Objekt, die der Dialektik von objektiviertem Subjekt und subjektiviertem Objekt zuwiderläuft, resubstanzialisiert beide und lässt die cartesische Trennung von Leib und Seele, Materie und Geist wieder eintreten. Obwohl sich niemand ernsthaft als Substanzdualist bekennen würde, strukturiert diese Trennung unser Denken und die Wissenschaften. Wissenschaftliche ,Objektivität' leugnet gerade die Verbundenheit des Objekts mit Subjekt. Donna Haraways Aufsatz "Situiertes Wissen" (1987), den im Zusammenhang mit Ketty La Roccas werkimmanenter Theorie zu lesen sehr lohnend ist, empfiehlt eine feministische Objektivität, die anders als die bisherige das Versprechen einer sinnvollen Beziehung zwischen Körpern und Bedeutung einlösen könnte und der Versuchung, alles in Text und Struktur aufgehen zu lassen, widerstünde.33

Eine Objektivität, die nicht von einem identischen und sich als Identität auf Kosten des Objekts herstellenden Subjekt ausgeht, sondern von einem gespaltenen, widersprüchlichen und nicht unschuldigen Selbst. Eine Objektivität, die die Begrenztheit

jeder Sicht, statt sie perspektivisch auf die Einheitlichkeit der Welt zu entwerfen, multiperspektivisch und streitbar öffnet. Die nicht mit einem körperlosen Auge von nirgendwo schaut - abgegrenzt vom als Differenz zu erkennenden und zu benennenden -, sondern verkörpert, partial, in innerer Differenz sich verantwortungsvoll verbindend mit aktiven Objekten. Der Körper aber ist historisch, ein Cyborg. Nichts wäre Eigentum, alles Vermittlung, dessen methodische und konzeptuelle Unterschiedlichkeit zu erforschen sich lohnte. Nicht die Zusammengesetztheit und Disparität der konzeptuellen Collage der Welt ist skandalös, sondern die Behauptung ihrer Einheit, die die Kategorienfehler für privilegierte Interessen ausbeutbar macht. Das Subjekt, das Donna Haraway konzipiert, ist ein Subjekt als Interaktion. Ich erkenne es in Ketty La Roccas Werk You You wieder. Objektivität erweist sich "als etwas, das mit partikularer und spezifischer Verkörperung zu tun hat und definitiv nichts mit der falschen Vision eines Versprechens der Transzendenz aller Grenzen und Verantwortlichkeiten. Die Moral ist einfach: Nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick. Dieser objektive Blick stellt sich dem Problem der Verantwortlichkeit für die Generativität aller visuellen Praktiken, anstatt es

34 Ebd., S. 82. 35 Ketty La Rocca, Ketty La Rocca, Galleria Documenta, Turin: Februar 1975. 36 La Rocca 2012 (wie Anm. 4), S. 51f.

Abb. 8 Ketty La Rocca Margherita Gauthier Aus der Serie From the series Riduzioni 5-teilig (Teil 5/5) 5 parts (part 5/5) 1974 s. S. cf. p. 132

Abb. 8

auszuklammern. Eine partiale Perspektive kann sowohl für ihre vielversprechenden als auch für ihre destruktiven Monster zur Rechenschaft gezogen werden. In der westlichen Kultur ist jede Erzählung über Objektivität eine Allegorie auf die Ideologien sowohl der Beziehungen dessen, was wir Körper und Geist nennen, als auch des Verhältnisses von Distanz und Verantwortlichkeit, die in die Wissenschaftsfrage im Feminismus eingebettet sind."34

Riduzioni: Pictures

Die Riduzioni (ab 1973) gehen aus von einem vorgefundenen Bild, das in einem Prozess des Abpausens zeichnend und schreibend umgeformt wird, wobei Serien von drei bis fünf Versionen entstehen. Das jeweilige Ausgangsbild unterliegt keiner erkennbaren Wahl. Fotografien von Kunstdenkmälern wie dem Florentiner David, Kinoplakate, historische Porträtund Aktfotografien, politische Führer wie Fidel Castro, Golda Meir, Charles de Gaulle, aber auch Selbstporträts und Fotos eigener Ausstellungen und Performances werden dem Prozess der Reduktion unterzogen. Ketty La Rocca nutzt das Florentiner Fotoarchiv Alinari, eins der ältesten der Welt, als unerschöpfliches Repertoire gleichwertiger Bilder, die sie nicht als Repräsentationen von etwas auffasst,

sondern als Mythen und als reale Ereignisse. Real, schreibt sie, ist nicht das Dargestellte, sondern die Wiederholung, der Vorgang der Reproduktion.35 Nicht authentisch, aber real, wäre das Ereignis der Inflation der Bilder. Deshalb ist Repräsentation unmöglich: Sprache und Bilder als reales Ereignis haben sich von Subjekten und Objekten gelöst, ihre Inflation bildet eine eigene Struktur, deren Mythen die Wirklichkeit überformen. Die Metasprache müsste erst wieder angeeignet werden, performativ. "Ich nehme bereits existierende Bilder, schon von so vielen seit langem gesehen, abgedroschene gesammelte Kapitulationen der Darstellung, und ich belebe sie wieder mit all den Stereotypen der Kenntnisse, die an mir haften, bis sie für mich etwas anderes geworden sind, bis sie ,jenes' Bild geworden sind außerhalb und oberhalb jeder beliebigen üblichen Lesart."36

Was wäre für eine bildende Künstlerin eine Objektsprache, eine Sprache, die aufs Wirkliche statt aufs Bild gerichtet wäre? Ketty La Rocca begreift das Bild als ein Bild eines Bildes – Zeichen für ein Bild –, die Prozesse der Herstellung der Bilder aber als realen Vorgang.

Sie legt die Bilder auf eine Light Box und paust sie ab, indem sie die erkennbaren Konturen nachfährt. Im ersten Schritt benutzt sie kaum Linien, sondern Schrift – Handschrift oder Kalligrafie. Der Text ist

die Herstellung der Darstellung verstehen will, um deren Bedingungen und Möglichkeiten sowie eventuell damit verknüpfte Absichten oder reale Auswirkungen zu prüfen, das Programm kennen muss. Das Programm muss also bekannt, es muss öffentlich sein, und die Nutzerin muss alphabetisiert sein, sie muss das Programm lesen und schreiben können. Die Fehler/Artefakte digitaler Programme unterscheiden sich von den Fehlern analoger Vermittlung durch eine Einschränkung möglicher Interaktionen; sie werden psychologischer. Die Fehler analoger Vermittlung sind körperlich projizierbar und erlauben einen Blick in das Körperlich-Reale, in das die digitale Botschaft, also die Absicht des Aussagenden, eingebettet ist. Sie stellen eine Kontinuität der materiellen Vermittlung der Botschaft dar, die sich gegenüber der beabsichtigten Botschaft absetzt, weshalb die Fehler als aufschlussreiche Differenzen wahrnehmbar werden. Die massenhafte Verbreitung von Aufzeichnungsgeräten hat das Verständnis des analogen Apparats unterstützt. Um etwa den in Easy Rider 99 innovativ verwendeten Effekt der Lens Flares (durch in die Linse fallendes Licht hervorgerufene Flecken und Ringe im Bild) als Unmittelbarkeit zu erleben, also als illusionssteigernd statt störend, muss die Zuschauerin mit einem imaginären Objektiv vor den Augen im Kino sitzen. Sie muss also die Apparatur der Herstellung des Films verkörpert haben, um durch den Hinweis von Seiten des Films auf die eigene Apparatur ins gefilmte Geschehen integriert zu werden. Analoge Fehler sind als Indices ihrer Herstellung sowohl Ausweise der Echtheit als auch informative Kriterien, mit denen emanzipativ die Herstellung gegen die Darstellung/Absicht der Botschaft in Stellung gebracht werden kann. Diese innere Differenz gibt es in digitalen Artefakten nicht.

Die Fehler digitaler Vermittlung, Glitches, sind methodisch logisch innerhalb ihres Programms, aber dysfunktional in Bezug auf die gewünschte Botschaft. Beispiele: ausweglose Räume in Computerspielen, Goethes Zauberlehrling, verpixelte Bilder. Das Programm arbeitet logisch weiter, aber die Botschaft ist unerwünscht. Was ein Fehler ist, entscheidet sich also an der gewünschten Botschaft. Die Struktur digitaler Fehler erlaubt aber nicht die Projektion einer Differenz zur Botschaft, die über die Herstellung Aufschluss geben würde. Der Fehler liegt auf derselben (digitalen) Ebene wie die Botschaft - jener der Darstellung. Er erlaubt also in geringerem Maß einen Vergleich zwischen dem, was die Herstellung zum Ausdruck bringt, und dem, was die Darstellung mir sagt. Der Glitch wird als Fehler erkannt, weil er dysfunktional ist im Vergleich zur Aussageabsicht der Botschaft, und nicht daran, dass er als Verkörperung¹⁰⁰ die Botschaft ergänzte oder ihr widerspräche. Digitale Fehler sind als solche nur erkennbar, wenn die Absicht, von der sie abweichen, bekannt ist oder vorausgesetzt werden kann. 101 Denn die digitale Botschaft hat keinen Körper. Sie entspricht Ecos streng gefasster Semiotik:

Die Frage, ob die digitale Botschaft wahr oder gelogen, real oder fake ist, erübrigt sich, das ist nicht projizierbar/überprüfbar. Das bedeutet, dass die Artefakte als Indexeffekte digitaler Vermittlung keine Fehler, sondern Optimierungstools der Botschaft sind. Sie fallen also nicht nur für die emanzipative Verwendung in der Betrachtung aus (Differenz zwischen analoger Herstellung und digitaler Absicht der Botschaft), sondern auch für die Fetischisierung des Realen und Lebendigen der Herstellung (Lens Flares).

Die Ausbeutung des Realen durch seine Repräsentation kann nun aber als simulierter Index zweiter Ordnung wiederkehren und zur Steigerung der Affektivität eingesetzt werden: Die Repräsentation/ Abbildlichkeit der Welt taucht als digitale Simulation wieder auf und zeigt das Lebendige, die Jugend, das Unbeabsichtigte. Das Reale ist vom Apparat der Verkörperung (z. B. die Linse) zurück in eine inhaltlich realistische Repräsentation gerutscht, als Simulation eines Resonanzkörpers (ein Affekt). Die reale Produktion, als Steuerung und Kontrolle der Bilder, ist systemisch, ihre jenseits der Grenze der Alphabetisierung stattfindende Konsumption ist realistisch abbildlich. Das systemische Netzwerk, wenn es ausbeuten will, integriert die Ruine des Subjekts als nützlichen Kategorienfehler. Und es kann darauf hoffen, dass die Betrachter den Index der Intentionalität auf der Darstellungsebene bereitwillig widerspiegeln, während die Ebene der Herstellung, der ganze materielle Apparat der Herstellung der Botschaft, den es schließlich immer noch gibt, im digitalen Programm zusammenschmilzt und transparent und somit unsichtbar wird. Ein cartesischer Realismus und ein Menschenbild gemäß zentralperspektivischer Darstellung sind nicht in der Lage, die gegenwärtigen realen Umformungen der Welt zu verstehen und darin angemessen zu handeln. Sie dienen im Gegenteil zur Konstitution der Beute. Die Lösung kann nur in der digitalen Technik liegen, das heißt in ihrer Aneignung im Sinne eines verkörpernden Verständnisses.

Erste Maßnahmen: Nicht der ausgedehnte Raum, sondern die Synchronisation der Zeit ist die entscheidende Kategorie. Personen sind nicht Subjekte, sondern Netzwerke. Nicht Medien, sondern Programme sind von primärer Bedeutung. Verständnis und Handlungsfähigkeit müssen verkörpert sein, also Medien hervorbringen. Netzwerke, die Programme haben, die Medien herstellen, müssen vertikal integriert sein.

Zur Simulation digitaler Realität als Wahrheit¹⁰² wird die indexikale Realreferenz der analogen Botschaft, die in der eigenen Herstellung liegt, ersetzt durch die referenzielle Verknüpfung von Affekten mit Legitimität. Der fehlende Körper wird unter Berufung auf die angebliche Autorität der Botschaft simuliert: mittels Affizierung. Dekontextualisierter Affekt, jedoch mit einem Vektor versehen, der ihn legitimiert (moralisch oder institutionell) und die Richtung der Resonanz/Mobilisierung anzeigt. So entsteht ein Identifikationsangebot, dessen eigentlicher Körper – das Programm – unkenntlich bleibt. Die affektive

99 Dennis Hopper (Regie), Columbia Pictures, USA 1969. 100 Fehler als Spuren der Verkörperungen der Botschaft, Verkörperungen als augmentierende Vertretungen der Autorin und der Leserin. 101 Eine gesellschaftliche Wirkung besteht darin, dass die Toleranz für performative Ironie abnimmt und die Verwendung von Disclaimern zunimmt.

102 Vgl. die aktuelle Debatte um ChatGTP. Orakel sprechen die Wahrheit, indem sie Wirklichkeit erzeugen, und damit hängt zusammen, dass diese Wahrheit vorher nicht mitteilbar ist. Im Gegenteil stellt das kommunikative Missverstehen die "Wahrheit" mitunter erst her (zum Beispiel bei den fehlenden zeichen des Orakels von Dodona: "in den Krieg ziehen wirst du nach Hause komms du nicht sterben wirst du"). statistisch überlegenen Former von Sinnstiftung noch auf nntniskritik zurückgreife (für die eine wertunabhängige Faktenbasis nötig ist), sondern müssten eher den Prozess der Bedeutungsproduktion, Evaluation ästhetisch kritisieren und mit seinen materiellen Infrastrukturen vergleichen.

103 Susanne Prinz in: Josef Kramhöller, hg. v. Kunstvereir für die Rheinlande und Westfalen Düsseldorf, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2004, S. 7. 104 Helmut Draxler in: ebd.,

Abb. 21
Josef Kramhöller
Ohne Titel (Bühne mit
Tieren und rundem Glas)
2000
Acryl und Permanent
Marker auf Leinwand
Acrylic and permanent
marker on canvas
212.5 × 152.5 cm
Sammlung Collection
Wolfgang Tillmans

Abb. 21

Botschaft behauptet Identität als Legitimität, nicht als allgemeine Anerkennung einer realen Referenz (Wahrheit) oder als Realität des Herstellungsprozesses (Indexikalität). Sie lässt sich vom Rezipienten nicht widerlegen, weil sie nirgends eingebettet ist. ihr kann lediglich widersprochen werden (moralisch oder ideologisch). Die affizierende Wirkung der vorgeführten oder simulierten Affekte ist dabei umso größer, je willfähriger ein Publikum noch an maßstabsetzende Institutionen glaubt. Die einst befreiend Wirkung der Indices des Affektiven, des Unartikulierten und Unabsichtlichen innerhalb der Autorität der Kunst, wird zu einer dauernden Ausbeutung von Lebendigkeitseffekten in den ausgehöhlten und einer emanzipierten Öffentlichkeit beraubten Institutionen, die nur noch zum Zweck dieser Ausbeutung aufrechterhalten werden. Die digitale Botschaft (Darstellung) der Identität (Vorstellung) verleiht (Herstellung) dem digital entkörperten Zuschauer als Teil der Medienmontage einen simulierten Affektkörper (Vertretung)

Das werbende Bild ist nicht abbildend, sondern instrumentell, es bildet die Realität nicht ab, sondern stellt sie im Angerufenen her. Das kann es im besonderen Maß, in dem es darauf spekulieren kann, dass der Angerufene (der Endnutzer) ein End-Subjekt ist, dessen System immer noch mit dem alten cartesischen Programm läuft, und das bereit ist, an die Autorität der Repräsentation zu glauben; in dem Maße also, in dem ein Subjekt Objekt der instrumentellen Botschaft eines es verkörpernden Systems ist, in dem das Subjekt also mediale Sequenz

eines Programms zur Schreibung von Wirklichkeit wird. Der fehlende Körper wird unter Berufung auf die Autorität der Botschaft simuliert.

Dagegen entwarf Charles Sanders Peirce seine Zeichenlehre innerhalb einer umfassenden und deshalb nicht integrierbaren Theorie des Bewusstseins, die sich der Frage stellt, wo die Zeichen herkommen, in denen wir nur denken und wahrnehmen können. Die Konzeption des Zeichens bei Peirce ist eine Verkörperung des Sinns, in dem immer ikonischer, indexikaler und symbolischer Bezug in körperlicher Interaktion zusammenwirken und sich in unterschiedlichen, aber wechselwirkenden Prozessen gegenseitig herstellen. Selbst das konventionelle Symbol (dessen Bedeutung man erlernt haben muss) - und nicht nur Ikon und Index - ist wirklich zu verstehen (statt reduktionistisch zu verarbeiten) nur in der Einbettung psychophysisch wechselwirkender Prozesse im physikalisch-chemischen Prozess. Das Zeichen ist ein psychophysischer Prozess der Verkörperung von Sinn. Das Denken ist zwar immer konventionell in Zeichen, aber die Evolution des Zeichens beteiligt dauernd das Uncodierte. Der Einzelne des Subjekt-Modells ist hier zwischen dem Uncodierten seiner sinnlichen Empfindung und dem Allgemeinen des 'Quasigeists' kulturell und materiell eingebettet, nicht autonom.

Josef Kramhöller, London um 2000

Josef Kramhöllers Werk umfasst Bilder, Performances /Videos und Texte. In seinem 1999 erschienenen Buch Genuss Luxus Stil findet er eine leidenschaftliche und gebrochene Sprache, die den Habitus der Künstlerkollegen an der Akademie sowie ihre Konkurrenzkämpfe und Distinktionen als Teil von Ökonomien sichtbar macht, die auf der Aneignung von symbolischem Kapital gründen. Für Kramhöller, dessen Eltern Landwirte waren, wird sein Studium der Kunst in London, der Finanzmetropole Europas, zu einem Modell, das er sich sprachlich und körperlich-performativ aneignet und übersetzt.

Josef Kramhöller war früh tot. Sein Name ist wenigen bekannt. Ein großer Teil des Kontextes, in das sein Werk eingebunden ist, entsteht posthum. Autorinnen artikulierten ihr Bemühen darum, Künstler und Werk voneinander abzugrenzen, keine Identität von Kunst und Biografie zu behaupten, um nicht alte Künstlermythen der Authentizität und Passion zu reproduzieren, die in eine Beschreibung des Werks als "genialisch-pathologische Seinsäußerung"¹⁹²³ münden würden. Denn dieser Künstler scheint mit seiner Expression und "passiv-aggressiven Intensität"¹⁰⁴ geeignet, existentielle Klischees bestätigen zu können.

Die fehlende Ordnung des Nachlasses, in dem keine Auswahl durch den Künstler stattgefunden hat, was ein Werk sei und was Studie oder abgebrochener Versuch, macht tiefgreifende Entscheidungen nötig. Es gibt nicht einmal Signaturen und Datierungen. Die Grenzen zwischen privater Notiz und künstlerischem Werk sind undeutlich. Ob etwas mit Absicht

JOSÉ MONTEALEGRE: NERVOUS TEXTS

Book, 16,8 × 23,5 cm, 128 pages Softcover

With Kölnischer Kunstverein, Thomas Spallek

> Artist José Montealegre

understands and antagonistically defines as 'minor', and with this he describes a "mode of making that is characterized by resistance not as a political position but as a natural consequence of the practice itself (it goes without saying that this consequence is always already political, insofar as it introduces conflict as opposed to consensus). In order to start to sketch out the minor, it is necessary to first take a stab at defining the major, which is more of a verb than a noun. The major, like allegory, instrumentalizes. The major reduces and recuperates, streamlines, flattens, absorbs, and eliminates difference." It's a way of existing and operating within the systems that, more often than not, aim to instrumentalize, overexplain and co-opt artistic practices. José Montealegre's work happens in a language of its own and on its terms, which do not deplete or minimize the complex relations, entanglements, and histories on which they stand. The workresearch-inquiry-collection-archive does so with resilient humor and in comradeship with mutations, remains and traces.

Tamara Antonijević An Archive of Floors: Down the Drain At the very beginning of the book

En las aceras del mar 7–30

José Montealegre

Nervous Tex

International Relations 31

Amnia Guri at Sickle Sphere 34

The Other Life 37

A Video Piece 39

Death Grip 40

Kaleido-Vision 41

Leon Wylcef: Pale and Lang at the Mouth's Beak 4

A Mysterious Insight 46

The Mnemonic Custodian 47

Timed-up Folks 49

Maria Leopolololololololololololololololol at Some Warehouse outside the City 51

The Weighted Man 53

En las aceras del mar 55-84

Nervous System 86-119

Miriam Bettin

When fiction swallows. The (Re)Making of Narratives

At the end of this book

¹ Walter Benjamin, "Excavation and Memory" in: Michael William Jennings, Howard Eiland, Gary Smith (eds.), Walter Benjamin: Selected Writings, Vol. 2, part 2, 1931–1934 (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2005), p. 576. https://folk.uib.no/hlils/TBLR-B/Benjamin-ExcavMem.pdf [Accessed: 7 March 7, 2023].

² Chris Sharp, Theory of The Minor, Mousse Magazine, 57, 2017 https://allison-katz.com/wp-content/uploads/2017/02/MM57_15_CHRIS_SHARP_DOUBLE.pdf [Accessed 7 March, 2023].

DEATH GRIP

Let's just call him an acquaintance, and at some point in the night he suddenly declared that his great-grandfather had been a doctor and that in the basement he had a mummified hand, a human hand, and then stumbled away to retrieve it. That kind of soured the night and we all looked at each other without much to say, killing time with pointless stories, until the acquaintance returned with a little wooden box. On the top of the wooden box there was a little knob that when pulled revealed within it another little wooden box and as that box was raised, side panels lowered and exposed a small glass cube and inside it, surely, there was a mummified human hand. What is there to say after someone pulls out a mangled severed hand, nothing really, the acquaintance let go of the round handle and the entire hand lowered slowly back into the box as if waving goodbye and within a year and a half we were all dead, including me.

KALEIDO-VISION

Around the same time that I was leaving Nicaragua, never to live there ever again, Onix was starting to take these mysterious trips to the Xolotlán lake, on the city's northern edge. She would not tell me what she was doing there, but it seemed she was really delving deep into its history and its future. She would talk about the discussions that took place in the 1920s and 30s when industrial waste and black waters started being dumped there; she would tell me of the underwater currents that kept stirring the waters of the lake, suspending the heavy metals in an eternal toxic limbo; and about how the lake was seemingly drying from the bottom up, losing depth as more and more contaminants accumulated in the substrate. I couldn't really add anything to the conversation. I was on my way out. On a long way out. I knew I would leave for six months before my due date and my goodbye parade had put me on a slow exit from the stage. Everyone I knew congratulated me for leaving, even the people whom I barely knew had received the notice of my departure and would make a point of it to

When fiction swallows The (Re)Making of Narratives

Miriam Bettin

One.

Looking at

First look at the white walls,
second look at the tiled floor.
Look around. Look down. Get on
your knees. Get closer. Discover.
Repeat.

This book invites discoveries. This book incites destruction. It is a manifestation of José Montealegre's solo exhibition *Nervous System* at the Kölnischer Kunstverein, as it devours the viewer and the reader. In the exhibition, the viewer looked down at the tiled stone floor on the second floor of the building with four rectangular, tiled pedestals displaying plant sculptures made of copper. In this book, the reader looks at an extensive, loose, and open ended archive of floor tiles. Appealing in their aesthetic, misleading in their logic, Montealegre's decolonial processes of world making are shaped by "refining his appropriations and transmutations."

classification, monopolization of a certain form of knowled ular hegemonic intentions.

Two.

Claimin

In 1517, during the Specification, monopolization of a certain form of knowled ular hegemonic intentions.

The violent *making* of the so-called "new world" through the *destruction* of cultures and societies is the determinant imperialist act of colonization. This act of *making* included not only the forceful imposition of new values, structures, and religion onto existing Indigenous communities,

but also the erasure, claiming, and retelling of their histories by the colonizers. New opportunities of book printing, publishing, and distribution manifested and expanded colonial perspectives and narratives. The status of the encyclopedia at the time of the Enlightenment was based on legitimization, institutionalization, simplification, classification, monopolization, and capitalization of a certain form of knowledge with very particular begemonic intentions.

Two. Claiming
In 1517, during the Spanish colonization of the Americas, naturalist and physician Francisco Hernández de Toledo was sent on the first scientific and botanical expedition. The result of this seven-year expedition was an extensive botanical archive in the form of an illustrated manuscript with schematic drawings commissioned from Nahua painters. It was then stored in the Escorial Monastery, re-structured by the Italian medic Nardo Recchi, partly lost in a fire, and eventually published one hundred years later under the title Nova Plantarum, Animalium, et Mineralium

Mexicanorum historia in 1628.

MUSÉE DE LA FRAISE

CI, Exhibition Design: Ephemera & Website

With
Christl Mudrak, Alex Müller

Artists

Shannon Bool & Matt Morris

Annette Frick

Käthe Kruse

Shana Moulton

Christl Mudrak

Alex Müller

Laure Prouvost

Sabine Reinfeld mit Philipp Reinfeld

STATIONS invited by Thea Djordjadze

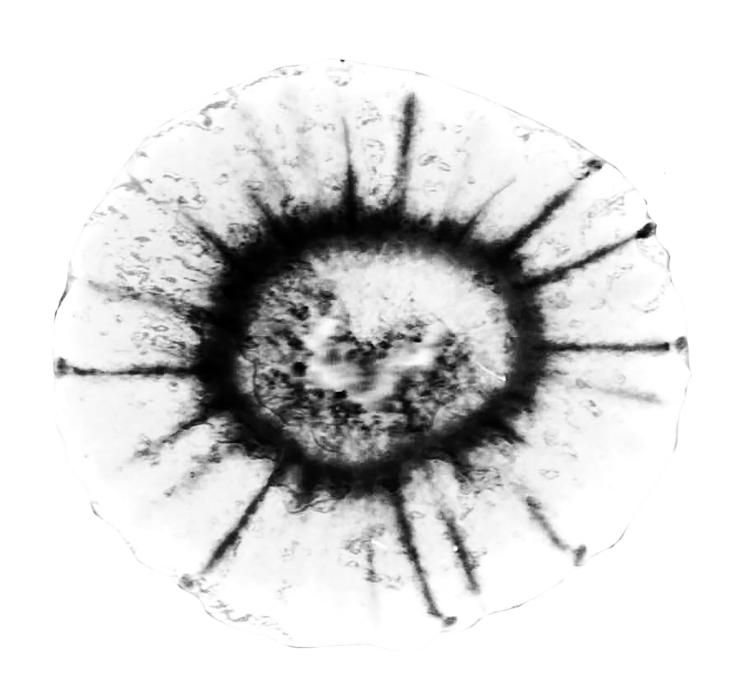
Aslı Sungu

Claudia Wieser

Vicky Wright

www.museedelafraise.de

MUSÉE DE LA FRAISE

14. – 25. SEPTEMBER

ARTISTS FOR UKRAINE

CI & CAMPAIGN, GIF ANIMATION

With
Diandra Donecker, Juliet Kothe, Grisebach

Artists

Tamina Amadyar

Julius von Bismarck

Julian Charrière

Zuzanna Czebatul

Mariechen Danz

Eliza Douglas & Anne Imhof

Hannah Sophie Dunkelberg

Ólafur Eliasson

Cyprien Gaillard

Andreas Greiner

Petrit Halilaj

Gregor Hildebrandt

Yngve Holen

Christine Sun Kim

Alicja Kwade

Lindsay Lawson

Jeewi Lee

Carsten Nicolai

Michael Sailstorfer

Jeremy Shaw

& many more

POETIKTAGE ERZGEBIRGE

CI & EPHEMERA FOR THE FESTIVAL

With Hermann Mueller, Rory Pilgrim, Baldauf Villa

ZUZANNA CZEBATUL

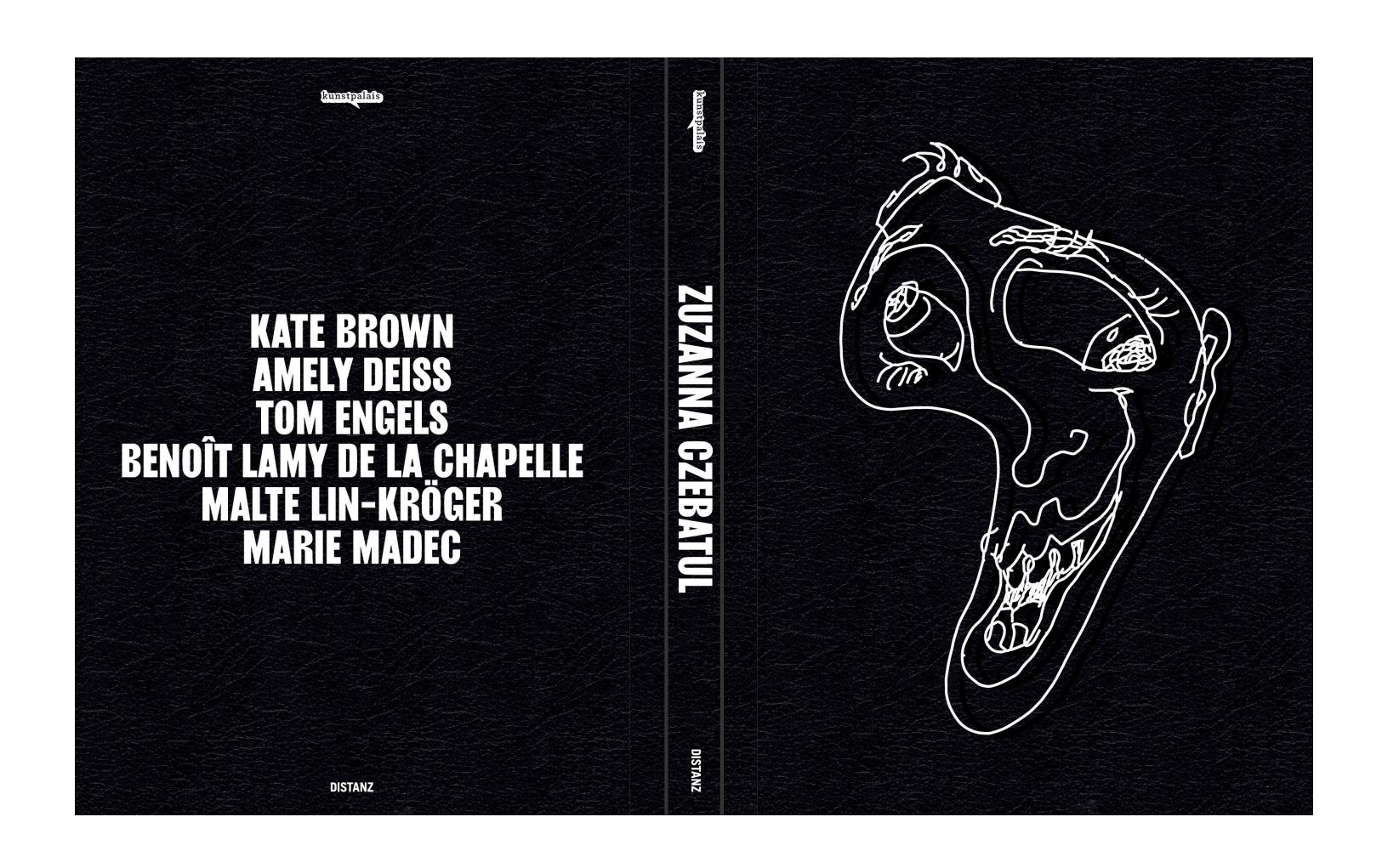
Book, 24 × 32 cm, 240 pages, Hardcover

With
Kunstpalais Erlangen, DISTANZ

Artist Zuzanna Czebatul

202I

Power Slipping: On the Weight of Zuzanna Czebatul's Sculpture

Two hands are locked in a promise. Zuzanna Czebatul has been a friend of mine for several years now, but it was through one sculpture—a pair of hands entwined in a pact—that I encountered her first. I had come across the work, a large piece of metal warped into a pinky promise called Imbrication, at her first solo exhibition in Berlin in 2014. It was a particular time in the city: the art scene was still enraptured in postinternet art discourse. In the midst of a slow-drip of irony, I felt immediately interested in her cool-headed and playful intellectualism, which I have come to know better in the years since then. Yet the contractual agreement outlined in Imbrication felt foundational—it highlighted a liminal space between care and debt. Indeed, it is through the way we bump or squeeze each other's limbs that we're reminded how our bonds to each other are transactional. We owe something to one another and, to extrapolate, we owe something to the world.

To my eyes, Czebatul consistently operates as an artist whose practice and life are indeed imbricated into the world. Beyond her art-making, she moves outside of institutional art circles, instead engaging in queer spaces, rave culture, and activist communities, which inform but do not dictate her work. I met her later through one of these avenues—it is hard to pinpoint which. These have been tiring and transformative years. The late 2010s twisted the knife on any concrete hope left behind for millennial artists in a post-Lehman era; the years have been marked by a surge in anti-cultural sentiment and historical revisionism, too. Trump- and Brexit-era anxieties dawned. Escapism became a way to cope with the derailment of late capitalism while, on the other hand, all these frictions instigated new awarenesses, solidarity, and resistance.

Czebatul situates herself within these tensions. Her works, which range from sculptures to wall pieces to immersive architectural interventions, speak about and embody power. They harness conflicting ideologies and they complicate hegemony as a concept. She borrows from totalitarian aesthetics and classical antiquity, as well as drug and sex culture—in the case of the latter two, one could say that pleasure is a battlespace. Patriarchy and neoliberalism are fodder for her. There are kitsch tropes and ephemera borrowed from consumer-based living, and she takes a long view of art history and wider society, touching on archaeology and spanning centuries of references while discussing humanity's present conditions, which are, we come to forget and learn again, in many ways unchanged throughout the millennia.

We met recently in Berlin, some days after the May 1 demonstrations, which had, despite the pandemic stay-at-home orders, been the largest the city had seen in years. There is a particularly energetic, chaotic lifeblood flowing these past few weeks. Virus restrictions are easing. There is protest after protest after protest: the ongoing normalization of crisis¹ and the Pavlovian response to it is taking place online and in the streets. We unrolled blankets on the parched lawn and sat together in a small area of shade at the former Tempelhof airfield and talked about the art that set the foundation for her interest in scaling up sculpture.

Life partners Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen erected a public sculpture in 19942 in the heart of the banking district in Frankfurt am Main, where Czebatul spent a part of her childhood. She would see it now and again when she passed through downtown—the monumental collar and tie, smashed to the ground upside down as if the DZ Bank building behind it had loosened up its attire and tossed it off its neck at the

1 Mark Fisher, Capitalist Realism, Winchester 2009.
2 The work Inverted Collar and Tie was commissioned by DZ Bank. 3 Mark Fisher, Capitalist Realism, Winchester 2009. 4 Class Oldenburg: Spirit of the Monum YouTube video, 54:26, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, November 8, 2014.

end of a long day. Death lingered: it could also be read as a post-suicide scene at the foot of this cold blue glass structure, the body gone in a puff of smoke like a Black Thursday

Some say another financial bubble is looming now, that inflation is about to become unhinged as unrest simmers in every corner of the world. Drugs and death are places that we run to, metaphorically and in the realest sense, when capitalism becomes too tiresome. Mark Fisher described the condition of his students as "depressive hedonia", which he says is not so much an inability to get pleasure so much as an inability to get anything but pleasure.3 This is perhaps a pessimistic concept when thought about individually, but pleasure experienced as a community can be seen as a vestige of a selfmelting, of a blurring of one's edges, which is quite radical in opposition to the hyperindividuation we live through daily, hourly, minute by minute. Czebatul is currently making a three-meter-wide inflatable ecstasy pill that will be shipped to exhibitions in several cities. Club culture has long been a space of resistance, and on a personal level, a place of refuge for her and many in her community; as such, she expresses its sheer mass.

Her upbringing in a wider scope can offer an entrance to understanding her interest in outsize art and political power plays. Born in Międzyrzecz, a small, picturesque place in Western Poland, her family emigrated after the dissolution of the USSR, illegally arriving in Germany in 1991 when she was five. Works like the poured concrete sculpture series Their New Power borrow from the triumphant scale of Soviet-era public art that populates Poland and the East where she spent those early years, where relatives still live, and where she travels to often enough—though in increasing contempt of the reigning government's growing intolerance for progressive views and gay life. Poland, once a satellite state of the USSR, has a landscape of often unambiguous, muscular work, and, other than that, there are lots of towns where there is no art to see at all. Where there is, communist and post-communist aesthetics prevail as "blatant patriotism, war, religion," the artist told me. She appropriates these elements; in her interpretations, these conquering statues are often dismantled into fragments, then crossbred with cartoonish pop cultural elements to turn them into little monsters. Understandably then, Oldenburg and van Bruggen's art pieces would have been an important cataclysm for a young Czebatul, juxtaposing that emotionally-driven form of sculpture so successful in the East against its Western-born conceptual iterations—that is, against

Life in Germany was manageable, but she does remember police knocking on her door one night because of issues around their family's visa and residency permit. She recalled gathering signatures at her school to create a petition to allow her to stay in Germany. It is not a victim's narrative; rather, the experience ended up giving her "an early sense of autonomy"-a feeling that would be further explored through rave culture between Frankfurt and Berlin, where she worked for years as a bouncer. ("Techno was the first place where my origins were not a topic of discussion," Czebatul added; she avoids discussing her identity and removes it from bios where possible.) But those origins do explain why a city like Berlin, straddling East and West, a tangled crossroads of divergent populations, a pastiche of political views, might draw someone like her in.

On the ex-Nazi tarmac, now a recreational and tree-anemic park, we talked about Oldenburg and van Bruggen's ability to flip hegemony on its head with their sometimes somber but always funny public gestures. Czebatul's artistic language similarly sees symbolic dominance toppled and rearranged: totalitarian aesthetics were the play pieces in her 2015 show A Gentleman's Insult/A Gentleman's Apology at Galerie Gillmeier Rech, 199-203 where the exhibition space was brazenly stuffed with a large, fabric obelisk on a radioactive yellow linoleum floor (by chance, Oldenburg and van Bruggen somewhat jokingly proposed in one drawing to turn Washington, D.C.'s obelisk into a pair of scissors 4). The scale of Czebatul's work trumped any kind of authority usually inherent in a white

Diamanda Galás in conversation with Andrea Juno

Angry Women, Re/search Publications, 1991

AJ: The power of your voice produces a very visceral, primal, yet almost healing experience - as though poisons are being forced out. This is not abstract, elitist "New Music"; you provide an emotional bedrock which is intense, political and poetic.

That was always the original nature of woman's voice. From the Greeks onward, this voice has always been a political instrument as well as a vehicle for transmisto witches and the shamanistic experience - the witch as transvestite/transsexual having the power of both male and female. People ask me, "How do you feel as a woman onstage?" and I say, "A what? Woman, man - I am a fucking n., white person, lesbian, homosexual, witch, snake, vampire - whatever!" I don't think in any one of those terms - that's so limited! But on the other hand: how many men can think like that? [laughs] That's the advantage of being a woman or homosexual

AJ: You can be more flexible. Whereas a lot of heterosexual males have rigid, ossified gender definitions.

Of their own volition. I have a lot of straight black friends and I've always terrorized the shit out of them. One of them will come over and say, "Oh, baby, let's get it on and I'll say, "Yeah, you know I've been thinking about you all night" (and he'll be this big guy, 6'6") and I'll continue, "Man - I thought about fucking you last night with this crowbar, and you were screaming, 'Baby, fuck me!'" - and they have this look of absolute horror on their faces! But they love me, because they want a woman to talk to them like that - it's really liberating.

I want to fuck a man in the ass (so far I haven't had any volunteers; I always ask them and they get nervous and say no) but I want to, because I feel that's a fundamental part of my relationship with them and to myself. I don't want to just be fucked - what's that? I want to experience this other thing. Someone said long ago that men should be fucked in the ass first before they fuck a woman, so they can understand what it feels like to be penetrated in their body. And in this area, I'm all too willing to help! That would be my ideal man, definitely.

Oh yes, we can sit on men ("Thank you so much for letting me sit on top of you; I really need a urinary tract infection tonight!") but after a while I want to be paid - as an ex-hooker, I want that. Really, I wanna fuck men in the ass - I want to break their flesh, too and exorcize my violence on them to show them just how

We were talking about the concept of the voice as a political force. I also use the voice in the same liturgical way that the mass has always been used (immediately people say, "Black Mass," because for some reason I'm identified with "Satan.") All masses are the same; all have the ability to conjure up evil or the devil because all gods, all powers are connected in the world

- nothing else makes sense.

Back to the concept of the Greek voice, which is simultaneously this political/shamanistic/homosexual witches' voice. My father's background is Turkish-Greek-Anatolian, and my mother's is Spartan Greek. The Spartan Greeks were known for their incantations: moirologi, which are incantations for the Dead. When mourning, Greek women would scream and pull out their hair. (Om Kalsoum has a certain power relating to this.) The Greeks hate Americans because they want to turn Greece into an U.S. Air Force base; this relates to Medea: "I would rather kill my children than let them be part of your ancestry." (Just like Saddam Hussein's stance: "I would rather my country be destroyed, than be turned into an American army base.")

Medea leaves her homeland for her husband's sake. Then her husband becomes interested in a younger woman and leaves her like some old garbage, and here she is, a transplant in this new country. She sends the future bride a beautiful bridal gown, and when the woman puts it on, her skin starts to melt very slowly; she dies in total agony. (Pasolini made a film about this, Medea, starring Maria Callas.) The whole family is destroyed; she kills her children with a knife rather than leave her husband any offspring, so he's left with nothing. And in many versions of the story she kills herself as well - that's very traditionally Greek.

sion of occult knowledge or power. It's always been tied AJ: On this overpopulated planet, the Biblical dictum "Be fruitful and multiply" is suicidal.

New breeding makes no sense at all - there's already too many kids around; you can *adopt* one. What about protecting the unfortunate children who *already* exist on this planet? I was talking to Rachel Rosenthal [godmother of performance art] about this. I told her I had my tubes tied and she said I should get a fucking medal

I try and make my life consistent with my political beliefs; I'm not going to say, "I want a family like everyone else, because my children [of course] will be 'terribly special.' Fuck that - I'll get some goldfish and some cats and they'll be 'terribly special'!" Every witch has cats - you never hear of a witch having children!

AJ: The whole concept of maleness is shaky nowadays. Misogyny still rules, but now it's mixed with a lot of cowardice, impotence and wimpiness.

I pity weak men: they should be dragged out into the middle of the street, beaten, humiliated, degraded and sodomized by my friends and me just for sport. I love seeing weak men cry - my heart races.

I feel sorry for men, but if I could fuck 'em in the ass then it wouldn't matter! [laughs] Actually, I think that eventually I won't be exclusively heterosexual by

any means. I might go the way of Bessie Smith and Billie

Holiday and become a full-on, fuckin' dyke.

AJ: When heterosexual women get to the point where they possess their independence and soul, and start becoming truly discriminating, it makes for a more difficult task to find men that

I think women should have an "ideal": the only people you treat as equals are other women. And when you want subordinates, you can fuck a man in the ass! That basically is probably the future. Some men get angry because they think I view them just as sex objects. But I say, "You don't need to read to me - I can read. And conversation - I can get that from my friends. So you should feel lucky that you at least have this service you can offer me."

There've been a lot of military men in my life - I like them to be fighters, at least on a physical level. There've been ex-cons - I like violent men; I like the idea that I can terrorize them and they can take it. I don't want 'em to knock me across the room unless I hit them first - and can hit 'em back. In the area of violence and sex, I always warn people. For example, if they want to be bitten, I say, "Either you want to be bitten or you don't, because I might lose control there will be no hallway measures!" [laughs] And this is a domain that people who worry about being politically correct don't address: the realm of exciting, even violent sex between consenting adults. Most people think that sex should be gentle and peaceful. But if sex is merely gentle and peaceful, I'm not even interested. Of course, when I say violence I mean "play violence" (a topic of discussion in itself) - I'm really not interested in ending up with a broken jaw or collarbone.

I like the man I'm seeing now because he'll say, "You filthy fuckin' white whore, that's all you want, you piece o' shit!" and I'll say, "Listen, you black motherfucker, I'm gonna take you by a chain and lead you through the streets!" This is the way we like to talk to each other - any way we damn well please! Not with this wimpy, politically correct "discourse" [sarcastically].

AJ: It's those "tricksters" (the artists and Outsiders) who reveal society's illnesses

But those Outsiders are treated like hunted criminals. There have been warrants out for my arrest, and I think, "Oh - society's going to put me in jail." In court, six ACT UP demonstrators pleaded that they didn't enter the cathedral to disrupt Cardinal O'Connors's religious ceremony (which is against the law), but to participate in it by doing a "Die-In." So it depends on the way you look at it.

I mean: what can they do to you? They can put you in jail - but if you see the ability to survive in any context as a mark of your strength, then that's not going to break your spirit. If I ever go to prison and someone says something nasty to me, we'll have a fight and hopefully I can beat her ass. And if I can't beat her ass, then I have to learn how to do it for the next time. What's the problem? So I don't get scared, I think: "What are you going to do to me? Are you going to rape me? - I've been raped before. What are you going to do?

When I almost got raped for the fifth time in my life, this black guy came up to me while I was opening a door and said (in the dark), "This is a rape!" I said [bored voice], "Oh, really? It's been a long day. Could I ask you a question - do you have a knife?" "No." "Then why don't we just call it off?" And he called it off! It was like: "Darling, I'm terribly bored. I really want to get some sleep and I don't have time for this. You don't have a knife, so let's forget it." And as he walked downstairs with me I said, "Next time you should be careful, because I could have had one." It's like: you can get to the point where you're not afraid - then people see that and what can they do?

ARTS OF THE WORKING CLASS

Streetpaper, $35 \times 25,5$ cm, 64-80 pages

With
Alina Kolar, María Inés Plaza Lazo, Pawel Sochacki,
Thomas Spallek

2019-2022

distinctive highes a first to be an a second and 信息の存在かられーにははトレー

5,80 cm

- C Nº 6 @ ART OF DARKNESS D . A ARTS OF THE WORKING CLASS

Kinnte der Arbenorktesse - Under delenkt tridy - Henyegene pateriors koner - rathad stood dig-fig (phast - Art delle elene bevorsteter Arts val-Klassy tax-Kogfiel - Alderg Taptur ver a. a. augus - Arbenblissene koner - Tryce; vor apparent; sofis, - other ger at son 完整者指数の質問 - Ubucitas bulklasi Yokusabenes - Aserus ii his Seas - Farebreauta Fassaka Shippafa - Artes do la Labortonia Klanz

SIXTH ISSUE

ART WORLD AS OF APRIL 2018

EXTRABLATT N°2 Hunger, Sleep, Encoree

A THE NERVEMETER

THE LANTIMACHUNE

MARIA NES PLAZA LAZO

UN INCIDENTE MAJARIUG BIMMIL

TITA BALINA & ANDARA SHASTIKA

BPHCKIT:

CITIZENS OF NOWHERE LORENZO MARSILI A NICCOLO MILANESE

EXTRACTOR

Hunger, Sleep

Emoores Hunger, Sleep,

HELENE HEGEMANN: SCHLACHTENSEE

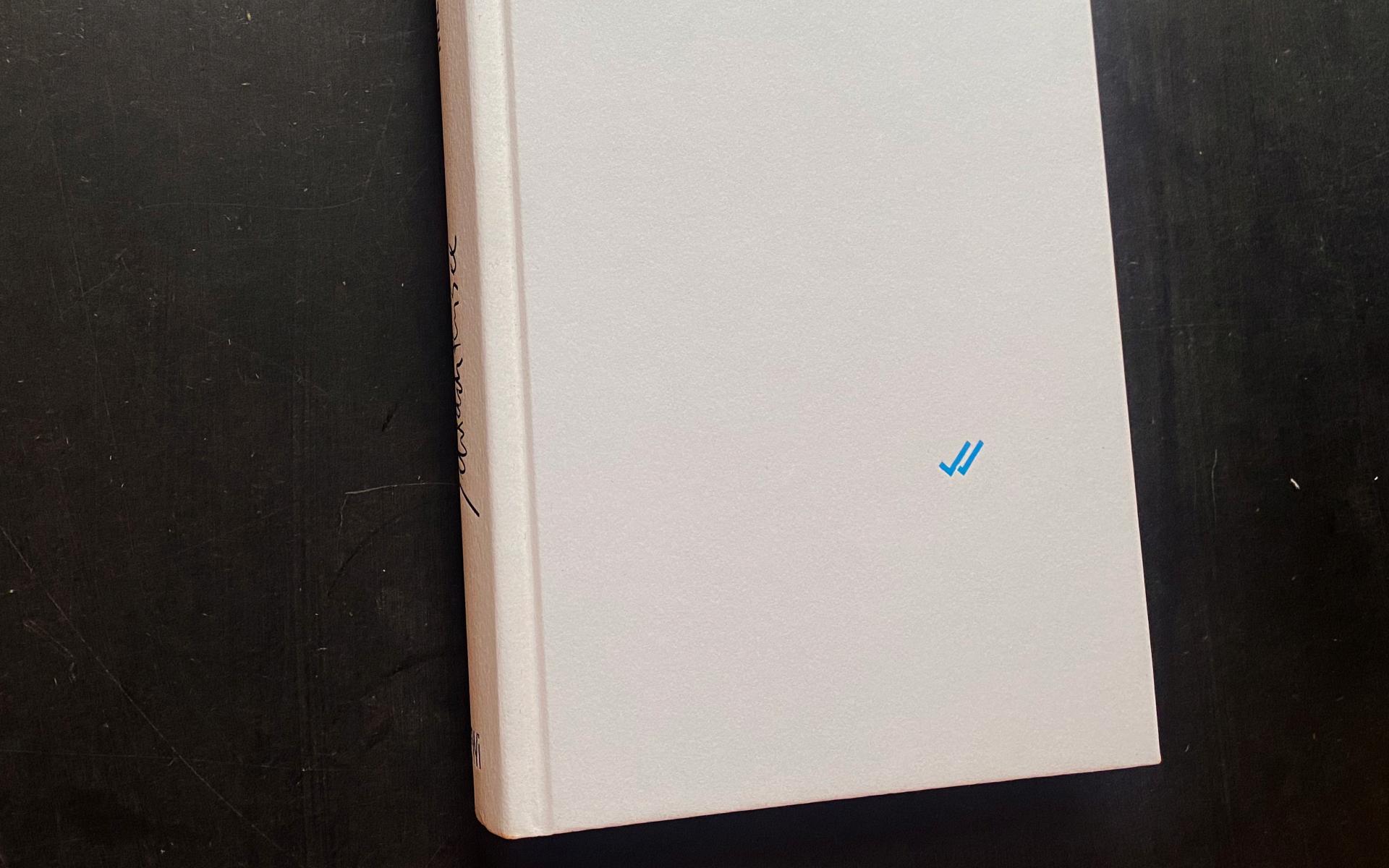
BOOKCOVER, 10.2×20.5 CM

With
Helene Hegemann and Kiepenheuer & Witsch

HELENE HEGEMANN

18:03

SCHLACHTENSEE STORIES KIEPENHEUE 8 WITSCH

DISAPPEARING BERLIN

VISUAL COMMUNICATION: TRAILER & GIF

With Schinkel Pavillon

Artists

Young Boy Dancing Group, Billy Bultheel, Arno Brandlhuber, Mohammed Bouroussia, Marianna Simnett, radialsystem, Reference Festival, Florentine Holzinger and many more

2019-2022

ANDREAS GURSKY

Website

With
Andreas Gursky, Sprüth Magers, Edi Winarni

Artist Andreas Gursky

ANDREAS GURSKY

NEWS
AUSSTELLUNGEN
WERKE
PUBLIKATIONEN
BIBLIOGRAFIE
DOWNLOADS
BIOGRAFIE
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT

SUCHE

DE / EN

Happy Valley II 1995

HAUSBESUCH

EPHEMERA FOR THE ENTIRE PROJECT

With
Museum Ludwig, Thomas Spallek

Artists Marwa Arsanios, åyr, Neïl Beloufa, Pia Camil, Calla Henkel & Max Pitegoff, Mélanie Matranga

PIA CAMIL Gaby's T-shirt Curtain, 2016 Vicky's Blue Jeans Couch Cover, 2016 Las Torres Dining Table, 2016

Hausbesuch Home Visit PIA CAMIL
*1980 und lebt in Mexiko-Stadi

Gaby's T-shirt Curtain, 2016
Second-Hand-T-Shirts (vom Markt in Iztanalana)

Vicky's Blue Jeans Couch Cover, 2016 Second-Hand-Jeans (vom Markt in Iztapalapa), Füllwatte

Las Torres Dining Table, 2016 Sperrholz, Stofflaken, gestiftete Second-Hand-Stoffe und -Kleidung

Die Vorbereitung der Ausstellung mit der mexikanischen Künstlerin Pia Camil begann mit der Suche nach dem Wohnraum einer berufstätigen Mutter, deren Zuhause zugleich ihre Arbeitsstätte ist. Dies führte zu der Begegnung mit der Textildesignerin Daniela Corneille, die zusammen mit ihrem Mann, einem Architekten, und ihrer Tochter in einem eingeschossigen 1950er-Jahre-Bau im Kölner Stadtteil Hahnwald lebt. In einem gläsernen Anbau, der sich nach stilistischem Vorbild moderner Architektur perfekt an das historische Gebäude andockt, befindet sich ihr Büro.

Das modernistisch gestaltete Haus richtet Camil mit semifunktionalen Objekten aus Second-Hand-Ware ein, die sie stapelweise auf dem Markt Las Torres in Iztapalapa, einem sozial schwachen und dicht besiedelten Bezirk im Osten von Mexiko-Stadt gekauft hat. Im gläsernen Büro installiert sie einen Vorhang aus zusammengenähten T-Shirts, während sie zwei der Mid-Century-Design-Sofas im Wohnzimmer mit Überwürfen aus getragenen und ausgestopften Jeans ummantelt. Über Esszimmer und Terrasse erstreckt sich ein Tisch, der Außen und Innen verbindet und den niedrigen Markttischen in Iztapalapa nachempfunden ist. Dabei arbeitete die Künstlerin nicht nur mit lokalen Materialien, sondern auch mit den Menschen vor Ort. Während sie die Stoffarbeiten zusammen mit mexikanischen Schneiderinner in Mexiko-Stadt realisierte, ist der Tisch in der Schreinerei des Museum Ludwig entstanden. Darauf liegen große Stoffballen, gefüllt mit Altkleidern und Textilien der Gastgeber. In der Ausstellungslaufzeit wird das Möbelstück von der Familie ebenso als Esstisch genutzt. Wie eine zweite Haut und doch mit einer beeindruckenden körperlichen Präsenz der mexikanischen Straßen fügen sich die Objekte in den ansonsten sehr klar und stilsicher eingerichteten

Am Ausstellungsort entzünden sich Fragen zu Gender- und Sozialgeschichte, zu den Ansprüchen und Wirklichkeiten moderner Architektur, aber auch danach, wie sich Beruf und Privatleben im häuslichen Kontext überlagern – und was dies für die Bewohner(in) bedeutet. Inwiefern bezieht ein Paar, dessen berufliche Praxis auf die Gestaltung von Räumen ausgerichtet ist, das Außen mit ein in die Entscheidungen, wie sie wohnen wollen? Lassen sich dabei die Grenzen zwischen Innen und Außen überhaupt klar bestimmen? Und was passiert, wenn so unterschiedliche soziale und ökonomische Welten wie die des gut situierten Viertels Hahnwald und die des Marktes in Iztapalapa aufeinandertreffen?

Pia Camil arbeitet in unterschiedlichen Medien, darunter Skulptur, Installation und Performance, wobei sie häufig Materialien aus dem öffentlichen Raum in Mexiko wiederverwendet, um sie in häusliche Objekte zu transferieren. Die materiellen Grundlagen massenproduzierter Waren werden in ihren Arbeiten auf ihren ökonomischen und persönlichen Wert geprüft und finden ihren Weg über die handwerkliche Arbeit zurück zu einem intimen Charakter. Zudem lassen viele ihrer Werke sowohl ästhetisch als auch inhaltlich vielfältige Rückbezüge auf die moderne Kunst- und Kulturgeschichte zu und eröffnen imaginative Räume hinter den Bildern. Camils Arbeiten waren zuletzt in Einzelausstellungen im New Museum in New York (2016), im Contemporary Arts Center, Cincinnati (2016), im Artium Basque Centre-Museum of Contemporary Art in Vitoria-Gasteiz (2013), in Galerieausstellungen bei Blum & Poe in New York (2016), OMR in Mexiko-Stadt (2014) und der Galerie Sultana in Paris (2013) wie auch im Rahmen der Frieze Projects, New York (2015) und der Biennial of the Americas in Denver Colorado (2013) zu sehen.

PIA CAMIL
*1980 in Mexico City, lives in Mexico City

Gaby's T-shirt Curtain, 2016
Second-hand t-shirts (from the market in Iztapalapa)

Vicky's Blue Jeans Couch Cover, 2016 Second-hand blue jeans (from the market in Iztapalapa), fiberfill

Las Torres Dining Table, 2016
Plywood, sheets, donated second-hand objects and clothes

The preparations for the exhibition with the Mexican artist Pia Camil began with a search for the domestic space of a working mother whose home is also her workplace. This led to an encounter with the textile designer Daniela Corneille, who lives with her husband, an architect, and her daughter in a one-story building from the 1950s in the Hahnwald district of Cologne. Her office is located in a glass cube annex that fits in perfectly with the modern architecture of the original building.

Camil has furnished the modernist interiors with semi-functional objects made of second-hand goods that she bought in bulk at the Las Torres market in Iztapalapa, a low-income and densely populated district in the east of Mexico City. In the glass office she has installed a curtain made of sewntogether T-shirts, while in the living room she has covered two of the mid-century modern sofas with throws made of worn and stuffed jeans. A table that connects the exterior with the interior and is modeled after the low market tables in Iztapalapa extends across the dining room and the terrace. The artist not only worked with local materials but also with people on site. While she realized the fabric works along with Mexican seamstresses in Mexico City, the table was created at the Museum Ludwig workshop. Large bundles of cloth filled with old clothing and textiles from the hosts are placed on it. During the exhibition, the table will also be used by the family as a dining table. Like a second skin and vet with an impressive physical presence of the streets of Mexico, the objects fit into this otherwise very clearly and stylishly decorated private space.

The exhibition site sparks questions about gender and social history, the demands and realities of modern architecture, as well as how work and personal life overlap in the domestic context—and what this means for the residents. To what extent does a couple whose professional practice is devoted to designing rooms take the world outside into account in their decisions about how they want to live? Can clear boundaries even be drawn between inside and outside? And what happens when such different social and economic worlds as the affluent district of Hahnwald meets that of the market in Iztapalapa?

Pia Camil works in various media, including sculpture, installations, and performance, and often reuses materials from public spaces in Mexico in order to transform them into domestic objects. The material foundations of mass-produced goods are examined for their economic and personal value and regain their intimate quality through craftsmanship. Moreover, many of her works allow for a variety of references to modern art and cultural history both aesthetically and conceptually and open up imaginative spaces behind the pictures. Camil's works have recently been featured in solo exhibitions at the New Museum in New York (2016), the Contemporary Arts Center in Cincinnati (2016), the Artium Basque Centre-Museum of Contemporary Art in Vitoria-Gasteiz (2013), in gallery exhibitions at Blum & Poe in New York (2016), OMR in Mexico City (2014), and Galerie Sultana in Paris (2013), as well as a Frieze Projects in New York (2015) and the Biennial of the Americas in Denver, Colorado (2013).

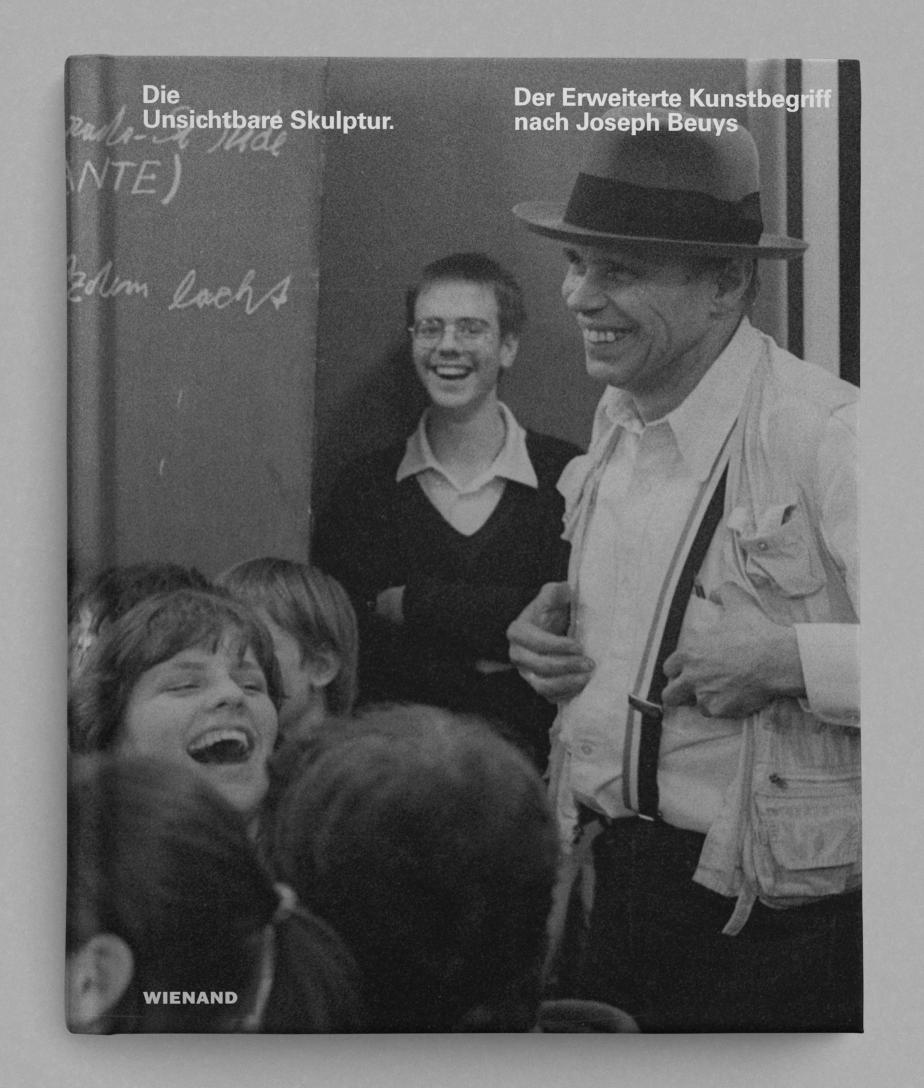

DIE UNSICHTBARE SKULPTUR. DER ERWEITERTE KUNSTBEGRIFF NACH JOSPEH BEUYS

BOOK, 30 × 24 CM, 296 PAGES

With
Ruhr Museum, Zollverein, Wienand,
Thomas Spallek

202I

als Dreh- und Angelpunkt der zu erlangenden Selbstbestimmung der Italiener*innen begriff, ging es beispielsweise in der Diskussion "Rinascita dell' Agricoltura" am 12. Februar 1978 in Pescara. Daraus ging das gleichnamige Institut hervor, ein Arbeitskollektiv der FIU, das sich mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaft beschäftigte.

1980 erhielt Beuys 15 Hektar Land in Bolognano, auf dem er sein Pflanzvorhaben beginnen konnte. Parallel zu den 7000 Eichen in Kassel wurden hier über mehrere Jahre 7000 Bäume und Pflanzen angesiedelt, die durch ökologische oder wirtschaftliche Gründe vom Aussterben bedroht waren. аьь. з Als Beuys am 13. Mai 1984 zum Ehrenbürger der Stadt Bolognano ernannt wurde, sagte er: "Die Funktion dieser freien Universität¹⁹ ist es, die aktuellen politischen Systeme im Osten wie im Westen durch die Regeneration der Natur und des Menschen als soziologischem Wesen zu überwinden. Unsere Arbeit besteht im Schaffen von Modellen, nicht in praktischen Resultaten, und da ich in Kassel 7000 Eichen pflanzen werde, habe ich beschlossen, hier in Bolognano 7000 Bäume verschiedener Arten zu pflanzen. Ich möchte in Bolognano ein kleines Paradies erschaffen, die vom Aussterben bedrohten Pflanzen erforschen und, mit der Kooperation Lucrezia und Buby Durinis eine ökologische Datenbank schaffen, in der die bedrohten Arten geschützt und gepflegt [...] werden. Aber diese Aktion darf nicht in Bolognano enden" - ein Wunsch, der in Erfüllung ging.

"Alles was ich hier gemacht habe, steht in Beziehung zur Idee der Katastrophe, die im Süden als permanenter Zustand vorhanden ist."20

Das Erdbeben Terremoto dell' Irpina, das am 23. November 1980 in den Regionen Kampanien und Basilicata wütete, hatte Ausmaße, wie Italien es in seiner Geschichte noch nicht erlebt hatte.²¹ Mehr als 2700 Menschen verloren ihr Leben unter den Trümmern, 9000 wurden verletzt. 390.000 Menschen hatten kein Zuhause mehr. Lucio Amelio rief Künstler wie Tony Cragg, Anselm Kiefer, Robert Mapplethorpe, Gerhard Richter und Andy Warhol auf, je ein Kunstwerk zu stiften, die in der Sammlung Terrae Motus zusammenkamen.22 Joseph Beuys traf im Februar 1981 als einer der ersten Künstler in Neapel ein. Die in den Trümmern von ihm gesammelten Gegenstände einstiger Bewohner*innen flossen in das Werk Terremoto in Palazzo ein, das er am 17. April 1981 in Amelios Galerie zeigte. Abb. 4a, 4b Die Objekte, zwei Tische, eine Werkbank, ein Schemel, Tontöpfe und Gläser wurden zu einer fragilen Raumkomposition, die die existenzielle Gefährdung zum Thema machte.²³ In der Installation, die durch die kleinste Bewegung zum Zusammenbruch verurteilt war, führte Beuys vor Publikum eine Aktion durch: Unter einem der Tische sitzend, skizzierte er über Stunden seismografisch anmutende Zeichnungen auf ein durchlaufendes Papier - Zeichnungen, die heute unter dem Titel Diagramma Terremoto bekannt sind.

Beuys' Erfahrungen in Italien, die seine Forderung nach einer grundlegenden Änderung der Lebens- und Weltanschauung noch verstärkten, mündeten in einen Aufruf, den er im April 1981 für die neapolitanische Zeitung "Il Mattino" schrieb. "Il Mattino" hat den Text aufgrund seiner Radikalität nie veröffentlicht. Denn Beuys forderte für Italien den Bruch mit Rom und die Selbstverwaltung des Mezzogiorno.24 Auch die Kritik an

Abb. 4a

Abb. 4b

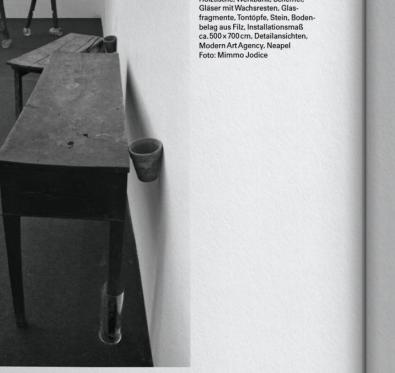
19 Gemeint sind hier die vier italienischen FIU-Zweigstellen in Turin, Pescara, Rom und Palermo 20 Lucio Amelio, zit. nach: ders., "Eine fünfzehnjährige Liebe,"in: Ausstellungskatalog Beuys zu Ehren hrsg. von Armin Zweite, Städtische alerie im Lenbachhaus, München 1986, S. 50.

21 Vgl. Italien: Armes, unglückseliges Vaterland, in: "Der Spiegel", Nr. 50, 1980, 08.12.1980, auf: https://www. spiegel.de/spiegel/print/d-14334606. html https://www.spiegel.de/spiege print/d-14334606.html (letzter Zugri 13.01.2021). 22 Vgl. Rita E. Täuber, *Levitazione in*

Italia – Joseph Beuys. Stationen in Italien, in: Ausstellungskatalog Joseph Beuys und Italien. L'arte è una zanzara dalle mille ali oder Die Ku ist eine Stechmücke mit tausend Flügeln, hrsg. von Marc Grundel, Rita E. Täuber, Städtische Museen Heilbronn, Kunsthalle Vogelmann, Bielefeld 2016, S. 61. 23 Vgl. ebd. 24 Vgl. Joseph Beuys in: *Terrae*

Motus, hrsg. von Michele Bonuoma Diego Cortez, Fondazione Amelio, Neapel 1984, S. 24.

Abb. 4a, 4b Joseph Beuys, Terremoto in Palazzo, 1981, Rauminstallation, zwei Holztische, Werkbank, Schemel, belag aus Filz, Installationsmaß ca. 500 x 700 cm, Detailansichter

25 Joseph Beuys in: *Terrae Motus*, hrsg. von Michele Bonuoma, Diego Cortez, Fondazione Amelio, Neapel 1984, S. 24–26. **26** Karl-Werner Brand, Umweltbewegung (inkl. Tierschutz). Unter Mitarbeit von Henrik Stöver, in: Roland Roth, Dieter Rucht (Hg.), Die Sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch rankfurt a. M. 2008, S. 226. Auf https://dspace.ub.uni-siegen.de/ bitstream/ubsi/1422/1/Masterarbeit_ Katrin_Hedemann.pdf (letzter Zugriff 13.01.2021). 27 Vgl. Rhea Thönges-Stringaris, Die Steine der 7000 Eichen. in: Stiftung 7000 Eichen, 30 Jahre Joseph Beuys 7000 Eichen, Köln 2012, S. 63-64. 28 Vgl. Joseph Beuys im Inte mit dem Hessischen Rundfunk am 15.12.1981, documenta Archiv, AA,

Joseph Beuys bei der Aktion 7000 Eichen, documenta 7, Kassel 1982 © documenta archiv / Foto: Dieter

den Zerstörungen durch den Materialismus und der Appell zur Selbstbestimmung des Menschen sowie die Forderung nach einem Programm zur Befreiung von Bildung und Gesellschaft finden in diesem Aufruf Platz. Beuys verlangte eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die durch die Vergesellschaftung von Unternehmen, Selbstverwaltung der Arbeiter*innen, demokratische Einigung, Volksabstimmungen, solidarischen Handel, ein demokratisches Währungs- und Bankensystem und ein Grundeinkommen realisiert werden und in einer nicht-staatlich geführten Gesellschaft münden sollte. Der Text wurde schließlich 1984 im Katalog Terrae Motus abgedruckt.25

Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung

In den 1980er Jahren erhielten ökologische Bewegungen erneut Auftrieb, Themen wie das Waldsterben bestimmten nun die öffentlichen Debatten.26 1982 stellte Beuys 7000 Eichen. Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, seine größte Skulptur als Beitrag zur documenta 7 vor. Abb. 5 7000 Basaltstelen aus einem Steinbruch nahe Kassel wurden auf dem Friedrichsplatz vor dem Fridericianum in Form eines Dreiecks deponiert - für viele Kasseler*innen ein Dorn im Auge. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurde der Steinhaufen abgetragen. Jedem neu gepflanzten Baum, durch eine Spende von 500 DM finanziert, wurde ein Stein an seine Seite gestellt. Dadurch wurde der Baum nicht nur als Teil des Kunstwerks ausgewiesen: Dem lebenden Baum, dem Organischen, wurde etwas Totes, Kristallines, hinzugegeben, das über die Zeit an den Boden Mineralien abgibt, die wiederum dem Baum zugute kommen.27 Beuys ging es dabei um das Verbinden von Gegensätzlichem, in diesem Fall von Stillstand (Stein) und Wachstum (Baum), das an der sich ständig verändernden Proportion beider Teile zueinander ablesbar wird.28 Diese Verbindung wird auch in dem Stempel der 7000 Eichen deutlich, in dem die Wurzeln des Baumes eine direkte Verbindung zur Basaltstele eingehen. Beuys erweitert sein Material wie schon bei den zur gleichen Zeit in Italien vorgenommenen Pflanzungen. Sein Werkstoff ist jetzt das Organische, das nicht mehr Gegenständliche, das Unsichtbare, das zur Sozialen Plastik wird, in der "die menschliche Arbeit beleuchtet" wird "als Kunst."29

Die Bürger*innen wurden nicht nur durch Spenden und die Mithilfe beim Pflanzen, sondern auch durch Standortvorschläge, die sie zahlreich abgaben, beteiligt. Die Standorte waren Beuys sehr wichtig: Die Bäume sollten an besonders schwierigen, mit Beton verschandelten Plätzen der Stadt angepflanzt werden, um damit auf die Probleme hinzuweisen, die den Bewohnern in solchen Architekturen erwachsen.

Die dauerhaft das Gesicht der Stadt Kassel prägende Plastik wurde durch die FIU Baumkoordination unter Mithilfe der Stadt Kassel, des ansässigen Umweltamts und der documenta 7 ermöglicht. Die Finanzierung konnte trotz vieler Baumspenden nur durch unermüdlichen Einsatz von Beuys und seinem Umfeld realisiert werden. So sorgte die New Yorker Dia Art Foundation für eine Vorfinanzierung und die Übernahme eines wesentlichen Teils der Gesamtkosten, zudem flossen private und institutionelle Spenden ein. Auch Aktionen halfen bei der Finanzierung: eine Kopie der Zarenkrone Iwans IV. wurde 1982 in Kassel öffentlich eingeschmolzen und als Friedenshase verkauft, Abb. 6 Beuys trat in einem Werbespot für den japanischen Whisky Nikka auf, und für eine

28

d07, Mappe 40. 29 Vgl. ebd.

THE TORSO TAPES

LP Cover, Backcover, Inlay, Spotify Trailer, Merch

With
Baal & Mortimer, ITALIC

Artist
(Alexandra Gruebler)
Baal & Mortimer

202I

Baal & Mortimer

All Sons of Abam

suit the action to your mord

Couronnement

eeeking out her may leaving everything that skulls mould say onto her temples black dem drips

behind the hill minter has come

cold metals upon my broms ancient legends dripping from my mouth

upon the hill where she lied down gods eyes open

legie Lift

one blemished being brought to a sudden halt congealed like a head on a stick revealed like a head on a stick

me can see for miles here alive and mith fiery breath

between two heavens where the skin is the faster than the word it has hit you in all places between time and process

don't hold your breath don't hold your breath you'll loose it

mill it be grave?
they said so in every time and state

Che Wani

one young ruin made of men that mean well

in aerially shaped days

is this the holy thing to see? then quit

the layers to be seen

your life becomes louder like foam of an adult sea eating itself back in as J bleach as J bleed

it's your chest on the chest of the sea it's my chest on the chest of sea

12fala

all those bodies painted and confirmed in the drawing of a child counting what 3 call past

all those loves layers that don't speak your capsules in the end

is what I'm trying to forget

I can't believe how much I'm not you how much growing up I had to do

I feel this chain is too long nobody asked you to complete make those inscriptions count erased from what seemed

J feel this chain is too long nobody asked you to complete make those prescriptions count erased from what seemed late for me

ITALIC PO. Box 55 02 55, 10372 Berlin, German www.italic.de P&C 2021 ITALIC, ITA117, LC 00728 GEMA, Rough Trade Distribution All Blobts Reserved

All tracks written and produced by Alexandra Grübler Addotional Mixing, and Mastering by Rupert Clervaux Photograph by Jelly Luise Design by Laura Catania

ITALIC recordings

CURATING THE IMAGE NOTEBOOK FOR A VISIUAL JOURNEY

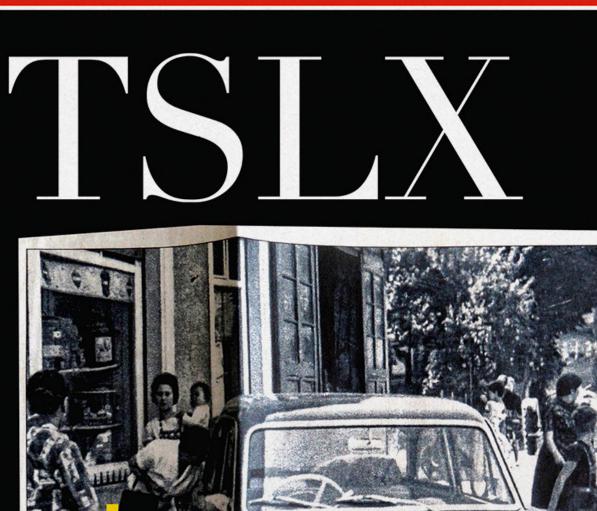
BOOK, 22 × 27 CM, 208 PAGES

With
Alfredo Cramerotti, DISTANZ

JUMPING DEAD LEAFS?

LP COVER & BACKCOVER

With
Tolouse Low Trax, Bureau B, Manuel Graf

Unaping Cead Converse Converse

EIN DÖRFLICHER TREFFPUNKT war bis in die 90er Jahre hinein der Haushaltswarenladen an der Ecke bei der Schlossstraße. Heute steht dort ein Neubau, der die Schlossapotheke beheimatet. Repro: Doris Hirsch

BB34

jumping dead leafs?

Inverted Sea Berrytone Souvenir The Incomprehensible Image
Jumping Dead Leafs? Milk In Water Dawn Is Temporal Pulse Skit Sales Pitch
Thanks & Goodbye Düsseldorf
Recording & Mixing Detlef Weinrich & Lucas Croon at Spumante Studio Düsseldorf
Mastering by Detlef Funder at Paraschall Düsseldorf
Artwork & Layout by Manuel Graf / Graphic Design by Laura Catania

T吕났무님

(P) & (C) 2020 Bureau B. All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcast prohibited. Gema. Made in the EU. LC 13875

www.bureau-b.com

PHILARA COLLECTION

CI & Visiual Communication for all Exhibitions

With
Philara Collection, Thomas Spallek

since 2016

FOR YOU

EXHIBITION

With

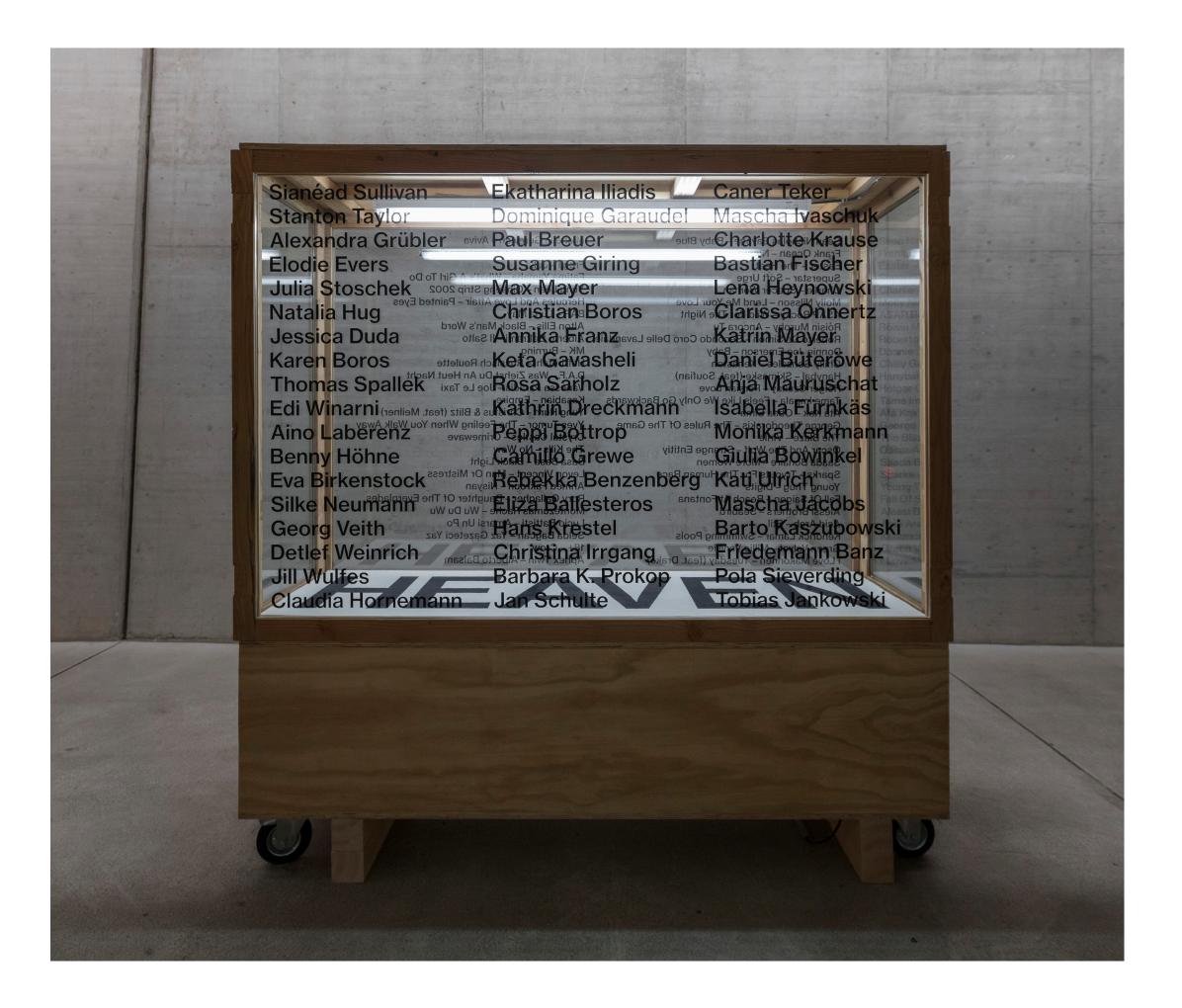
KIT – Kunst im Tunnel,

Kunstakademie Düsseldorf

Artists
Arjan Jarry, Fabian Heitzhausen & Aaron Bobrow,
Lukas Langguth, Phantom Kinoballett

2017/18

SELF-INITIATED PROJECTS

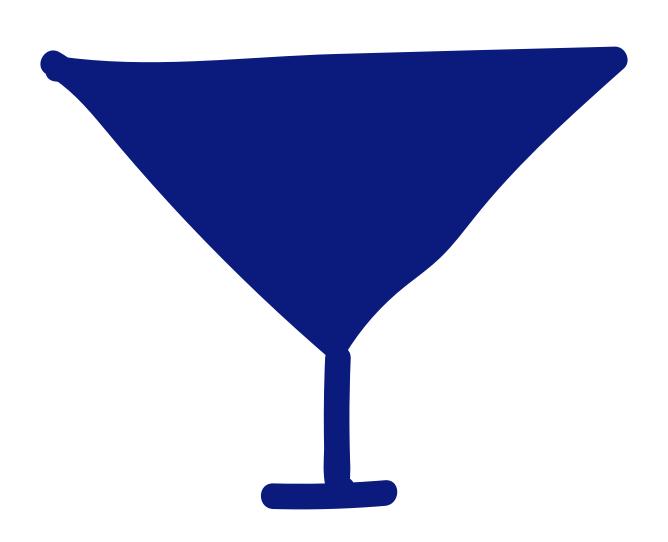
BAR PALERMO

With Various Artists

Magic Island
Baal & Mortimer
Exotourisme: Dominique Gonzalez Foerster & Julian Perez
Trope Ashes

since 2020

Under the title *Bar Palermo* Catania is organizing a series of concerts at Salon des Amateurs. The series aims to give musicians and artists the opportunity to strengthen networks. The aim is to create a platform that discovers and promotes new talents and artists, a place outside all places where the real places within the culture are represented, contested and turned at the same time.

HEAVEN

With Various Artists

Baal & Mortimer
Nora Hansen & Mary Lake
Sianead Sullivan
Lonely Boys

since 2017

The record label *Heaven* arose from the wish to support female artists, who create music emerging out of a cross media approach.

COLLABORATORS

Akademie der Künste der Welt

Art Cologne

Arts of the Working Class

Bundeskunsthalle Bonn

Sammlung Boros

Zuzanna Czebatul

Gallery Weekend Berlin

Andreas Gursky

Good & Cheap Art Translators

Distanz

Grisebach

Helene Hegemann

Georg Hornemann

K20 / K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Sammlung Kienzle

Alicja Kwade

Manifesta 2026

Galerie Hans Mayer

Max Mayer Galerie

Moholy-Nagy Foundation

Museum Ludwig

Operndorf Afrika

Sammlung Philara

Ruhr Museum

Schinkel Pavillon

Mary-Audrey Ramirez

Tomorrow Is Another Day

Zeche Zollverein

& more

GET IN TOUCH

Laura Catania Ackerstrasse 39 40233 Düsseldorf

Germany

mail@lauracatania.de