Magenta PUBLISHING FOR THE ARTS

(http://www.magentamagazine.com/ad/redirect/740/t166)

Canadians in Europe: Derek Sullivan, Robert Waters, Gwen MacGregor & Sandra Rechico

Submitted by Magenta on Thu, 07/07/2011 - 03:34in

Tags:

Like the rest of the art world, we here at Magenta have our eyes turned towards Europe at the moment because of the Venice Biennale. Canadian artists, however, have long cast their eyes towards Europe. The three articles gathered here under the title "Canadians in Europe" *illustrate that Canadians are particularly adept at formulating work that responds sensitively to the foreign social, political, physical and geographical environments in which they are working. While these four artists represent barely the tip of the iceberg of Canadian visual artists achieving success abroad, they reflect the diversity of Canadian art practices that are resonating out there in the international art world. Here, artist and writer Jen Hutton talks to Derek Sullivan (#sullivan) about his recent exhibition in Belgium; Magenta's editor Bill Clarke talks to Robert Waters (#waters) about his art of engagement in Spain; and first-time Magenta contributor Sally McKay examines the work of Gwen McGregor and Sandra Rechico (#mcgregor) as they currently prepare for an exhibition in Germany.*

(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/Sullivan1.jpg)

Derek Sullivan: Young Americans: Installation views at KIOSK, 2011. Images courtesy the artist and Galerie Tatjana Pieters, Ghent. All photos: Yana Foque

Bookish in Belgium: Derek Sullivan's friendly and formal "Young Americans"

Sebastian" made with black velvet on targets. I've also been starting to feel like my work has gotten maybe a little too neat, so there might be a decapitated head of a saint - something more visceral. This is a perfect example of how living in another place and learning Spanish has influenced my work; if you type 'decapitated head' into Google Images, the results are fairly tame. But, when you type it in Spanish – 'cabeza decapitada' – the results are…whoa!

Robert Waters' uncover RECOVER *was on view at Artium from January 11 - March 14, 2011. His exhibition,* Mortal*, opens at Toronto's p|m Gallery on September 8, 2011.*

(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/M&R1.jpg)

Gwen MacGregor and Sandra Rechico: You are Here: path (2011): Digital ink jet print. Images courtesy the artists.

Spatial Reckonings: Gwen MacGregor and Sandra Rechico invite us to get lost

By Sally McKay

A red dot on a map is reassuring symbol. When you lose track of where your body is in space, the dot can momentarily take your place, and that swimming sense of being lost comes to an end — you are here. The red dot in Gwen MacGregor and Sandra Rechico's photograph does something different. It is not just a symbol, but a thing, made of matter. Its existence as an entity, in a specific yet un-labelled place, stands in for the viewer's living, breathing body, as it moves through space and time. Unlike the dot on the map in the shopping mall, this one asks us to become a little lost, to look at our own everyday locations with fresh eyes, as if we were in need of navigation.

I don't usually think very much about where I am. Without looking up from my computer screen, I can tell you that I am in my office, in a downtown Toronto neighbourhood. I know my postal code. Ensconced in this familiar spot, I am not required to be aware of my surroundings. Even if I were to leave the office, get on my bike and go to the beer store, I would not need to devote many brain cells to navigation — I've done that route plenty of times before. But, what if I *was* lost? What if this messy office was suddenly rendered unfamiliar? Would my heart rate accelerate? Would I begin to feel my body shifting, looking, sniffing, feeling for perceptual cues to help me orient myself? What details about this place would assume a feeling of significance?

ATrans Pavilion: Photo credit ©Claus Grabner, Berlin.

MacGregor and Rechico inhabit space in a heightened state of awareness more often than most people who live in large cities. Through their embodied artistic investigations, they have both become alert to the extraordinary aesthetic experiences that can be found embedded in the mundane, everyday activity of moving through space. MacGregor is often lost — she tells me that she has a terrible sense of direction. But, as part of her collaboration with Rechico, she carries a GPS device that records her every movement. When travelling with friends, she confounds them by refusing to use the GPS as a navigation tool. The technology is not there to influence her movements, only to record them for future reference. Rechico, who usually knows the direction she is facing, keeps track of her movements in a little notebook, writing down details about the paths she's taken as she goes about her day. As cartographic tools, both systems are fallible. MacGregor's GPS is sometimes just plain wrong, and Rechico's note-taking is subject to the imperfections of memory and other types of human error. As an aesthetic system, however, this joint process of record-taking and comparing notes is a generative framework, an underlying practice that lets sensory experience take centre stage.

This summer in Berlin, MacGregor and Rechico will locate themselves at the ATrans Pavilion, a sort of human-scale fish tank located in the nested courtyards of the Hackesche Höfe area. Much of the exhibition, curated by Isolde Nagel, will be created on site, as the artists open up their collaboration to include Berlin artists and passersby. There will be two works in the show. In preparation for the first, MacGregor and Rechico have been engaged with one another in a process of call and response. Between October 2010 and May 2011, Rechico has been in Toronto, while MacGregor has been travelling in India, Europe and Britain. The artists maintained regular contact over Skype and e-mail, each tracking their own movements and passing their notes and images back and forth to one another.

(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/M&R3.jpg)

Toronto – Wales (2010): Digital ink jet print.

One time, the artists shared short videos of sunsets shot through the silhouetted trees. The two suns, glowing fiery red, are really one sun, experienced by different people, at different times, from different places on the planet. Usually, however, the images are less universal and more mundane, small intimate moments that resonate as a reminder that every normal life is full of aesthetic points of interest. Rechico drew a little map of the movements she made in her Toronto studio building. She scanned the image and sent it to MacGregor who printed it, cut it out and placed it into a formal conversation with the skyline of a small mountain in Wales. Another time, MacGregor sent photographs of small store windows she passed along a city block in Barcelona. Rechico responded with photos of a city block she walked in Manhattan.

Separated by continents, the artists took time with the aesthetics of one another's situated experiences, developing a visual dialogue around the small, felt moments that can emerge when

one is paying attention to place and time. At ATrans, they will invite Berlin artists to join in the call and response, grounding and extending the project with Berlin-based notes and images.

(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/M&R4.jpg)

One Block Square (2011): Digital ink jet print.

For the second piece at A Trans, MacGregor and Rechico will engage with passersby moving through the Hackesche Höfe courtyards, gathering data about how far people have travelled that day, and at what time. They will then make this information manifest in a three-dimensional, multi-layered line drawing that criss-crosses the space inside the pavilion. The piece has grown out of an earlier project, *Distance (Kassel)*, that was shown as part of their 2008 exhibition, *Maps in Doubt*, curated by Dan Adler for Mercer Union in Toronto and Gallery B-312 in Montreal.

Distance (Kassel) consists of graphite drawings by each artist, that literally represent the distance each of them travelled while attending Documenta. Rechico drew 69 km worth of graphite lines on her paper and MacGregor drew 80. The minimalist, grey drawings are both representational (indicating the distance travelled) and indexical, indicating the rigorous embodied labour of producing the drawing itself. The drawing at ATrans will have a similarly physical presence. The lines themselves will be made of material sourced in Berlin and they will be painstakingly installed by hand. The artists hope that the minimalist materiality of the piece will afford viewers the opportunity to experience the collective movements of people through the city in a whole new way.

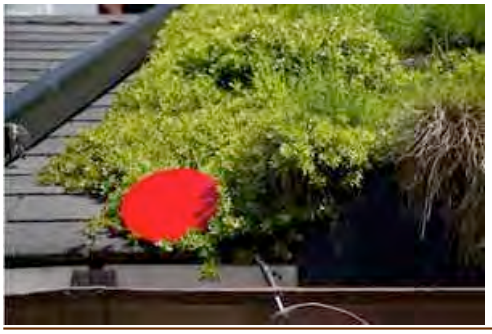
(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/M&R5.jpeg)

Distance (Kassel): Graphite on paper.

In the age of Foursquare and Facebook, human movements are increasingly recorded and commodified. An instructional video on the Foursquare website begins, "Wish you were more aware of all the incredible things around you? With Foursquare, you can unlock your world and find happiness just around corner!" Happiness, apparently, comes from keeping surveillance-style tabs on your friends' activities and getting discount coupons from "one of the thousands of places Foursquare lists". On Foursquare, if you spend more time checked in to a particular location than anyone else, you get the title of "mayor" of that site. As of March, 2010, Starbucks offers special discounts to the "mayors" of their locations, making a direct link between social network hierarchies and marketplace reward. MacGregor and Rechico, alert to the exploitive aspects of social networking media, will be careful not to ask their participants for any sensitive information. They

don't, for instance, want to know where we live, what we had for breakfast or our current relationship status. Instead, they want us to feel an embodied connection to the places we are always, ever moving through. By making manifest the physical traces that our bodies leave behind, they also draw attention to the material influence that various forms of spatial reckoning can have on our own sensory experience.

Considering all the lab rats that have been run through mazes in the history of science, a surprising number of questions about relationships between spatial reckoning and consciousness remain. Linguists Lera Boroditsky and Alice Gaby have been researching the Aboriginal language Kuuk Thaayorre in Pormpuraaw, Australia. In Kuuk Thaayorre, there are words for left and right; all spatial terms, including those on a very close personal scale, are conceived in reference to north, south, east and west. As Boroditsky and Gaby explain in a 2010 paper for *Psychological Science* (http://pss.sagepub.com/content/early/2010/10/19/0956797610386621) , the most basic elements of communication are affected by this orientation. "In Kuuk Thaayorre ... to say hello, one says, 'Where are you going?' and an appropriate response would be, 'a long way to the southsouthwest.' Thus, if you do not know which way is, you literally cannot get past hello." (When I mentioned this story to MacGregor and Rechico they laughed and said, "That's what *we* do to each other.")


(http://www.magentamagazine.com/sites/magentamagazine.com/files/images/M&R6.jpg)

You are Here: roof (2011): Digital ink jet print.

For English speakers, the concept of personal space tends to revolve around one's own vantage point. For the people of Pormpuraaw, personal vantage points revolve inside a concept of space. In an interview for the Radiolab podcast (http://www.radiolab.org/2011/jan/25/birds-eye-view) , Boroditsky explains that even the very small Pormpuraawan children can always point to north when asked, even when they are indoors. They achieve this by paying attention to their own movements, keep track of the twists and turns they make as they progress through space. The Pormpuraawans have the ability of dead reckoning, meaning that they can always find their way straight back to their starting point, no matter how circuitous the path that they have taken. "That ability we thought was beyond human capacity," says Boroditsky, "we had observed it in ants, and we had observed it in birds, but there was always some other explanation — like birds have magnets in their beaks and ants are counting steps — you know, there's some kind of extra thing that they were doing. But there's about seven thousand languages in the world, and about a third of the world's languages have this property ... these are not folks that have magnets or special ant superpowers. They are using the same cognitive system that we are using, they're just using it differently — they are paying attention to something that we normally don't pay attention to."

This is exactly what MacGregor and Rechico are also doing, paying close attention to their own, ongoing space-time continuums. By keeping track of their movements, they suggest a different kind of social media. The Foursquare app feeds information about our locations through the commodified and potentially intrusive databanks being compiled by Facebook. The collective experience of spatial relations thus becomes an anonymous hegemony, reducing participants to the roles of consumers or, maybe worse, "friends." Our social status in these networks takes precedence over any embodied experience of place they might provide. The networks explored by MacGregor and Rechico, on the other hand, are quixotic, fleeting and material. As audiences, we

may choose to become embodied participants, and take stock our own temporal, aesthetic experiences as we interact with space and time and place.

So now I look up from my keyboard and ask myself, "Where am I?" I am in a room with a window facing west. Soft afternoon light is filtering through the pale curtain and making objects on the desk around me shine. To the north, a dusty old glass jar full of Sharpie markers and pencil stubs picks up photons and glows like some kind of grail. I take a deep breath, waking up the sun-drenched cat to the south. She looks at me strangely, wondering where I am going to go next. I wonder the same thing.

Gwen MacGregor and Sandra Rechico's project, Backtrack*, takes place at A Trans (http://www.atrans.org/) in Berlin from July 30 to September 10, 2011. For more information on their work, visit their web site (http://cargocollective.com/MacGregorRechicoProjects) .*

Sally McKay is an artist, curator and writer researching neuroaesthetics for a PhD in Art History and Visual Culture at York University in Toronto. Recent essays include "The Affect of Animated Gifs (http://www.artandeducation.net/paper/the-affect-of-animated-gifs-tom-moody-petra-cortright-lorna-mills/) " published by art&education and "Nature in the Network," part of the exhibition catalogue FASTWÜRMS Donky@Ninja@Witch: A Living Retrospective (http://theagyuisoutthere.org/everywhere/?p=2792) , published by the Art Gallery of York University.

Published in Magenta Magazine Online (/epublish/1) , Summer 2011, Volume 2, No. 3 (/epublish/1/7)

Previous Story: Black Metal, Black Humour: Steven Shearer rocks Canada's pavilion in Venice (/7/features/shearer-black-metal)

View All Issues (/epublish/1)

Next Story: Energized Landscapes: Robert Bourdeau's art of looking and seeing (/7/features/bourdeau-station-point)

Ausstellungen

Katharina Heinrich: XYZ – Raumvariablen

06.05.2011 bis 19.06.2011
Täglich 16.00 - 21.00 Uhr

Brotfabrik
Caligariplatz 1
13086 Berlin
Telefon: (030) 47 37 08 57
Telefax: (030) 473 37 77
http://www.brotfabrik-berlin.de/
info@brotfabrik-berlin.de
» Im Stadtplan: http://www.maerkischeallgemeine.de/mazplan?beiid=12078399&cid=66109&ctype=Termine&apply=Veranstaltungsort

Die österreichische Künstlerin Katharina Heinrich erzeugt variable Raumkörper anhand der Technik des Flechtens. Dieses seit Jahrtausenden zur Herstellung von Texturen angewandte Verfahren ist für die Künstlerin ein bildhauerischer Akt. Weiche Materialien wie Blei, Gummi und Kunststoff werden zu multifunktionalen flexiblen Skulpturen verarbeitet. Dabei geht es ihr stets um die Erweiterung des Skulpturbegriffs. Die raumbestimmenden Parameter des kartesianischen Koordinatensystems xyz dienen der Künstlerin als Werkzeug für ihre bildhauerische Arbeit.

Katharina Heinrichs Idee des variablen Raumes wird an den drei Ausstellungsorten A trans Pavilion, KunstBüroBerlin und BrotfabrikGalerie erfahrbar und eröffnet dem Besucher einen konzentrierten Einblick in ihr Schaffen. Die ausgestellten Arbeiten verweisen aufeinander. Somit werden die Orte selbst zu einem Netzwerk, zu korrespondierenden Orten des Dialogs und der Auseinandersetzung mit neuen Sicht- und Denkweisen.

In der BrotfabrikGalerie zeigt Katharina Heinrich neben aktuellen Teppich- und geflochtenen Bodenskulpturen eine vertikale Schlauchskulptur, die den Besucher zur Aktion auffordert. In ihren sogenannten „dreidimensionalen Skizzen" wird der künstlerische Prozess ihrer Raumideen deutlich. Drei Videoarbeiten zeigen die Verselbständigung der Objekte und ihre körperliche Wiederaneignung durch die Künstlerin.

Im A trans Pavilion erschafft Katharina Heinrich schwebende, benützbare Raumfiguren, die sowohl das Sichtbare wie das Nicht-Sichtbare umschließen und vor allem das Dasein des Zwischenraums betonen. Das Innere und Äußere wird neu verhandelt und lädt den Besucher ein, auf eine eigene Spurensuche mit überraschenden Entdeckungen zu gehen.

Das KunstBüroBerlin zeigt einen Überblick über das Œuvre Katharina Heinrichs, welches sich aus Schlüsselwerken früherer Schaffensphasen und aus aktuellen, neuen Wand- und Bodengeflechten zusammensetzt. Insbesondere das großformatige Schlauchnetz macht die raumgreifende wie raumkonstituierende Wirkung von Heinrichs fluiden Skulpturen erfahrbar.

Die Geflechte stehen darüber hinaus für die Veranschaulichung der Denkprozesse Heinrichs, die sich in ihrer Komplexität aus soziokulturellen, politischen und philosophischen Aspekten zusammenfügen. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Videoarbeit „Rote Bänder" aus dem Jahr 2009.

Katharina Heinrich, geboren 1964 in Linz, lebt und arbeitet in Wien, Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien (Meisterklasse Bruno Gironcoli), seit 2003 Universitätslektorat an der Universität für Angewandte Kunst, Wien

© Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam • Realisiert mit icomedias Enterprise|CMS

Yona Friedman

Architekt der Ideen

Yona Friedman, Rajan V. Ritoe, EURO CITY, Installationsansicht, A trans Pavilion, Berlin 2010

Von Wissenschaftlern erwartet man, dass sie publizieren, von Architekten, dass sie bauen. Aber auch das reine Konzept kann in der Architektur von entscheidender Wirkung sein. Die Bedeutung des Architekten Yona Friedman, geboren 1923, liegt in seiner Wirkung als „Architekt der Ideen" und in deren Interaktion mit den zentralen Strömungen der Architektur des 20. Jahrhunderts.

Friedman führt viele seiner Ideen auf Erfahrungen der Nachkriegszeit in seiner Heimatstadt Budapest zurück. Damals waren für Friedman scheinbare Gewissheiten durch die vorangegangenen Ereignisse zerstoben. Diese persönliche Situation traf zusammen mit einem Interesse für die Vorlesungen Werner Heisenbergs über die Quantenmechanik und die Unschärferelation. Friedman war fasziniert von dem Gedanken, dass ein Experiment vielfältige Ergebnisse haben kann. Er gelangte zu der Überzeugung, dass es kein auf messbaren Eigenschaften basiertes Design für den Durchschnittsmenschen oder die Gruppe geben konnte.

Friedman entwickelte in den 1960er Jahren eine Methode zur Beschreibung menschlichen Verhaltens in der Stadt, den *Mécanisme urbain*: „Die Grundidee besteht darin, dass es Hindernisse gibt und dass die Menschen ihre Wege in einem Labyrinth voller Hindernisse zurücklegen … Und über ihre Fortbewegungen weiß man nichts. Auf der einen Seite tritt jemand in das Labyrinth ein, auf der anderen Seite tritt jemand heraus, ob es dieselbe Person ist, weiß man nicht. Man kann eine Hypothese aufstellen, dass die Menschen alle möglichen Wege des Labyrinths benutzen werden." Seine Ideen setzt Friedman mit Feynmans Modell zur Bewegung von Atomen und der Modellierung physikalischer Prozesse mit Hilfe des Computers in Beziehung. In der eigenen Disziplin stießen Friedmans Gedanken damals jedoch auf geringes Interesse.

Yona Friedman sieht die Rolle des Architekten als begrenzt an und plädiert für eine stärkere Beteiligung der Bewohner an der Gestaltung ihrer architektonischen Umgebung.

In Absetzung von der Moderne und ihren Bestrebungen zu Industrialisierung und Normierung lehnt Friedman eine auf Maßsystemen basierte Architekturauffassung ab. Er unterstreicht, dass die Mathematik zwar Ergebnisse produzieren kann. Die Ereignisse aber entfalten sich in ihrer eigenen Logik und können (noch) mit keinem mathematischen Schema erfasst werden. Architektur soll für Friedman etwas Anderes sein als „angewandte Geometrie". Durch feste Fundamente fixiert kann sie schnell zum Hindernis werden: „Die reale Stadt ist nicht fixiert. Schau Dir die Leute auf der Straße an. Es ist unmöglich, zu sagen, wohin der einzelne gehen will. Es gibt keine Regel." Daraus leitet er ab, dass die Architektur keine Verbote aufstellen, sondern dem Menschen Beteiligung ermöglichen solle.

Der Wunsch nach Freiheit ist zentral für Friedmans Werk. Freiheit bedeutet für ihn zweierlei: die Freiheit, das eigene Lebensumfeld ohne architektonische Restriktionen zu gestalten und das Recht auf Freizügigkeit. Die Ideen zur Freizügigkeit begründen Friedmans Interesse an Netzwerken. Infrastrukturen wie grenzüberschreitende Schienennetze und Brücken zwischen Kontinenten faszinieren ihn (siehe auch ARCH+ 196/97), da sie die den Bewegungsradius vergrößern.

Friedmans Ideen bündeln sich in der *Ville spatiale*, seinem bekanntesten Projekt. Friedman nutzt dafür ein Raumfachwerk, wie es durch die Entwürfe Konrad Wachsmanns in den 1950er Jahren berühmt wurde, hebt diese Struktur jedoch auf ein neues Niveau: Ihr Inneres soll durch die Benutzer gestaltet werden und den Bewohnern die Freiheit bieten, alle möglichen Wege einzuschlagen. Die Rolle des Architekten bei der Planung der Stadt sieht Friedman als begrenzt an: „Ich kann keine Zeichnung der *Ville spatiale* machen, nur von der Infrastruktur … der Architekt soll ein passiver Teilnehmer sein. Die Menschen sollen alles schaffen, einfach und ohne große Reflexion."

Nur wenige von Friedmans Projekten sind realisiert worden. Aber sie sind vernetzt mit den Ideen und Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Archigram, Constant Nieuwenhuys und die japanischen Metabolisten vertraten zeitgenössisch ähnliche Ideen zum Nomadischen und zu temporären Einrichtungen. Das Gebäude des Centre Pompidou in Paris etwa griff einige der hier entwickelten Prinzipien auf. Adaptionen der Ideen Friedmans finden sich noch heute vielfach in den Entwürfen zukunftsorientierter Architekturbüros oder junger Architekten. Mit seinem Konzept eines vernetzten Europas hat Friedman die Entwicklung der Schnellzugverbindungen und Projekte wie etwa das Euralille Zentrum von OMA (1990–94) vorgedacht.

Unsere Kultur ist zwar voll von – meist ikonischen und warenförmigen – Bezügen auf die Geschichte. Die Aufmerksamkeit für ideengeschichtliche Entwicklungen ist jedoch weniger geschärft. Das Werk Friedmans, das sich dem Mainstream verwehrt, bietet hierfür einen idealen Schlüssel.

Rajan V. Ritoe
Aus dem Englischen von Cornelia Escher

Im Rahmen einer Interviewreihe von Tomaat WebTV *entstand, neben Berichten zu Charles Jencks, Oscar Niemeyer und Herman Hertzberger, auch eine Dokumentation zu Yona Friedman. Das Interview von Rajan V. Ritoe mit Yona Friedman wurde 2010 in der gemeinsamen Ausstellung EURO-CITY im von Isolde Nagel kuratierten* A trans Pavilion *in Berlin gezeigt und kann nun auf www.archplus.net/features abgerufen werden.*

NR. 20 703 / MITTWOCH, 11. AUGUST 2010

KURZ & KRITISCH

KLASSIK

Volles Blech: das Joven Orquesta Nacional de España im Konzerthaus

Bläser können ganz schön laut werden. Doch was sich das Blech des Joven Orquesta Nacional de España bei Young Euro Classic im Konzerthaus erlaubt, sprengt alle Maßstäbe. Im einführenden Stück „Tiento del primer tono y batalla imperial" von Cristóbal Halffter kommt ein enormer Apparat zum Einsatz: fünf Hörner, vier Trompeten, zwei Posaunen, zwei Tuben. Und so klingt es auch: massiert, plärrend, verschwommen. Dirigent Pablo Gonzáles unternimmt nichts, um diese Brachialgewalt zu disziplinieren. Bei Richard Strauss' „Don Juan" haben die Streicher mehr Raum und können glänzen – mit breitem, frei fließendem, pulsierendem Spiel. Auch die Holzbläser überzeugen mit zart hingetuschten Solis.

In den fünf „Canciones negras" von Xavier Montsalvatge wird es dann intim. Mezzo Magdalena Llamas hat allerdings zu wenig von dem, wovon das Blech zu viel hat. Ihre Stimme ist zwar charakteristisch, leicht rauchig, „spanisch", wenn man so will, bleibt aber klein und kann sich nur in den leisen Liedern voll entfalten. Dann aber glüht sie geschmeidig vor allem in der Tiefe. In Strawinskys „Petruschka" ist dann alles wie gehabt: Das Blech haut bei jedem Einsatz voll rein, obszön und prollig, und bekommt dafür am Ende noch Einzelapplaus. Bei den Streichern hingegen flirrt das Pathetische, Schlichte und Triviale von Strawinsky gleichermaßen, alles hat Bezug, nichts will einfach beeindrucken. Das muss Pate Patrick Lange eingangs gemeint haben, als er von der „Gemeinschaft des Orchesters" sprach, in der die egoistische Vereinzelung der Gesellschaft aufgehoben sei.

UDO BADELT

* * *

KUNST

Großes Ganzes: Urbane Muster im A trans Pavilion

Das Universum steckt in einem Kubus aus Glas und Beton. Der A trans Pavilion steht im dritten, einem ruhigen Hof der Hackeschen Höfe. Seit vier Jahren zeigt die Kuratorin Isolde Nagel dort Kunst, die sich mit dem urbanen Raum auseinandersetzt. Kein Wunder, sie kommt selbst aus der Ecke, hat Architektur studiert. Ihr Jahresprogramm stellt sie immer unter ein Motto, dieses Mal ist es das Wortspiel „Holi-City", eine Mischung aus der philosophisch-naturwissenschaftlichen Ganzheitslehre Holismus und der Stadt. Aber auch das englische Wort für heilig steckt drin. Was ziemlich abgehoben klingt, bekommt in der aktuellen Ausstellung mit Ellinor Euler und Detlef Mallwitz eine konkrete Form *(bis 19.9., Rosenthalerstraße 40/41, Hof 3, Fr+Sa 14-19, Schaufenster rund um die Uhr)*.

Euler, die im vergangenen Jahr den Brandenburgischen Kunstpreis gewonnen hat, spielt das Grundmuster der Blume des Lebens durch: Sieben Kreise, die sich

ANZEIGE

Reizklima
Das Biowetter unter...
TAGESSPIEGEL.DE/WETTER

überschneiden und deshalb wie eine Blüte aussehen. Sie ist Sinnbild für perfekte Harmonie. Euler löst diese Ordnung mit ihren Bleistiftzeichnungen auf, indem sie einzelne Elemente der Struktur isoliert. In ihren farbigen Arbeiten legt sie so viele Blumen übereinander, dass die Ausgangsfigur kaum mehr zu erkennen ist. Mallwitz schafft sich – anders als Euler, die sich einem traditionellen Ornament altägyptischer und asiatischer Kulturen bedient – eine private Kosmologie. Er überlegt sich komplexe Zahlenreihen, die er wiederum in weiße Striche auf schwarzen Grund oder dreidimensionale Metallgebilde übersetzt. Scheinbar zufällig mischen sich die geometrischen, architektonisch wirkenden Arbeiten der beiden Künstler auf den Wänden. Aber Zufälle gibt es hier nicht. Nur das große Ganze.

ANNA PATACZEK

KULTUR

WWW.TAGESSPIEGEL.DE/KULTUR

NR. 20 623 / SONNABEND, 22. MAI 2010

KURZ & KRITISCH

ARCHITEKTUR

Die gerasterte Stadt: Yona Friedman im A Trans Pavillon

Aus der Sicht des großen Utopisten Yona Friedman birgt der Klimawandel auch Chancen. Es wird wärmer, man braucht weniger Energie, muss weniger reisen. Ein Beispiel für die Art des Architekten und Theoretikers , mit provokativen Perspektivwechseln neue Denkräume zu eröffnen. In den Fünfzigern und Sechzigern pochte der Vordenker urbaner Mobilität und Nachhaltigkeit auf die Rolle des Individuums in städtischen Infrastrukturen. Architektur, so Friedman, muss improvisiert werden. Seine Megastrukturen sahen vor, Städte mit Rastern zu überziehen, auf denen flexible Wohneinheiten je nach Bedarf bewegt und verändert werden konnten. Kaum eines seiner Modelle wurde realisiert. Dafür wirkte Friedmans Schaffen in der Kunst, wo es in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Die Aktualität seines Denkens lässt sich in der Architekturgalerie A Trans Pavillon in der Installation Euro-City nachvollziehen *(bis 30. Mai, Fr u. Sa 14-19 Uhr, Rosenthaler Str. 40/41, Hof 3)*. Sie zeigt den Zusammenschluss Mitteleuropas zu einer einzigen Metropole, verbunden durch hochtaktige Zugverbindungen. Die Ausstellungsarchitektur, entwickelt vom Architekten Rajan V. Ritoe und Studenten der TU Delft, vollzieht die Flexibilität von Friedmans Konzepten nach. In Kaninchendraht baumeln an Clips die Zeichnungen auf Zetteln, denen Besucher ihre eigenen Notizen zufügen können. Bildschirme geben Einblick in ein Filminterview, das Ritoe mit Friedman geführt hat. KOLJA REICHERT

AUSSTELLUNG

Improvisierte Architekturen | Yona-Friedman-Skizzen in Berlin

Improvisieren musste die Berliner Kuratorin Isolde Nagel bei der Vernissage der Ausstellung „Euro-City", in der Zeichnungen von Yona Friedman zum Thema „Metropole Europe" präsentiert werden. Zahlreiche Besucher waren im schmalen Betonbügel des „A trans Pavillon" in den Hackeschen Höfen erschienen – leider nicht der angekündigte 86-jährige Architekt: Die Vulkan-Asche hatte die Anreise des Stargasts verhindert. Kurzerhand wurde im Eröffnungsgespräch nicht der Utopist über seine abstrakten Handzeichnungen mit kurzen Slogans zu „globalen Zusammenhängen und Auswirkungen von Klima, Wissenschaft, Technik, Transport und anderen Infrastrukturen" befragt, sondern der niederländische Architekt Ratjan V. Ritoe über ein Interview, das er mit Friedman geführt hat. In der Ausstellung ist es den Handzeichnungen in der Form einer Video-Dokumentation auf Minibildschirmen zur Seite gestellt.

Das Ausstellungs-Arrangement wurde von Architekturstudenten der TU Delft in einem einwöchigen Workshop konzipiert und installiert: Zahlreiche leider unkommentierte A4-Blätter flattern durch den schmalen Raum; sie sind mit Schnüren, dünnen Kabeln und Klebestreifen an einem Kaninchendraht fixiert (Foto: Autor). Der Draht scheint sich zu den baumelnden Skizzen zu verhalten wie die von Friedman 1960 in seinem Manifest „Ville Spatiale" formulierten Rahmengitter zu den sich in ihnen flexibel entwickelnden Räumen. Plakativ fordert Friedman mit „Planing a ‚Greater Paris' or a ‚Greater London' is not the right way to the future" ein Umdenken in der derzeitigen Stadtplanung. Und prangert er auf dem Blatt „Communicaton follows you everywhere" das Verhalten von Menschen an, die sich zu jeder Zeit, an jedem Ort durch die Mitgliedschaft in virtuellen sozialen Netzwerken exponieren? *Sebastian Spix*

A trans Pavilion | Hackesche Höfe, Hof III, Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin | ▸ www.atrans.org | bis 30. Mai, „Happy Talk" mit Yona Friedman am 28. Mai, 19 Uhr.

DER TAGESSPIEGEL

KULTUR NR. 20 365 / SONNABEND, 29. AUGUST 2009

KURZ & KRITISCH

KUNST

Wanderkerzen: Yoshiaki Watanabe im A trans Pavillon

Was ist die Zeit? „Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's, will ich's aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht", schrieb Augustinus von Hippo. Eine konkrete Antwort will auch der japanische Künstler Yoshiaki Watanabe nicht geben. In einem Punkt ist er sich jedoch sicher: dass man die Zeit nie ignorieren kann. Seit 1992 präsentiert er Werke unter dem Titel „Durch Licht gemessene Zeit ... Zeit/Lichte". Es ist sein Thema, mit dem er durch Japan reiste und nun erstmalig in Deutschland zu sehen ist. In seinen Installationen spielt er, mit der Zeit und dem Feuer. Er lässt Kerzen schmelzen. Miteinander, ineinander. Das klingt simpel, und „A simpli-city" ist auch das Jahresmotto, unter dem seine Ausstellung im A trans Pavillon in den Hackeschen Höfen steht.

Tatsächlich ist das, was der Künstler mit einfachsten Mitteln erschafft, von überraschender Vielschichtigkeit. Schon der Aufbau birgt mehr. „Infinitum", eine tropfenförmige Abfolge von Kerzen, wird zur Unendlichkeit, wenn die Flammen sich bei Dämmerung in den Fenstern zu spiegeln beginnen. Die feierliche Entzündung erfolgt am heutigen Samstag. Bis zum 4. Oktober wird das Licht wandern, immer freitags von 16–19 Uhr.

Zwei Parallelen überwinden ihre physikalischen Grenzen. Was da entsteht, ist eine neue Dimension, jenseits religiöser und kultureller Hintergründe. Raum für Emotionen. Eine Auszeit für den Betrachter. MARIS HUBSCHMID

- Startseite
- Zeitung Heute
- Abo
- Shop
- Anzeigenmarkt
- Partnersuche
- Tickets

- Meine Lesezeichen

DER TAGESSPIEGEL
Kultur

Benutzernam LOGIN Newsletter abonnieren

PolitikBerlinWirtschaftSportKulturWeltMagazinMeinungMedienWissen
KinoPopBühneAusstellungenLiteraturComicsTagestippsBerlin-Cityguide
LOGIN & VERÖFFENTLICHEN
Kultur: KURZ & KRITISCH
Tagesspiegel
SUCHEN [Kommentare: 0]

KURZ & KRITISCH

Von Jens Hinrichsen
14.7.2009 0:00 Uhr

KUNST

Bunt: „Enduros“ von Imi Knoebel in der Deutschen Guggenheim

„Grace Kelly I – 1“ von 1989 setzt sich aus Flächen in Himmelblau, Gelb, Rot, Rosa und Weiß zusammen: Gegenstandslose Kunst kann streng und glamourös zugleich sein. Imi Knoebel hat der Schauspielerin und Fürstin eine Serie gewidmet, ein Beispielbild lächelt uns im Entrée der Deutschen Guggenheim entgegen. Neben exemplarischen Großformaten reihen sich 200 Collagen, Zeichnungen, Fotos und Grafiken aus der Sammlung Deutsche Bank in die Knoebel-Retrospektive „Enduros“ ein. Indem sie einen Bogen von 1968 bis 2005 schlägt, schließt sich die Ausstellung sozusagen als Prequel an die vorherige GuggenheimSchau „Ich Nicht“ (mit neuen Bildern) an. Die Knoebel-Festwochen in Berlin – siehe auch Neue Nationalgalerie – sind also keineswegs beendet (Unter den Linden 13/15, bis 2.8., Mo-So 10-20, Do 10-22 Uhr).

Was wird eigentlich gefeiert? Den runden Geburtstag begeht der 1940 in der Bauhausstadt Dessau geborene, spätere Beuys-Schüler Knoebel erst im kommenden Jahr. Doch sein herausragendes Schaffen ist den Jubel wert. In der Deutschen Guggenheim wird nun die Trias von Materialbefragung, konkreter Kunst und gestischem Repertoire hervorgehoben. So werden stille, am Colorfield-Painting geschulte Formate wie „Figur 18“ und „Figur 25“ mit Bildern konfrontiert, die brutale Pinselhiebe und Einschnitte à la Lucio Fontana aufweisen. Immer aber blickt Knoebel, der Spieler durch, vor allem bei den einfallsfroh-farbenreichen Papiercollagen. Im „Studio“ sind zwei seiner experimentellen Filme zu sehen. Abstraktion ohne Grenzen. *Jens Hinrichsen*

KUNST

Rund: „Slapback“ von Mareike Lee im A Trans Pavillon

„Im Geist bin ich ein Großstadtkind“, sagt die kanadische Künstlerin Mareike Lee. Im A Trans Pavillon in den Hackeschen Höfen spielt sie mit den Kontrasten der Metropole, mit Nähe und Anonymität, Geborgenheit und Härte. Durch die Schaufensterscheibe locken Fotos von blauem Wasser strudelartig ins Innere. Eine gelbe Wippe steht in der Mitte des Raumes, die Besucher betreten schwankenden Grund. „Slapback“ heißt die Ausstellung, Schlagabtausch (bis 16.8. Fr und Sa 14–19 Uhr). Jede Bewegung verändert die Wahrnehmung, in den Augenwinkeln erscheinen die Splitter der Stadt.

Seit 2006 bespielt die Architektin Isolde Nagel den Pavillon mit Ausstellungen, finanziert von Sponsoren. „simplicity“ lautet das diesjährige Motto, es steht für die einfachen Bestandteile der Stadt, die in der Wiederholung zu komplexen Strukturen zusammenwachsen. Den eigentlichen Schatz der Präsentation bildet ein Leporello mit Radierungen von Mareike Lee, ein Tapetenmusterbuch der Großstadt. Hier hat die 30-jährige Künstlerin die Geheimnisse der Straßen erforscht. Die zartfarbenen Drucke zeigen seltsame Flecken wie Tigerfell – klebrige Kaugummis auf Asphalt. Maschendraht und Lüftungsroste versperren die Sicht: Was liegt dahinter? Freundlich verschlossen studieren die Blätter die sozialen Grenzen und ihre Überschreitungen, das ausgeklügelte Wechselspiel von Abstand und Intimität. Wie auf der Wippe findet sich auch in der Großstadt das Gleichgewicht nie. *Simone Reber*

ROCK

Untergrund: +/– im Dot Club

Diese Band hat ein Vermarktungsproblem. Anders kann man nicht erklären, dass sie immer noch vor gut 100 Leuten auftritt. Denn musikalisch zählen +/– zum Aufregendsten, was Indierock derzeit zu bieten hat: Als illegitime Abkömmlinge der Neunziger zertrümmern sie den melodischen Breitwandsound von Pavement oder den Smashing Pumpkins mit vulkanischer Explosivität. Im Dot Club treten +/- in Quartettstärke an, nachdem sie zuletzt ohne Patrick Ramos auf Tour waren. Dessen zweite Gitarre verleiht den Songs jene Polydimensionalität, die die Energieausbrüche von Schlagzeuger Chris Deaner erdet. Auch wenn Deaner wie ein entfesselter Duracell-Hase diverse Drumsticks verschleißt, ist er kein Krawalltrommler. Bei den Stop-and-Go-Gewittern „Steal the Blueprints“ und „Fadeout“ stellt er rhythmisches Feinstgefühl unter Beweis, während seine Kollegen zwischen zweitbombenartiger Stille und orgiastischem Lärm oszillieren. James Baluyut, der die meisten Gesangsparts übernimmt und sein Gitarrenspiel durch virtuosen Effektgeräteeinsatz verfremdet, hat leider sein deutsches Vokabelheft vergessen, aus dem er sonst gern ein paar Witzchen zum Besten gibt. Dafür kann er begeistert von einem Festival in Görlitz berichten, wo die Band zum ersten Mal in ihrer Karriere mit Stoffteddys beworfen wurde. Rührende Geste für die mit massenhafter Zuneigung nicht gerade verwöhnten New Yorker. In Berlin revanchieren sich die Zuschauer für 80 Minuten im roten Bereich mit frenetischem Jubel, der ihre geringe Zahl vergessen lässt.*Jörg Wunder*

Samstag, 27. Juni 2009

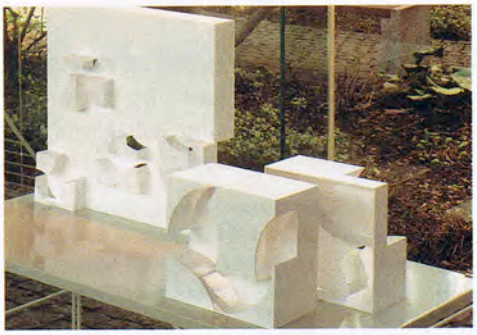
Seite 40 DIE WELT

Die künstlerische Ordnung des Systematischen

Von Uta Baier

BERLIN – Die leeren Klemmbretter sind durchnummeriert, weil alles durchnummeriert ist bei Anne Metzen. Die Informationen auf den Karteikarten sind auf anderen Karteikarten noch einmal zusammengefasst, fein säuberlich erneut zusammengefasst und anschließend abgelegt. „Ich muss systematisieren, sonst gehe ich unter", sagt die Künstlerin Anne Metzen, die ihre geheimnisvollen Kisten und Kästen jetzt im A trans Pavillon in den Hackeschen Höfen ausstellt. Es versteht sich geradezu von selbst, dass all diese Behältnisse nach Standardmaßen angefertigt wurden. In ihnen ordnet sie die Welt neu – nach Kategorien wie „Grenzen für Europa", „Ehe machen", „Wissenschaft im Bild". Es entstehen Gruppen und Untergruppen zu Themen wie verlassene Grenzhäuschen, berühmte Kniefälle oder zum Arafat-Tuch. Die Informationen werden aus Zeitungen ausgeschnitten, systematisch erfasst, nummeriert, katalogisiert, später als Kunstobjekte abgelegt. Denn vielleicht liegt der Welt doch ein anderes Ordnungssystem zugrunde als das bisher anerkannte. Privatmythologien gibt es viele in der Kunst. Manche Künstler schreiben ihr Leben lang Zahlen; andere versuchten es mit Mathematik und Musik. Bei Anne Metzen, 1968 in Frankfurt/Main geboren, sind es ordentlich beschriftete aber geschlossene Kisten, offene Kästen voller Zeitungsausschnitte, rätselhafte Karteikarten, Bezeichnungen wie: 36NoFilKniFa3.

A trans Pavillon, Hackesche Höfe, bis 28. Juni, Di-Fr 12-15 , Fr-Sa 16-19 Uhr



AUSSTELLUNG

Pure Geometry. Randomness | Heike Hanada im Berliner A trans Pavilion

Sie wirkt sensibel, zurückhaltend und gleichzeitig präsent – genau wie man den Charakter ihrer Ausstellung „Pure Geometry. Randomness" beschreiben würde. Heike Hanada wagt im Berliner A trans Pavilion den Spagat zwischen Kunst und Architektur. Weiße Modelle und feine Strichzeichnungen in schwarzweiß fügen sich in den aus Glas und Sichtbeton gebauten Pavilion – man spürt die japanische Prägung der Architektin, die in Tokio lernte und lehrte. Über zwei ihrer Entwürfe, den Erweiterungsbau der Asplund-Bibliothek in Stockholm (Heft 47.07) und das Projekt „Four Square Houses Design Problem – Homage to John Hejduk" für einen Ideenwettbewerb von 2009, nähert sie sich einfachen geometrischen Prinzipien zwischen Quadrat und Kreis.

„Die interessanteste Eigenschaft des Kubus ist, dass er relativ uninteressant ist. Im Vergleich zu anderen dreidimensionalen Formen fehlt ihm jegliche aggressive Kraft, er impliziert keine Bewegung, er ist die unemotionalste aller Formen. Er ist daher die Form, die sich am besten als Basiseinheit für kompliziertere Funktionen eignet, als grammatikalisches Hilfsmittel, von dem die Arbeit ausgehen kann", so der Künstler Sol LeWitt 1966. Die Kuben, die Heike Hanada für den von Rafael Moneo ausgelobten internationalen Ideenwettbewerb entwarf, sind in der Tat alles andere als uninteressant. Auf einem 36 x 36 m großen Naturgrundstück entwickelt die Architektin vier Würfel aus einem Grid sich überlagernden Quader und Kreise: Das geometrische Ornament entsteht. Dabei spielt die immaterielle Oberfläche und die Zeit- und Ortlosigkeit der Plexiglas-, Harz- und weißen Kartonmodelle eine große Rolle: Das Projekt lebt von seiner Freiheit, nicht baubar sein zu müssen (Foto: H. Hanada). Jörg Hermann Gleiter, Professor der Universität Bozen, prophezeit in seiner Eröffnungsrede der Ausstellung: „Das Ornament ist längst abgeschafft worden – doch Heike Hanada holt es zurück in die Moderne." Über pure Geometrie und die Freiheit der Zufälligkeit. *Vera Kaps*

A trans Pavilion | Rosenthalerstraße 40/41, 10178 Berlin | ▸ www.atrans.org | bis 10. Mai, Do–Sa 14–19 Uhr, Schaufenster rund um die Uhr

Palast in Riovan | Lucio Nardi anagrammiert im A trans Pavilion

Der Geruch von Tic Tac erfüllt den Raum. Zu Tausenden ausgestreut, formen die kleinen weißen Bonbons die Topografie eines knallig bunten Architekturmodells auf einem Leuchttisch. Die Versuchung ist groß, verstohlen ein paar von der Grundplatte zu naschen; empfindliche Fehlstellen belegen den enormen Zuspruch seit der Eröffnung.

Die Ausstellung „Palast in Riovan – Eine neue Episode von CITTÀ C“ des italienischen Architekten Lucio Nardi und der Künstlerin Dörte Meyer im Berliner A trans Pavilion gestattet dem Besucher im Prinzip einen rein sinnlichen Zugang. Dieses Modell könnte sich selbst genug sein, so süß und minzig das Aroma, so bunt die Tic-Tac-Schachteln in Normal- und „Big Pack“-Größe, die, zu putzigen Häuschen arrangiert, eine Idee des modularen Bauens vermitteln sollen. Zusätzlich hängen an den Stirnseiten des Pavillons je vier Bildtafeln, die den Leser auf verrätselte Pfade führen. Zwei unkommentierte Videofilme von Dörte Meyer fügen den Gang durch ein dunkles Schloss und ein verfallenes Gebäude hinzu. Es sei ihm nicht so wichtig, sagt Lucio Nardi, wie sich die Besucher dem Arrangement dieser Objekte nähern und es interpretieren. Jedoch: Es braucht Erklärung, Führung und Diskussion, um alle Gedankenspiele und die Kopfarbeit dahinter nachvollziehen zu können. Dies alles nicht zu kennen, wäre ein echtes Manko.

Architekten lieben das Anagramm, steckt hinter dem Spiel mit den Buchstaben doch der Akt des Umordnens von immer gleichen (Bau)-Teilen zu etwas Neuem. Auch Lucio Nardi spielt seit geraumer Zeit damit, und für seinen Beitrag „CITTÀ C“ gewann er im Jahr 2007 einen Preis im Wettbewerb des Werkbunds Nord. Im A trans Pavilion ist eine erweiterte Variante der Arbeit ausgestellt. Sie basiert auf einem Kinderbuch, das von den Onkeln Leopold und Romuald erzählt, dem sesshaften Astronomen und dem nomadisierenden Geografen. Die beiden fabulieren über das Wesen von „Konstellationen“. Wie stehen Stadt, Haus und Familie, Raum und Zeit zueinander? Das Buch illustriert dies mit klugen Bildverweisen und teils dadaistischen Sprechblasen und lässt den Betrachter in alle möglichen Tiefen der Wort- und Literaturspielerei eintauchen; so darf der Hinweis auf Georges Perecs Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“ nicht fehlen, diesen gigantischen Rösselsprung aus angetippten Gedankengängen und Sinnzusammenhängen.

Nardis Bilderbuch ist auf Tafeln an die Wand gehängt, und die Sprachspiele darin können ganz einfacher Art sein: Module = Du Môle, El Mudo, Do’ Lume und Old Emu, eine leichte Fingerübung für den versierten Anagrammierenden. Oder auch komplizierterer Natur: Die Ausstellung nennt sich Palast in Riovan dies entspricht A trans Pavilion, während Riovan wiederum Rovina, italienisch für die Ruine, sein kann und so als fehlendes Puzzlestück zu den Filmen von Dörte Meyer passt. (Sie hat übrigens in Schloss Solitude und im alten Ahrenshooper Kurhaus gefilmt.) Was passiert, wenn Konstellationen für eine kurze Zeit einfrieren, sich daraus Haus, Stadt und Zwischenraum verfestigen, das zeigt das Modell. Ach ja: CITTÀ C heißt, umsortiert, TIC TAC. Hätten Sie’s erkannt? *Eva Maria Froschauer*

A trans Pavilion | Hackesche Höfe Hof III, Rosenthalerstr. 40/41 | ▸ www.atrans.org | bis 22. März, Fr 14–19 Uhr und nach Vereinbarung, Schaufenster rund um die Uhr

Tausende Miniminzbonbons und ihre Verpackung werden bei Luigi Nardi Teil eines komplexen Wort- und Gedankenspiels.
Foto: Karsten Huth