

kamel
mennour

kamel mennour
Paris 6
47 rue Saint-André des arts
6 rue du Pont de Lodi
Paris 8
28, avenue Matignon
London W1K 4HR
51 Brook Street
+331 56 24 03 63
www.kamelmennour.com

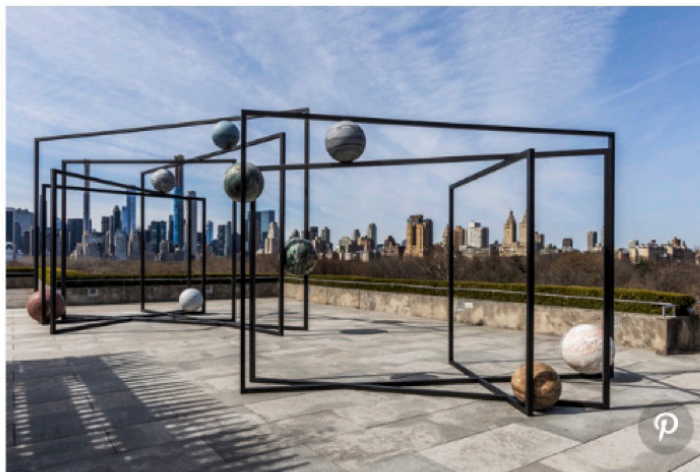
ALICJA KWADE
PRESSE / PRESS

News

L'installation cosmique d'Alicja Kwade sur le toit du Met à New York

Publié le LUNDI, 06 MAI 2019
par Marina Hemonet

Avec pour toile de fond la skyline de Manhattan, la nouvelle installation de l'artiste Alicja Kwade nous embarque pour dans voyage en apesanteur au cœur du système solaire.

Courtesy of the artist; 303 Gallery, New York; KÖNIG GALERIE, Berlin/London; and kamel mennour, Paris/London. Image credit: The Metropolitan Museum of Art, Photograph by Hyla Skopitz

Alicja Kwade, ParaPivot, The Metropolitan Museum of Art, 2019.

Pour sa carte blanche annuelle sur son toit, le Metropolitan Museum a confié l'espace à Alicja Kwade, artiste-plasticienne installée à Berlin et figure montante de la scène contemporaine. Elle s'était notamment fait remarquer lors de sa participation à la Biennale de Venise en 2017 où elle avait présenté l'œuvre *WeltenLinie* qui préfigurait son exploration de l'espace, de sa perception et de leur relativité commune. Dans la continuité de ce projet, cette installation sculpturale baptisée *ParaPivot* prend la forme d'un enchevêtrement de cadres métalliques où viennent se nicher des sphères semblant flotter en apesanteur.

Courtesy of the artist; 303 Gallery, New York; KÖNIG GALERIE, Berlin/London; and kamel mennour, Paris/London. Image credit: The Metropolitan Museum of Art, Photograph by Hyla Skopitz

Alicja Kwade, ParaPivot, The Metropolitan Museum of Art, 2019.

Au nombre de neuf comme les neuf planètes du système solaire, ces sphères ont été réalisées à partir de neuf pierres uniques provenant de neuf pays différents, de la Norvège au Brésil. Inspirée de l'astrolabe, un instrument scientifique inventé en Grèce antique et perfectionné par les astronomes musulmans durant la période médiévale pour cartographier les trajectoires des étoiles et des planètes, *ParaPivot* évoque un système solaire miniature dialoguant ici avec les gratte-ciels de Manhattan.

Alicja Kwade, *ParaPivot*, jusqu'au 27 octobre 2019, sur le toit du Met, The Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden, Gallery 926, 5th Avenue, New York, www.metmuseum.org

Courtesy of the artist; 303 Gallery, New York; KÖNIG GALERIE, Berlin/London; and kamel mennour, Paris/London. Image credit: The Metropolitan Museum of Art, Photograph by Hyla Skopitz

Alicja Kwade, ParaPivot, The Metropolitan Museum of Art, 2019.

ART

SPIN THROUGH OUTER SPACE ON THE ROOF OF THE MET

A new installation from the sculptor Alicja Kwade, inspired by time and space and solar systems, suspends big polished spheres atop the museum.

Photograph by Daniel Shea for The New Yorker

The Polish-German sculptor **Alicja Kwade** makes art out of stone and steel, but her real materials are time and space. One past project was inspired by wormholes, and “ParaPivot,” her new installation, on the roof of the Met (through Oct. 27), suggests parallel solar systems. As you walk amid the big polished spheres, some of which are suspended overhead, don’t think about gravity—think of the fact that, while you’re at the museum, you’re also on a sphere spinning through space.

This article appears in the print edition of the April 29, 2019, issue, with the headline “This Week.”

Alicja Kwade - Artiste

Artiste - C'est l'une des artistes les plus regardées du moment. En l'espace de trois ans, cette jeune quadragénaire d'origine polonaise, qui vit et travaille à Berlin et est représentée à Paris par la Galerie Kamel Mennour, a multiplié les expositions dans le monde, de la Whitechapel Gallery de Londres au Musée d'art moderne d'Espoo (Finlande), en passant par la 57e Biennale de Venise et le Yuz Museum de Shanghai. Lors de la dernière Fiac, la 303 Gallery avait d'ailleurs fait le choix de consacrer l'intégralité de son stand à cette nouvelle star, dont une pièce était également présentée dans le parcours du jardin des Tuileries. Le CCC OD de Tours vient pour sa part de lui offrir sa première exposition personnelle dans une institution française. Les raisons de ce succès ? Des installations qui déclinent un vocabulaire de formes désormais très identifiable, mélange de blocs de matière brute, de sculptures de troncs d'arbres, de cadres métalliques et de hauts miroirs créant des jeux de perception. Alicja Kwade accompagne ces dispositifs photogéniques et réglés au millimètre d'interrogations cosmogoniques. Sa légende veut que, lorsqu'elle était enfant, son père, un historien d'art spécialisé dans l'architecture gothique, ne lui contait pas d'histoire mais l'invitait, pour s'endormir, à réfléchir à la notion de vide dans l'univers. C'est sans doute la raison pour laquelle Alicja Kwade ne lit « jamais » de romans, leur préférant des essais scientifiques qui lui donnent matière à penser.

1979

Naissance à Katowice (Pologne)

2016

Première exposition solo à la Galerie Kamel Mennour, à Paris

2017

Participe à la 57e Biennale de Venise, « Viva Arte Viva »

2019

Exposition au CCC OD de Tours. Artiste sélectionnée pour investir le Roof Garden du Metropolitan Museum de New York (du 16 avril au 27 octobre). Vit et travaille à Berlin

www.cccod.fr

Cet article a été publié dans L'ŒIL n°723 du 1 mai 2019, avec le titre suivant : Alicja Kwade - Artiste

CRITIC'S PICK
Celestial Visions on the Met Roof
High above Manhattan, Alicja Kwade's planetary sculpture captures the music of the spheres.

For the Met's Roof Garden Commission, Alicja Kwade created "ParaPivot I" (right) and "ParaPivot II" (left).
Emily Andrews for The New York Times

By Jason Farago

April 18, 2019

Last week, when I looked at [the first image ever made of a black hole](#) — erroneously called a "photograph," it is in fact a digital composition stitched together from the observations of eight telescopes — I could hardly make it out. The supermassive void at the heart of the Messier 87 galaxy is about as large as our solar system, with a mass outstripping the sun's more than 6 billion times over, from which no light escapes. What the picture shows is the event horizon that surrounds it, an aureole of blazing fire; but the halo appears blurry and indistinct, and within seconds it had been repurposed for all manner of [pathetic digital jokes](#). Try to capture the infinitude of space and this is what you get: a fall from grace, a descent from the heavens to earth.

Fathoming the unfathomable, bringing the planetary to human scale, is one of the occupations of [Alicja Kwade](#), the Polish-German artist awarded this summer's commission for the Cantor Roof Garden of the Metropolitan Museum of Art. Precise, spare, elegant (sometimes to an interior-designer-pleasing fault), her sculpture makes use of optical tricks and careful positioning to evoke the instability, and the unknowability, of our place in the world.

Related Coverage

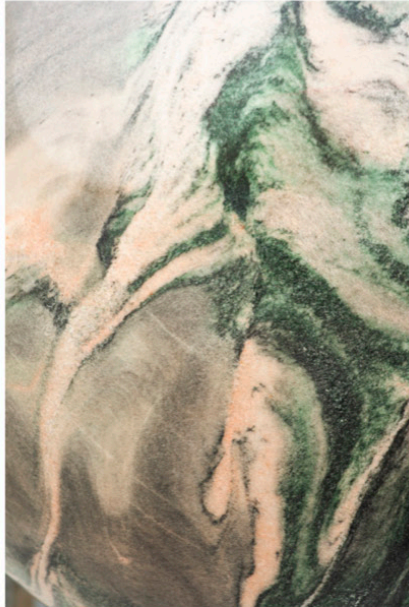
A studio visit with the artist.

On the Met Roof, Alicja Kwade's Test of Faith

March 29, 2019

The two large sculptures she is presenting here, weighty things made of painted steel and precious marble, suggests a system of planets brought down to Manhattan, afloat on the skyline. Simpler and starker than her earlier work, they constitute the strongest intervention on the Met roof since 2014, when Dan Graham — another artist engaged with the riddle of perception — [installed a reflective pavilion](#) up here.

A sphere of green Masi quartzite from Finland, with cloudy whorls of white, recalls the "Blue Marble" photograph of Earth taken in 1972. Emily Andrews for The New York Times

Each of the nine spheres is quarried marble from different sites in Europe, Asia and South America. One has the bluish-white tinge of Uranus. Emily Andrews for The New York Times

Ms. Kwade, born in 1979, has won international attention in the last few years for her tricky, look-and-look-again sculptures making use of double-sided mirrors, carefully bent copper, and, in one case, a pair of nearly identical Nissan hatchbacks. At the Met, she has limited herself to a narrower palette. Each of the two sculptures consists of three or five rectangular frames of powder-coated black steel, positioned at various angles, soldered together at bottom and rising to staggered heights. On each of these steel armatures lie four or five spheres of colored marble, some sitting on the ground, others balanced on the top of a frame, and a few, bogglingly, suspended in midair.

You have 2 free articles remaining.
[Subscribe to The Times](#)

The works are called "ParaPivot I" and "ParaPivot II," and they stand independently in the center of the roof garden, inviting you to walk between them and to circumambulate them both. (Alas, you can't walk inside the frames; though the Met has done what it can to calm the fire marshals, the museum has judged it too dangerous to let visitors get that close, especially with summer cocktails in hand.)

The steel armatures act as picture frames for the skylines of Fifth Avenue, Central Park West, and especially 59th Street — once a street no self-respecting plutocrat would live on, transformed these past few years by an explosion of ultrathin speculators' condos. Viewed from one angle, the three rectangles of the smaller "ParaPivot II" become parentheses around the El Dorado apartment block on the Upper West Side. The rectangles of the larger "ParaPivot I," especially while you're looking south, chop Midtown into morsels of architectural appreciation or financial critique, depending on your view (politically and optically speaking).

Known for confronting the laws of physics, the Polish-German artist uses a planetary sculpture to ponder our place in the universe, and the models and systems that guide us. Emily Andrews for The New York Times

“I found in Ms. Kwade’s two sculptures a model of how we can accept and admire the unfathomability of things,” Jason Farago writes. Emily Andrews for The New York Times

Each of the nine spheres balancing on these frameworks — once thought to be the number of planets in our solar system, [before Pluto got downgraded in 2006](#) — is quarried marble from different sites in Europe, Asia and South America. A milky white ball sitting on the floor comes from Carrara, Italy; a gray sphere perched atop one of the frames is sourced from India. There is a red sphere, made of Portuguese marble, that recalls gaseous Jupiter, and another with the bluish-white tinge of Uranus. Each weighs from half a ton up to a ton and a half, and Ms. Kwade doubles down on her planetary balancing act by squeezing two of the balls between pairs of frames. A sphere of green Masi quartzite from Finland, pinched and precipitous between two steel bars, has cloudy whorls of white and recalls the [“Blue Marble” photograph of our planet](#) taken in 1972.

These tricks of suspension, pulled off with supports hidden within the steel frames, are as close as Ms. Kwade gets here to the optical tricks that have enlivened but also constricted much of her previous sculpture. At the last Venice Biennale, in 2017, her work [“WeltenLinie”](#) showcased both stones and bronze replicas on either side of similar powder-coated steel frames; some frames were empty, while others supported mirrors. (This offered a certain sitcom amusement; you could see jet-lagged biennale visitors step back from the mirrors in confusion, having been certain nothing was there.)

At [a concurrent show of her art](#) now up at 303 Gallery, in Chelsea, a new sculpture comprises 11 boulders of different colors and shapes with mirrors interposed between them, so that from different angles the stones seem to become funky hybrids of concrete and sandstone, marble and crystal.

Sign Up for Summer in the City

The best things to do in N.Y.C. during the hottest season of the year. This limited-edition newsletter will launch before Memorial Day and run through Labor Day.

SIGN UP

"ParaPivot's" visual interactions with the Manhattan skyline are inspired by the city's skyscrapers. The artist has suggested viewers challenge the "pillars" holding up our society.
Emily Andrews for The New York Times

Tricks of suspension are pulled off with supports hidden within the steel frames, enlivening her work.
Emily Andrews for The New York Times

Works like these, I find, are more nifty than profound, and the material elegance of Ms. Kwade's mirror sculptures — whose handsome stones will inspire anyone planning a six-figure kitchen renovation — can short-circuit the phenomenological complexity to which the artist lays claim. But at the Met, the simplicity of the two "ParaPivots," and their flawless engagement with the skyline and Central Park, pulls off a much more compelling synthesis of sculpture, city and universe, which slide in and out of registration as you circle them. The frames act like quotation marks for the skyline, and the marble balls perhaps like exclamation points. Yet they also work as celestial signifiers, made of stone quarried from this planet but standing for others, maybe from this solar system, maybe from one millions of light-years away.

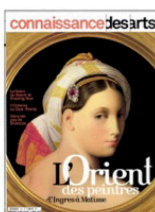
I found in Ms. Kwade's two sculptures a model of how we can accept and admire the unfathomability of things, rather than lose their scale in the structures of modern society and the ceaseless flood of memes. To see the black hole breakthrough instantly inscribed into the stupidity of the social web — shrunk and grafted into cat GIFs and gross-out gags — was to realize how much our capacities for wonder, surprise and gratitude have shrunk since "Blue Marble" was published. Re-establishing those capacities is one urgent function of art, I'd say now, which Ms. Kwade has delivered with an astronomer's precision and a sculptor's beauty.

Alicja Kwade: ParaPivot

Through Oct. 27 at the Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; 212-535-7710, metmuseum.org.

Alicja Kwade: ParaParticular

Through May 18 at 303 Gallery, 555 West 21st Street, Chelsea; 212-255-1121, 303gallery.com.

nouveau talent

Découvrez cette artiste avec

1979 Naissance d'Alicja Kwade (ill. : ©Luise Müller-Hofstege) à Katowice, Pologne.

2000 Première exposition collective au Zentrale Moabit de Berlin.

2004 Premiers solo shows, à la Warnin Galerie de Berlin et chez Stand By, à Hambourg.

2005 Diplômée de l'Université des arts de Berlin, après être passée au Chelsea College of Art en 2002.

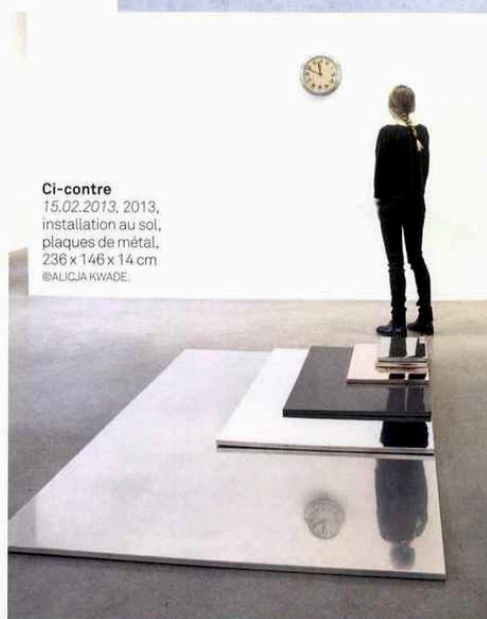
2008 Première exposition en France, dans un group show à la galerie Frank Elbaz.

2017 Participe à la 57e Biennale de Venise.

2018 Présente dans une dizaine de solo shows, dont la Blueproject Foundation à Barcelone, la Giuliani Foundation à Rome ou la Kunsthal Charlottenborg de Copenhague...

Alicja Kwade, qui s'est imposée sur la scène internationale, bénéficie, au CCCOD de Tours, de sa première exposition personnelle en France.

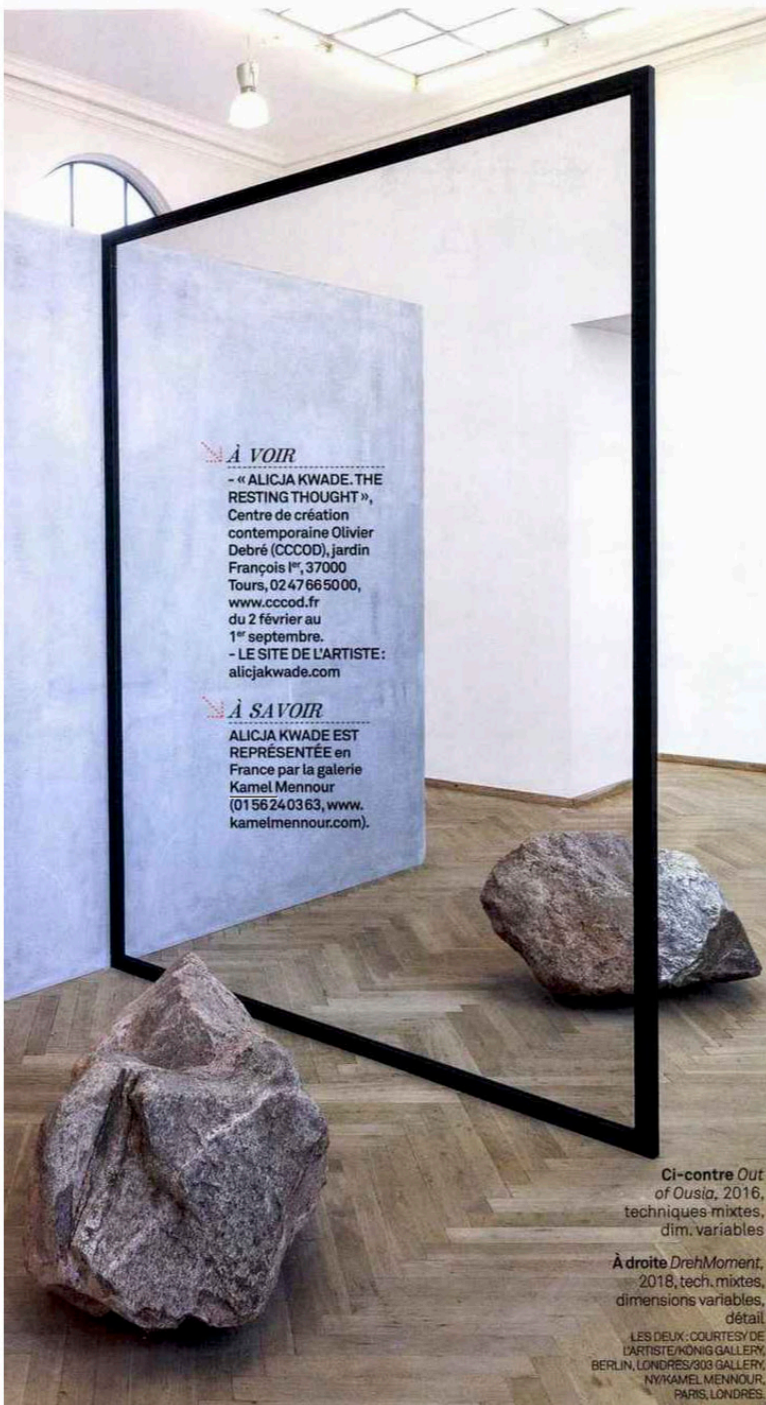
Alicja Kwade explore l'espace

Ci-contre
15.02.2013, 2013,
installation au sol,
plaques de métal,
236 x 146 x 14 cm.
©ALICJA KWADE.

Cette artiste d'origine polonaise, qui vit à Berlin depuis ses 18 ans, réactive sans cesse, dans ses installations, un registre commun de formes. Des sphères, cubes et rectangles dialoguent avec des portes, chaises, instruments de musique, rochers, arbres ou horloges... encourageant la dynamique du spectateur au sein de l'œuvre. Dans son atelier de Berlin, où elle peut diriger jusqu'à quinze assistants, Alicja Kwade précise : « En employant ce vocabulaire relativement restreint, je peux approfondir des questions de masses, de volumes et de poids, à travers des objets, existants ou non dans la vie réelle. Certains peuvent renvoyer à l'histoire de l'art, mais je m'interroge essentiellement sur leur perception et leur fonction d'usage. » Sans référence appuyée au constructivisme des pays de l'Est, Alicja Kwade aime expérimenter une écriture minimale et avoue volontiers nourrir une admiration pour Gordon Matta-Clark ou Robert Smithson. D'ailleurs, elle s'exprime aujourd'hui dans des formats de plus en plus imposants, qu'elle réalise selon un procédé bien orchestré : elle dessine et s'assure des proportions d'ensemble,

avant d'envoyer les projets à des architectes ou ateliers de construction, sachant que son équipe parachève les finitions des œuvres. Parmi les multiples étapes, elle perfectionne les versions sur ordinateur, affine les maquettes, corrige les échelles, puis se doit d'être concentrée sur un nouveau projet ! Alicja Kwade impressionne par la quantité de travail qu'elle fournit et l'on comprend mieux qu'elle se rassure grâce à la rigueur des lignes et à la constante présence des unités de mesure ou des « systèmes ». Toutefois, elle laisse ouvertes les questions qu'elle aborde, également de l'ordre des sciences ou de la sociologie, et c'est dans cette absence de définition trop précise que son œuvre gagne en poésie, séduisant toujours plus d'amateurs. **MARIE MAERTENS**

À VOIR
- « ALICJA KWADE. THE RESTING THOUGHT », Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCCOD), jardin François 1er, 37000 Tours, 02 47 66 50 00, www.cccod.fr du 2 février au 1er septembre. - LE SITE DE L'ARTISTE: alicjakwade.com

À SAVOIR
ALICJA KWADE EST REPRÉSENTÉE en France par la galerie Kamel Mennour (01 56 24 03 63, www.kamelmennour.com).

Ci-contre *Out of Ousia*, 2016, techniques mixtes, dim. variables

À droite *DrehMoment*, 2018, tech. mixtes, dimensions variables, détail

LES DEUX : COURTESY DE L'ARTISTE / KONIG GALLERY, BERLIN, LONDRES / 303 GALLERY, NY / KAMEL MENNOUR, PARIS, LONDRES.

Ci-dessous *Revolution (Gravitas)*, 2018, acier inoxydable, pierres, 300 x 280 x 260 cm, lors de la Fiac 2018, jardin des Tuileries, Paris ©ALICJA KWADE.

L'ŒIL

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Date : Mars 2019
Page de l'article : p.99
Journaliste : ANNE-CÉCILE
SANCHEZ

Page 1/1

Alicja Kwade, *The Resting Thought*, vue d'exposition au CCC OD, Tours.
© Photo: F. Fernandez/CCC OD. Courtesy kamel mennour, Paris/Londres.

—Tours (37)

LES APORIES MINÉRALES D'ALICJA KWADE

Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD)
Jusqu'au 1er septembre 2019

Considérer le vide comme un espace de réflexion et la matière comme une somme d'informations, c'est ce à quoi invite la dernière installation d'Alicja Kwade, sculptrice métaphysique. Depuis sa participation à la Biennale de Venise en 2017, l'artiste d'origine polonaise, qui vit et travaille à Berlin, a exposé dans de nombreux pays. Mais il s'agit ici de sa première exposition dans une institution française. Étape importante à laquelle sa galerie, kamel mennour, a contribué en doublant le budget de production du CCC OD. L'œuvre se veut donc emblématique. Sculptures en bronze de tronc d'arbre « d'après nature », perspectives dédoublées par de hauts miroirs et dessinées par de fins cadres noirs, décompte sonore d'une horloge martelant l'écoulement du temps : les éléments présents rappellent ses précédentes ins-

tallations. Réglé « au millimètre », le dispositif, monumental, a la précision d'une architecture tout en conservant la liberté d'interprétation du rêve. Immersif, il est fait pour être physiquement arpenté afin que le visiteur perçoive en se déplaçant la relativité de l'espace et des images qui se dérobent, tout comme la porosité des frontières entre culture et nature. Alicja Kwade se nourrit de littérature scientifique ; ses suites de sculptures évoquent celles, arithmétiques, de Fibonacci, d'autres y verront un écho lointain des *Correspondances* baudelairiennes. Ouvert à la déambulation, cet univers n'en offre pas moins une résistance secrète.

—ANNE-CÉCILE SANCHEZ

📍 « Alicja Kwade, *The Resting Thought* », Centre de création contemporaine Olivier Debré, jardin François-1er, Tours (37), www.cccod.fr

Les apories minérales d'Alicja Kwade

Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD) - Jusqu'au 1er septembre 2019

Considérer le vide comme un espace de réflexion et la matière comme une somme d'informations, c'est ce à quoi invite la dernière installation d'Alicja Kwade, sculptrice métaphysique.

Depuis sa participation à la Biennale de Venise en 2017, l'artiste d'origine polonaise, qui vit et travaille à Berlin, a exposé dans de nombreux pays. Mais il s'agit ici de sa première exposition dans une institution française. Étape importante à laquelle sa galerie, kamel mennour, a contribué en doublant le budget de production du CCC OD. L'œuvre se veut donc emblématique. Sculptures en bronze de tronc d'arbre « d'après nature », perspectives dédoublées par de hauts miroirs et dessinées par de fins cadres noirs, décompte sonore d'une horloge martelant l'écoulement du temps : les éléments présents rappellent ses précédentes installations. Réglé « au millimètre », le dispositif, monumental, a la précision d'une architecture tout en conservant la liberté d'interprétation du rêve. Immersif, il est fait pour être physiquement arpenté afin que le visiteur perçoive en se déplaçant la relativité de l'espace et des images qui se dérobent, tout comme la porosité des frontières entre culture et nature. Alicja Kwade se nourrit de littérature scientifique ; ses suites de sculptures évoquent celles, arithmétiques, de Fibonacci, d'autres y verront un écho lointain des Correspondances baudelairiennes. Ouvert à la déambulation, cet univers n'en offre pas moins une résistance secrète.

« Alicja Kwade. The Resting Thought »,
Centre de création contemporaine Olivier Debré, jardin François-Ier, Tours (37), www.cccod.fr

Date : 15/02/2019
Heure : 13:11:36www.9lives-magazine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

[Visualiser l'article](#)

CCC OD : Exposition Alicja Kwade « Quand je me heurte à une énigme qu'elle soit scientifique ou philosophique, sans pouvoir la résoudre, je me mets au travail »

Visuel indisponible

Alicja Kwade est une jeune femme pressée. Polonaise (née en 1979), installée à Berlin elle y est représentée par la puissante Köning gallery mais aussi par la new yorkaise 303 et kamel mennour pour la France. Si elle s'est fait remarquer à la dernière FIAC pour son solo show sous les verrières du Grand Palais et dans les jardins des Tuileries, elle n'avait pas encore de véritable reconnaissance académique. C'est désormais chose faite et Alain Julien-Laferrrière que nous avons rencontré à 1 an de l'ouverture du CCC OD, se félicite de lui offrir sa première exposition institutionnelle en France, et en dehors de Paris !

La galerie kamel mennour a permis ce petit miracle tourangeau, ayant financé pour moitié la production de l'installation XXL pensée pour la nef du centre. L'on y retrouve des éléments de « Welten Liene » ce dédale frénétique dispersé dans l'Arsenale de la Biennale de Venise qui défait les règles de la gravité et de la perception, de « Out of Ousia » pour Art Basel Unlimited puisant dans le concept ontologique du grec ancien de double imparfait (l'image du spectateur), ou cette fameuse horloge bruyante qui oscillait dans le vide pour la Nuit Blanche 2016 mais cette fois la dimension architecturale du lieu a dominé dans sa démarche. Le CCC OD d'allure minimale brutaliste est comme un balcon sur ville de Tours, ce kaléidoscope de bâtiments d'échelle et de styles différents, éclairé de nuit de plus, et Alicja Kwade a commencé par s' imprégner longuement de ce contexte. Puis elle a elle a conçu sa réponse avec un ingénieur comme toujours pour pousser les limites des matériaux au maximum du déséquilibre et de la collision.

Dans ce labyrinthe de miroirs l'image du spectateur est à chaque fois déjouée et incomplète comme les possibilités de transformation des objets investis, en perpétuelle révolution sur eux-mêmes, de la colonne baroque à l'arbre, de l'atome à l'univers et vis et versa, suivant la suite mathématique de Fibonacci. Circularité, gravité et absurde vérité. Il ne faut surtout pas qualifier son oeuvre de conceptuelle mais une série de questionnements métaphysiques essentiels : Quelles lois souterraines régissent-elles l'univers ? Que faisons nous de cette capsule de temps compressé qu'est la Terre ? Sur quels consensus avons-nous bâti nos systèmes de mesure et de croyances ? « Resting thought » le titre n'est pas une indication donnée au regardeur mais suggère un état d'esprit plus proche du fantasme que de la vision. Et si les escaliers ne mènent nulle part c'est pour mieux souligner notre impossibilité à échapper à cette contradiction sans issue (comme avec le concept d'Aporie exploré en 2016 pour sa 2ème exposition à la galerie kamel mennour) . Alors peu importe que la figure du labyrinthe ait été inventée tout proche de Tours au château de Chenonceau comme cela sera souligné dans le cadre des « 500 ans de Renaissances en Val de Loire », ou que le visiteur ne comprenne pas tout, Alicja Kwade n'a pas l'intention d'en rester là.

La révolution qu'elle mène de facture esthétisante et d'obédience Copernicienne ouvre le vertigineux tourbillon des possibles, rigoureusement subversive et poétiquement nostalgique.

INFOS PRATIQUES :

Alicja Kwade, The Resting Thought

Exposition réalisée avec le soutien de kamel mennour, Paris / London.

Elle s'inscrit dans le programme artistique et culturel de la manifestation internationale "Viva Leonardo Da Vinci, 500 ans Renaissance(S)".

Franck Scurti, 15 easy story films

Date : 15/02/2019
Heure : 13:11:36

www.9lives-magazine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

[Visualiser l'article](#)

Du 02 février 2019 au 1er septembre 2019
CCC OD – Centre de création contemporaine Olivier Debré
Jardin François 1er
37000 Tours
<http://www.cccod.fr>

CULTURE

Alicja Kwade traverse les miroirs

A Tours, la sculptrice installe un paysage métaphysique

ARTS
TOURS

Aujourd'hui Tours, demain New York! Le Centre de création contemporaine Olivier-Debré (CCC OD), centre d'art flambant neuf de la cité tourangelle, a eu un sacré flair en invitant Alicja Kwade: la jeune artiste berlinoise a été choisie par le Metropolitan Museum pour en occuper le toit à partir du 16 avril, et affronter ainsi la skyline de Central Park. Cette commande prestigieuse la voit succéder à Dan Graham, Pierre Huyghe, Tomas Saraceno ou Cornelia Parker. Rien d'étonnant: voilà quelques années que l'étonnante sculptrice attire l'attention. A la dernière Biennale de Venise, en 2017, elle avait déjà renversé l'Arsenale en transformant une de ses salles de briques en un labyrinthe où l'œil s'égarait autant que l'esprit. Elle a imaginé pour Tours une installation un brin similaire, mais plus envoûtante encore.

Est-ce un théâtre de l'absurde, une scène tirée d'une toile de De Chirico, un cimetière désinvesti? Des escaliers de béton mènent à des murs en impasse. Des troncs d'arbre artificiels et des colonnes en torsades sont plantés en vigie. Une énorme horloge ronde fouette l'air en tournant dangereusement au-dessus de nos têtes, des cadres noirs faisant alterner

les vides et les pleins. Ils reprennent exactement la structure de l'immense nef dont est doté le CCC OD. Hautes de deux étages, ses larges baies vitrées ouvertes sur la ville et ses églises semblent avoir donné naissance à ce paysage métaphysique. C'est leur rythme de verticales et d'horizontales de métal noir qui donne le « la » à cette installation, conçue sur mesure, au millimètre près. De la sculpture haute couture.

Un rôle diabolique

Tout semble en suspens, en équilibre précaire, et pourtant tout tient magistralement: équation insoluble où s'additionnent force de gravité et pouvoir de lévitation, raideur géométrique et torsade baroque; où se percutent bois, métal et pierre, transparences et réverbérations. Car les miroirs jouent un rôle diabolique dans cette œuvre totale. Quand on s'attend à un reflet, c'est une percée qui s'offre. Quand on pense pouvoir traverser, une glace soudain s'impose. Le regard est tour à tour bloqué ou happé, tout dépend du point de vue. Plus le visiteur se perd dans ce labyrinthe, plus il voit les perspectives se multiplier.

L'artiste n'est pourtant pas du genre à surenchérir sur l'effet « palais des glaces ». Son vertige est plus sourd. « Les miroirs, j'essaie plutôt de les faire disparaître, je me méfie de leur effet trop facile,

avoue-t-elle. Je les utilise donc avec circonspection, pour découper une image dans le réel. » Ainsi créent-ils un cadre dans le cadre, renversant les volumes pour donner l'illusion d'une surface. « The Resting Thought », la pensée au repos, dit le titre de l'exposition: trompeur, lui aussi.

« Pour Tours, j'ai imaginé une installation moins ludique, et plus "piégeuse" qu'à Venise, poursuit la plasticienne d'origine polonaise. J'aime toutes ces choses que l'on peut à peine voir... Aller sous l'épiderme, plutôt que de verser dans le théâtral. Par exemple, j'ai utilisé la suite de nombres de Fibonacci [qui converge vers le nombre d'or] pour composer le rythme des formes. » D'où cette sensation de tension quasi mathématique qui empreint l'espace, et que renforce le tic-tac de l'horloge. « La question du temps me passionne, mais pas dans un sens kitsch romantique, plutôt comme force de développement et de destruction. Un système impossible à saisir, et auquel je tente de donner malgré tout forme. » Du temps, faire montre. ■

EMMANUELLE LEQUEUX

The Resting Thought, Alicja Kwade, CCC OD, jardin François-1er, à Tours. Tél.: 02-47-66-50-00. De 4 à 7 euros. Jusqu'au 1er septembre, du mercredi au samedi de 11 heures à 18 heures, 20 heures le jeudi. CCCOD.fr

Exposition : à Tours, Alicja Kwade traverse les miroirs

La sculptrice installe un paysage métaphysique au Centre de création contemporaine Olivier-Debré (CCC OD).

Aujourd'hui Tours, demain New York ! Le Centre de création contemporaine Olivier-Debré (CCC OD), centre d'art flambant neuf de la cité tourangelle, a eu un sacré flair en invitant Alicja Kwade : la jeune artiste berlinoise a été choisie par le Metropolitan Museum pour en occuper le toit à partir du 16 avril, et affronter ainsi la skyline de Central Park. Cette commande prestigieuse la voit succéder à Dan Graham, Pierre Huyghe, Tomas Saraceno ou Cornelia Parker. Rien d'étonnant : voilà quelques années que l'étonnante sculptrice attire l'attention. A la dernière Biennale de Venise, en 2017, elle avait déjà renversé l'Arsenale en transformant une de ses salles de briques en un labyrinthe où l'œil s'égarait autant que l'esprit. Elle a imaginé pour Tours une installation un brin similaire, mais plus envoûtante encore.

Est-ce un théâtre de l'absurde, une scène tirée d'une toile de De Chirico, un cimetière désinvesti ? Des escaliers de béton mènent à des murs en impasse. Des troncs d'arbre artificiels et des colonnes en torsades sont plantés en vigie. Une énorme horloge ronde fouette l'air en tournant dangereusement au-dessus de nos têtes, des cadres noirs faisant alterner les vides et les pleins. Ils reprennent exactement la structure de l'immense nef dont est doté le CCC OD. Hautes de deux étages, ses larges baies vitrées ouvertes sur la ville et ses églises semblent avoir donné naissance à ce paysage métaphysique. C'est leur rythme de verticales et d'horizontales de métal noir qui donne le « la » à cette installation, conçue sur mesure, au millimètre près. De la sculpture haute couture.

Un rôle diabolique

Tout semble en suspens, en équilibre précaire, et pourtant tout tient magistralement : équation insoluble où s'additionnent force de gravité et pouvoir de lévitation, raideur géométrique et torsade baroque ; où se

percutent bois, métal et pierre, transparences et réverbérations. Car les miroirs jouent un rôle diabolique dans cette œuvre totale....

Article avec accès abonné: https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/14/exposition-a-tours-alicja-kwade-traverse-les-miroirs_5423301_3246.html

22 - 37E 37T 37W

L'EXPO CCCOD

« THE RESTING THOUGHT »

Jusqu'au 1er septembre la nef du CCCOD de Tours accueille l'installation monumentale d'Alicja Kwade. Une œuvre inédite et vertigineuse

Depuis le début du mois de février, dans l'immense Nef du centre d'art contemporain de Tours, l'œuvre au sol « Cactus painting », de Ghada Amer, a laissé la place à l'installation monumentale de l'artiste Alicja Kwade.

Dans un labyrinthe composé de murs de béton, de miroirs, de cadres métalliques vides et de sculptures, l'artiste de renommée internationale invite à marquer un temps d'arrêt et à questionner notre perception du temps et de l'espace. Cette exposition inédite est la première exposition personnelle institutionnelle en France de l'artiste d'origine polonaise installée à Berlin. Pour réaliser son œuvre, « The Resting thought » (que l'on pourrait traduire par « La Pensée au repos »), l'artiste est venue plusieurs fois à Tours. « Nous avons une chance incroyable qu'elle ait consacré autant de temps au CCCOD pour faire une œuvre exceptionnelle, explique Élodie Stroecken, chargée des expositions du centre d'art contemporain. Elle s'est imprégnée de la ville, de l'espace de la Nef, Alicja a étudié les lieux. »

L'œuvre est « pensée et faite pour cet espace, précise Alicja Kwade. J'ai utilisé les grandes baies vitrées de la Nef en leur répondant avec des cadres métalliques installés de façon très précise. On retrouve aussi des éléments de l'extérieur à l'intérieur de l'œuvre comme cet arbre, qui est un vrai arbre trouvé ici, qui a été coulé dans du marbre. Cet objet évolue, se tord, se transforme de plus en plus pour devenir des formes architecturales variées. C'est ma façon de parler d'évolution, de transformation, d'information. »

« The Resting thought » mêle sculptures, murs en béton, cadre en métal, miroirs, pierre et horloge tournoyant au-dessus des têtes. Cette œuvre immersive est conçue comme un labyrinthe philosophique et réflexif. « Il faut parcourir cette œuvre comme dans un vrai labyrinthe, insiste l'artiste. Elle joue sur la perception de l'espace et du temps. Elle pose des questions. » Qu'est-ce que la réalité ? Comment la percevons-nous ?

L'horloge qui tourne au-dessus de la tête des visiteurs est remarquable. Le sentiment de vertige est intense. Installé à la façon d'un grand pendule (au bout d'une corde, l'horloge ; de l'autre, un bloc de pierre), le cadran tourne inexorablement. Cette sensation du temps qui passe, sans faille, est accentuée par l'amplification de la trotteuse. Ce battement systématique devient la bande-son de l'exposition.

« The Resting thought » du CCCOD est, pour Alicja Kwade, une sorte de synthèse de ses pièces précédentes. Elle est cependant très proche de « WeltenLinie », présentée à la Biennale de Venise en 2017. Une œuvre très remarquée qui a fait d'Alicja Kwade, une artiste très demandée.

« Alicja Kwade est une star ! », s'est enthousiasmé, lors du vernissage à Tours, son galeriste Kamel Mennour, installé à Paris et à Londres. « Elle investit ce lieu avec pertinence. Si une œuvre de ce format était mièvre ou moyenne, elle ne fonctionnerait pas, se ferait engouffrer par l'espace, or, c'est l'inverse qui se passe. Nous sommes propulsés, transportés entre les sculptures et le vide. Est-on au-dessus d'une pierre ou en dessous ? »

Delphine Coutier

« The Resting thought »

d'Alicja Kwade est à voir dans la Nef du CCCOD, jusqu'au 1er septembre. L'exposition d'Alicja Kwade s'inscrit dans le cadre de la manifestation pilotée par la Région Centre-Val de Loire « Viva Leonardo Da Vinci ! 500 ans de RenaissanceS ». Même si le travail de l'artiste s'inscrit dans une démarche très contemporaine, il est bâti sur des concepts édiés lors de cette période florissante des XVe et XVIe siècles : la perspective, le labyrinthe, l'anamorphose, la rotation de la Terre, les notions de temps et d'espace.

bio

Alicja Kwade est née en 1979 à Katowice en Pologne. Sa famille s'installe en Allemagne alors qu'elle est encore très jeune. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Berlin. L'artiste est représentée par plusieurs galeries dans le monde. En France et en Angleterre, la galerie Kamel Mennour. Ses grands volumes et expositions monumentales font le tour du monde. En 2017, ses œuvres sont exposées et remarquées à la très célèbre Biennale de Venise. Depuis, Alicja Kwade a installé ses œuvres en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Danemark, en Finlande. Elle travaille actuellement avec le MET de New York pour un projet en 2020.

l'expo décryptée

Les visiteurs entrent et se promènent dans un labyrinthe réalisé à partir de murs en béton, de cadres métalliques et de miroirs. Des sculptures ponctuent le parcours. Intérieur et extérieur de la Nef se confrontent, se répondent et se croisent.

L'alternance de cadres en métal vide sur la perception de l'espace et du temps interroge ses points de vue. Son rapport trouve déformé.

ALAIN JULIEN-LAFERRIÈRE CCCOD

INTERVIEW

Le directeur, Alain Julien-Laferrière, pose les jalons de l'année 2019 au CCCOD. Notamment l'engagement du centre d'art tourangeau dans « 500 ans de RenaissanceS ».

Pourquoi faire une place de choix à Alicja Kwade dans la programmation 2019 du CCCOD ?

« Alicja Kwade est une jeune artiste internationale. Elle s'intègre parfaitement dans la perspective du programme du CCCOD qui s'oriente dans plusieurs directions : internationale et intergénérationnelle. Comme nous ne sommes pas un musée, mais un centre d'art, nous ne programmons pas dix ans à l'avance. Nous essayons d'être dans un temps court, celui de choisir le bon temps, et pour l'artiste et pour nous. Alicja est en train d'exploser depuis la dernière Biennale de Venise. Évidemment, son exposition à Tours est un grand coup de notoriété pour le CCCOD car tout le monde la demande. »

Le rapport au public est très fort dans la Nef ?

« Oui car la Nef est visible 24 h/24 depuis l'extérieur du centre. En plus, dans cet immense espace, on alterne, d'un côté, des commandes exceptionnelles et inédites de artistes actuels et d'un autre côté, des grandes installations historiques réactualisées : on y a retrouvé, par exemple, l'aventure de Per Barclay et celle de Ghada Amer qui n'ont été faites que pour nous. »

L'exposition d'Alicja Kwade s'inscrit dans le cadre de « Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans de RenaissanceS ». Pourquoi ?

« Dans cette grande manifestation où il est beaucoup question de patrimoine, notre rôle est d'apporter quelque chose qui parle de l'interrogation que l'on peut avoir sur le monde d'aujourd'hui. L'idée est de se

dire qu'on est aujourd'hui comme à la Renaissance. Tout s'est inventé, en peinture, le monde moderne... Ici, il y a une interrogation sur l'art. Pour nous, l'année « 500 ans de RenaissanceS » commence avec Alicja Kwade et finira avec Alain Bublex qui nous parlera tout simplement de la peinture. Le CCCOD a adhéré tout de suite à cette manifestation autour de la Renaissance à condition de considérer que la Renaissance, c'est demain. »

Et le reste de la programmation dans les différents lieux du CCCOD ?

« Dans la galerie blanche, l'exposition "Les Nymphéas", d'Olivier Debré, est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Fin juin, l'exposition s'enrichira d'une nouvelle sélection graphique. Dans la galerie noire, "15 easy short films", de Franck Scurti, est installée jusqu'au 28 avril. L'artiste aux multiples facettes y présente l'ensemble de ses vidéos. À partir du 30 mars, les visiteurs pourront découvrir les magnifiques dessins de Fabien Mérelle. Dès le 25 mai, Florian et Michael Quistrebert seront au CCCOD. N'oublions pas l'œuvre lumineuse de Maurizio Nannucci, "Listen to your eyes", qui est installée sur le toit du CCCOD, une œuvre qui incite les promeneurs à rester vigilants sur le monde qui les entoure. »

Delphine Coutier

Textes : Delphine Coutier Photos : NR Julien Pruvost Réalisation : Service des thématiques NR
Secrétariat de rédaction : Maryse Mézier Maquette/PAO : Christelle Hélène-Kibleur

s et de miroirs jouent
mps. Le visiteur
port à la réalité se

Des sculptures posées au sol ponctuent l'œuvre. Le projet « The Resting Thought » a commencé avec un arbre. Cet élément évolue, subit des transformations pour retrouver sa simple essence. Où commence un objet, où finit-il ?

Le concept du temps est abordé grâce à une grande horloge. Dans l'installation, elle est présentée sous forme d'un pendule : d'un côté, l'horloge ; de l'autre, un bloc de pierre. Le bruit de la trotteuse est amplifié et semble égrener le temps qui passe inexorablement.

Alicja Kwade - La pensée pétrifiée

« Un œil / n'aura d'une perspective / qu'une perception tactile. / Il devra se promener d'un point à un autre et mesurer les distances, Il n'aura pas vue d'ensemble / comme l'œil. » La prescription de Duchamp est claire : l'œil devra déambuler dans l'espace et produire l'épaisseur du champ visuel. L'œil ne se trouve plus face au monde, mais vit en lui, ou, plus précisément, à travers lui. La substitution de la tacticalité à l'opticalité entraîne alors un dessaisissement du sujet : celui-ci « n'aura pas vue d'ensemble », son regard qui touche sera partiel, comme si un mur obstruait son champ de vision. Il lui faudra donc avancer à tâtons, sans savoir s'il suit le bon chemin. La problématique duchampienne étant désormais posée, reste à savoir comment ses héritiers la remettent sur le métier.

Chaque seconde résonne à travers la nef du CCCOD de Tours tandis qu'une horloge gigantesque tourne dans les airs à un rythme régulier. *The Resting Thought* (2017) de l'artiste polonaise Alicja Kwade est une œuvre en mouvement qui invite à la déambulation du regard à travers l'espace entrecoupé par des parois en béton, par des cadres noirs métalliques, par des pierres posées à même le sol. Il faut contourner les diverses colonnes et passer derrière les murs pour aller au bout de la salle.

Alicja Kwade, « The Resting Thought », vue d'exposition au CCCOD, Tours, France, février 2019, © Alicja Kwade. Photo : F. Fernandez – CCCOD, Tours. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London.

Mais à l'arrivée le visiteur ne sait pas s'il se trouve à la meilleure place pour voir l'installation. Car au fur et à mesure que les points de vue se multiplient, les objets se mettent à se métamorphoser, si bien que la vision d'ensemble relève d'un fantasme inatteignable. Les cadres contiennent d'autres cadres ; les angles recourent d'autres angles. Il suffit de faire un pas à gauche pour assister à la transformation du champ visuel et l'apparition d'un nouveau monde. Le mouvement du visiteur est ainsi créateur et destructeur : il fait apparaître un cadre qui disparaît aussitôt. Peu à peu l'espoir de se trouver à la bonne place se dissipe ; il ne reste aucun

point de référence stable à partir duquel l'on pourrait déterminer un devant, un derrière, une droite et une gauche. L'installation est insensée.

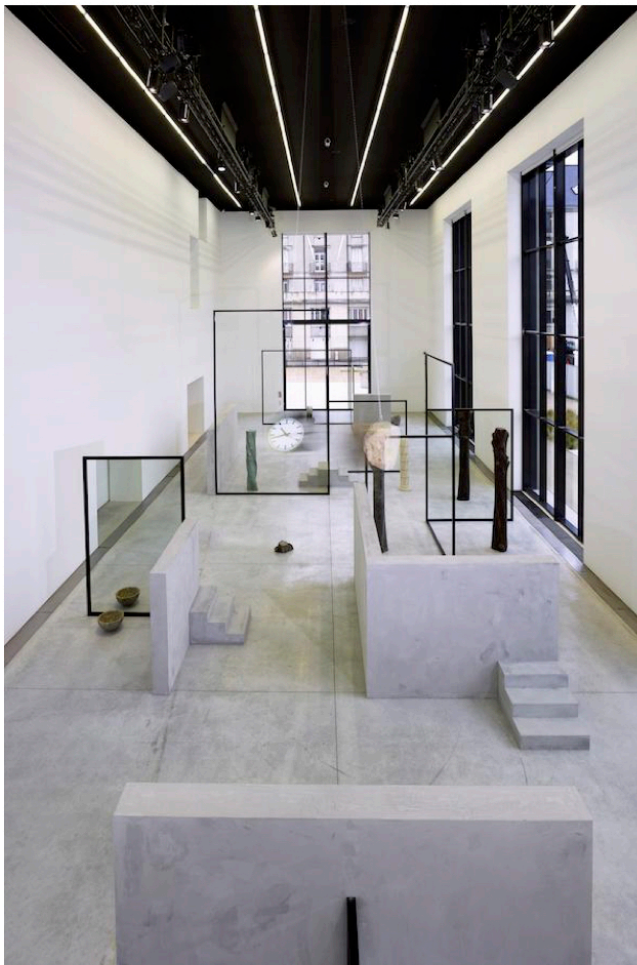

Alicja Kwade, « The Resting Thought », vue d'exposition au CCCOD, Tours, France, février 2019, © Alicja Kwade. Photo : F. Fernandez – CCCOD, Tours. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London.

La déstabilisation est accentuée par l'usage des miroirs qui viennent démultiplier les points de vue et diffracter les objets. Le reflet brise l'unité de l'objet – il produit de l'incongruence. Sont incongruentes les œuvres qui, face à un miroir, se ressemblent, mais ne peuvent pas être assimilées en raison de cette ressemblance. L'image reflétée et la chose sont insuperposables, quand bien même l'une serait le reflet de l'autre. Cette expérience de la dissimulation gagne en intensité au moment où le regard rencontre les différentes colonnes parsemées dans l'espace : un arbre en bronze, une colonne attique, une colonne baroque, une pierre, autant d'objets caractérisés par une certaine verticalité et une forme sinueuse. Ces caractéristiques traversent les œuvres, liant le naturel (l'arbre) au culturel (la colonne), et rendant ainsi indistinctes les limites qui séparent les différents mondes. Mais la forme n'a aucune consistance véritable : elle n'a ni origine (est-ce la colonne antique qui contenait en premier la forme ou la colonne baroque ?), ni identité partagée (la sinuosité de la colonne antique est-elle la même que celle de la colonne baroque ?). Les rapports entre les objets sont donc indiciels – ils se signalent les uns les autres mais ne se confondent pas.

Kwade manie la sophistique, c'est-à-dire l'art des déclarations retorses qui affirment qu'à tout discours doit s'en opposer un autre rigoureusement parallèle, mais allant à conclusion contraire. De même que le discours duplice dit une chose et affirme simultanément le contraire, de même le travail de Kwade consiste en un jeu de variations qui déloge chaque objet de sa place et le transforme indéfiniment.

Alicja Kwade, « The Resting Thought », vue d'exposition au CCCOD, Tours, France, février 2019, © Alicja Kwade. Photo : F. Fernandez – CCCOD, Tours. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London. Alicja Kwade

Mais curieusement le jeu de Kwade a forclos la possibilité du hasard. Son installation témoigne d'une volonté de maîtrise absolue : elle a millimétré chaque opération par ordinateur et a ensuite donné l'ordre de parfaitement construire chaque pièce. Et c'est pourquoi la « perception tactile » dont parle Duchamp

ne semble pas en réalité être à l'œuvre dans *The Resting Thought* : ici, la perception n'avance pas dans le noir, découvrant peu à peu un nouveau monde, assistant à la démultiplication des perspectives ; la perception est davantage celle d'un demiurge que celle d'un aveugle. Kwade a produit une installation essentiellement rétinienne : belle d'aspect, l'œuvre n'engage aucunement une tactilité qui mènerait à des découvertes tâtonnantes. Au contraire, la volonté d'une perfection technique émane d'un sujet-maître qui a construit un monde sans fissures, un univers panoptique sans débordement. L'ambition était de manifester une pluralité d'univers qui se déploient au fur et à mesure que le visiteur avance, mais ce jeu de variations relève d'une illusion. Le champ visuel a beau se modifier, il n'en reste pas moins toutes les variations ont été coordonnées par l'artiste.

Et la précision technique semble motivée par une apathie profonde due au manque d'énergie de l'œuvre. La monotonie du béton, les cadres noirs qui forment presque des lignes bidimensionnelles, le rythme régulier et assoupissant de l'horloge sont les effets d'une pratique artistique dans laquelle tout désir, compris au sens de force qui émane d'un manque irrépressible, semble absent. L'horloge se balance, les objets se transforment, mais tout reste stable. On déambule flegmatiquement dans la pièce et l'on voit ceci, puis cela, mais au fond peu importe. L'installation a été si bien construite qu'elle est pétrifiée.

Texte Francis Baptiste Haselden © Point contemporain 2019

Alicja Kwade Selected for the Met's Roof Garden Installation

Alicja Kwade, who will be presenting two abstract sculptures dominated by large metal frames that she described as "a kind of planetary system."

Leah Miller-Holmgren

By Robin Pogrebin

Feb. 7, 2019

The Met's Roof Garden Commission is a rite of summer for New Yorkers and a world stage for artists lucky enough to be chosen. This year's fortunate selection is the Berlin-based artist [Alicja Kwade](#), who will be presenting two abstract sculptures dominated by large metal frames that she described as "a kind of planetary system."

The installation, "ParaPivot," will be on view from April 16 through Oct. 27, the artist's first institutional solo exhibition in New York.

Alicja Kwade's "REVOLUTION (Gravitas)" from 2011. Max Hollein, the Met's director, said that the rooftop "presents a compelling site for Kwade, whose works offer an expansive view of the history of art and science." Alicja Kwade, via 303 Gallery, New York

"It's a big honor for an artist," Ms. Kwade said in a telephone interview. "New York still stands for one of the highest levels human beings can reach."

Born in Poland in 1979, Ms. Kwade explores concepts of space, time, science and philosophy through sculpture, video and photography.

Max Hollein, the Met's director, said in a statement that the rooftop setting "presents a compelling site for Kwade, whose works offer an expansive view of the history of art and science."

[Check out our [Culture Calendar here.](#)]

Her sculpture for the 57th Venice Biennale in 2017, "WeltenLine (One in a Time)," featured rocks, a tree trunk and chairs surrounded by mirrors. (The New York Times [described](#) it as cinematic.) In Central Park in 2015, she created "[Against the Run](#)," a 16-foot-tall version of the classic New York City street clock that simultaneously ran backward and forward, while still keeping time, a commission by the Public Art Fund.

Follow Robin Pogrebin on Twitter: [@rpogrebin](#)

A version of this article appears in print on Feb. 6, 2019, on Page C20 of the New York edition with the headline: Art for Met Roof Garden. Order Reprints | Today's Paper | Subscribe

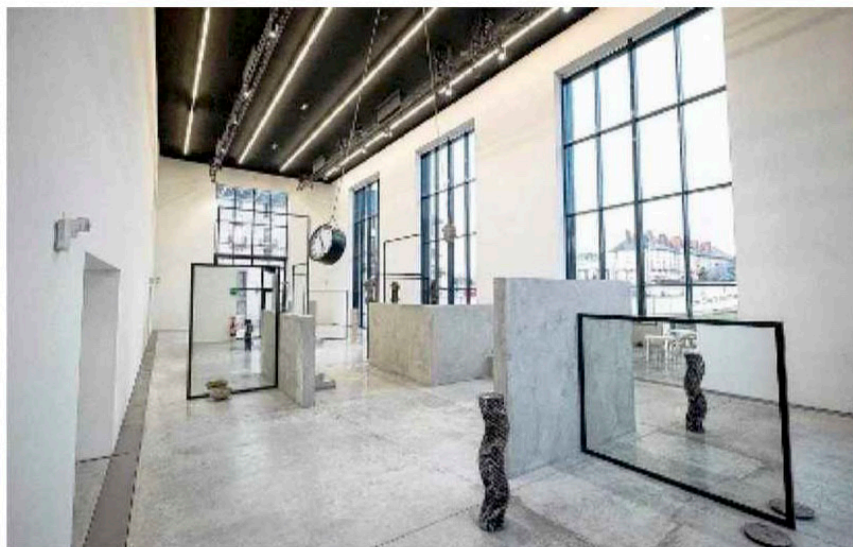

tours

exposition

La révolution copernicienne d'Alicia Kwade au CCCOD

Artiste internationalement reconnue, Alicia Kwade a réalisé une œuvre sur mesure pour la nef du CCCOD. Une immersion spatio-temporelle.

L'œuvre monumentale d'Alicia Kwade est la première pièce réalisée sur mesure, par rapport à l'espace de la nef.

Au Moyen Âge, les alchimistes parlaient de « grand œuvre ». La réalisation d'Alicia Kwade pourrait en être une version contemporaine, prouvant qu'une œuvre grande peut aussi être une grande œuvre. Première réalisation à avoir été pensée pour la nef, pour occuper tout son volume avec ses 11 mètres de hauteur, ses ouvertures sur l'extérieur, face à l'église Saint-Julien, sa profondeur, « The resting thought » (la pensée au repos) mêle sculp-

tures, verre, pierre et horloge tournoyant au-dessus des têtes. Labyrinthique, cette architecture de l'esprit invite à marquer un temps d'arrêt, même si le visiteur voit le temps tourner autour de sa tête en même temps qu'une pierre, l'entend même, puisque le bruit de la trotteuse est amplifié.

Une occupation réussie de l'espace
Cette installation revisite d'autres œuvres conçues pour les Nuits blanches de Paris ou la

Biennale de Venise (WeltenLinië 2017), avec déjà cette exploration de l'espace, de la relativité commune. Venue plusieurs fois depuis un an, Alicia Kwade semble avoir succombé au charme des lieux. Son travail montré à Tours atteint cette fois-ci une qualité muséale. Née en Pologne, Alicia Kwade vit et travaille à Berlin. Son travail est présenté dans le monde entier, dans de grandes galeries ou des institutions de premier plan. Elle cumule prix et récompenses.

Alicia Kwade vit et travaille à Berlin.

« C'est une star ! », s'enthousiasme le galeriste Kamel Menhour, installé à Paris et à Londres. « Elle investit ce lieu avec pertinence. Si une œuvre de ce format était mièvre ou moyenne, elle ne fonctionnerait pas, se ferait engloutir par l'espace, or, c'est l'inverse qui se passe. Nous sommes propulsés, transportés entre les sculptures et le vide. Est-on au-dessus d'une pierre ou en dessous ? »

Pour l'inauguration, vendredi dernier, l'ambassadeur de Pologne, Tomasz Mlynarski, est venu féliciter sa compatriote. Les liens entre la Touraine et la patrie de Chopin ou de Gombrowicz ont été soulignés. Avec cette exposition, ils seront encore renforcés.

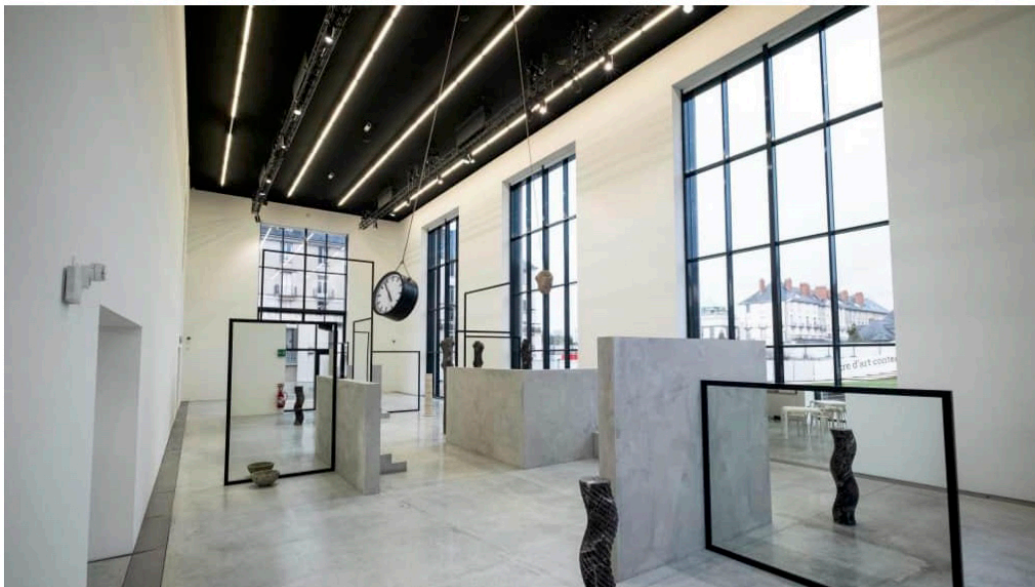
Raphaël Chambriard

Jusqu'au 1er septembre, au CCCOD, jardin François 1er.

MENHOUR 0467406500501

Tous droits réservés à l'éditeur

La révolution copernicienne d'Alicia Kwade au CCCOD

L'œuvre monumentale d'Alicia Kwade est la première pièce réalisée sur mesure, par rapport à l'espace de la nef. © (Photos NR, Julien Pruvost)

Alicia Kwade vit et travaille à Berlin. © Photo NR

Artiste internationalement reconnue, Alicia Kwade a réalisé une œuvre sur mesure pour la nef du CCCOD. Une immersion spatio-temporelle.

Au Moyen Age, les alchimistes parlaient de « grand œuvre ». La réalisation d'Alicia Kwade pourrait en être une version contemporaine, prouvant qu'une œuvre grande peut aussi être une grande œuvre. Première réalisation à avoir été pensée pour la nef, pour occuper tout son volume avec ses 11 mètres de hauteur, ses ouvertures sur l'extérieur, face à l'église Saint-Julien, sa profondeur, « The resting thought » (la pensée au repos) mêle sculptures, verre, pierre et horloge tournoyant au-dessus des têtes.

Labyrinthe, cette architecture de l'esprit invite à marquer un temps d'arrêt, même si le visiteur voit le temps tourner autour de sa tête en même temps qu'une pierre, l'entend même, puisque le bruit de la trotteuse est amplifié.

Une occupation réussie de l'espace Cette installation revisite d'autres œuvres conçues pour les Nuits blanches de Paris ou la Biennale de Venise (WeltenLinie 2017), avec déjà cette exploration de l'espace, de la relativité commune. Venue plusieurs fois depuis un an, Alicia Kwade semble avoir succombé au charme des lieux. Son travail montré à Tours atteint cette fois-ci une qualité muséale. Née en Pologne, Alicia Kwade vit et travaille à Berlin. Son travail est présenté dans le monde entier, dans de grandes galeries ou des institutions de premier plan. Elle cumule prix et récompenses.

« C'est une star ! », s'enthousiasme le galeriste Kamel Mennour, installé à Paris et à Londres. « Elle investit ce lieu avec pertinence. Si une œuvre de ce format était mièvre ou moyenne, elle ne fonctionnerait pas, se ferait engloutir par l'espace, or, c'est l'inverse qui se passe. Nous sommes propulsés, transportés entre les sculptures et le vide. Est-on au-dessus d'une pierre ou en dessous ? »

Pour l'inauguration, vendredi dernier, l'ambassadeur de Pologne, Tomasz Mlynarski, est venu féliciter sa compatriote. Les liens entre la Touraine et la patrie de Chopin ou de Gombrowicz ont été soulignés. Avec cette exposition, ils seront encore renforcés.

Jusqu'au 1er septembre, au CCCOD, jardin François 1er. Tél. 02.47.66.50.00.

Date : 04/02/2019

Heure : 13:19:23

Chroniques du chapeau noir

imago.blog.lemonde.fr

Pays : France

Dynamisme : 4

Page 1/4

[Visualiser l'article](#)

Alicja Kwade : les couloirs du temps

« *The resting Thought* »

C'est d'abord un son qui vous happe dans l'exposition de la jeune artiste Polonaise Alicja Kwade au Centre de création contemporaine de Tours, un son obsédant, répétitif, entêtant. Le tic-tac d'une horloge ? Pas vraiment. Un battement cardiaque ? Non plus. Mais ce décompte inexorable qui égrène pourtant chaque seconde scande l'architecture conçue spécifiquement pour la nef du centre d'art. Il nous faut donc composer avec ce temps fuyant qui nous échappe dans un sablier invisible pour appréhender l'installation de l'artiste.

Alicja Kwade « *The resting Thought* »
CCCOD 2019

Pour cette première exposition personnelle institutionnelle en France, Alicja Kwade a donc conçu un parcours dans lequel le visiteur est conduit à éprouver cette articulation entre l'espace et le temps. Comme une menace, un mobile quelque peu inquiétant (cadran d'horloge lesté par une pierre) tournoie au-dessus de nos têtes, rappelant avec insistance l'implacable compte à rebours de notre vie alors que cette présence au monde

Date : 04/02/2019
Heure : 13:19:23

Chroniques du chapeau noir

imago.blog.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/4

[Visualiser l'article](#)

se voit interpellée par le jeu subtil de ce qui n'est pas véritablement un labyrinthe mais perturbe cependant l'appréhension de l'espace.

Intitulée « *The resting thought* » (La pensée au repos), cette proposition nous laisse-t-elle vraiment en repos ?

Réflexion et réflexion

Entre réflexion et réflexion, ce travail prolonge à sa manière les interrogations d'un Dan Graham dont l'œuvre propose une expérience esthétique qui se joue des reflets ou de la démultiplication des espaces. Au centre d'art contemporain de Sérignan, en 2013, le visiteur spectateur, piégé dans l'installation de Dan Graham, participait volontairement ou non à ce ballet dans lequel il se révélait difficile de situer les plans: intérieur-extérieur, premier plan-arrière plan, gauche-droite. A Tours Alicja Kwade se mesure elle aussi à l'architecture intérieure et extérieure du bâtiment. La nef centrale, dans sa conception architecturale, joue déjà sur cette relation à la ville, établissant une passerelle visuelle entre le point de vue intérieur et l'approche

extérieure.

L'agencement des sculptures posées en symétrie de part et d'autre des châssis métalliques ajoute au trouble sur cette réflexion. Voit-on une image dans un miroir ? S'agit-il d'une vision réelle à travers un cadre nu ? Peut-on traverser ce couloir ? Sommes nous réfléchis ? Après quelques pas, le visiteur hésite à franchir ce plan dont il ne sait plus s'il est évidé, vitré ou miroir. Et pendant ce temps l'horloge infernale tourne au-dessus de sa tête, obsédante, assénant à chaque seconde cette perte supplémentaire du temps qui lui reste.

La partition de l'espace induite par ces cadres métalliques noir nous renvoie aussi à Peter Downsbrough et son processus de coupure optique, de recadrage du champ visuel suggérant une nouvelle appréhension de l'espace. Alicja Kwade, pour sa part, suggère l'existence de ces couloirs où l'espace et le temps jouent à cache cache, où notre capacité à nous situer est déstabilisée.

Date : 04/02/2019
Heure : 13:19:23

Chroniques du chapeau noir

imago.blog.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 3/4

[Visualiser l'article](#)

Avec

ce jeu de réflexion, l'artiste nous donne donc matière à réflexion mentale mais pourtant éprouvée très physiquement à travers le parcours de cette installation à la fois très sobre dans sa conception et dans le même temps totalement envahissante avec ce lancinant environnement sonore qui nous enveloppe du début à la fin de la visite.

Dans ces couloirs du temps un réel quelque peu imaginaire donne matière à réflexion.

Photos :courtesy CCCOD et de l'auteur.

Alicja Kwade

« The resting thought »

2 février – 1er septembre 2019

Centre de création contemporaine Olivier Debré

Jardin François 1er

37000 Tours

Voyage à l'invitation du Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours

Date : 04/02/2019
Heure : 13:19:23

Chroniques du chapeau noir

imago.blog.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

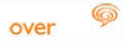

Page 4/4

[Visualiser l'article](#)

Signaler ce contenu comme inapproprié

Ce contenu a été publié dans Expositions par Chapeau noir, et m

Rechercher

Connexion + Créer mon blog

FOMO FearOfMissingOut

Tout ce que vous avez potentiellement déjà manqué ! arts & style

Accueil Contact

Recherche...

Le labyrinthe augmenté d'Alicja Kwade pour le CCC OD de Tours

3 Février 2019

Suivez-moi

via RSS

Newsletter

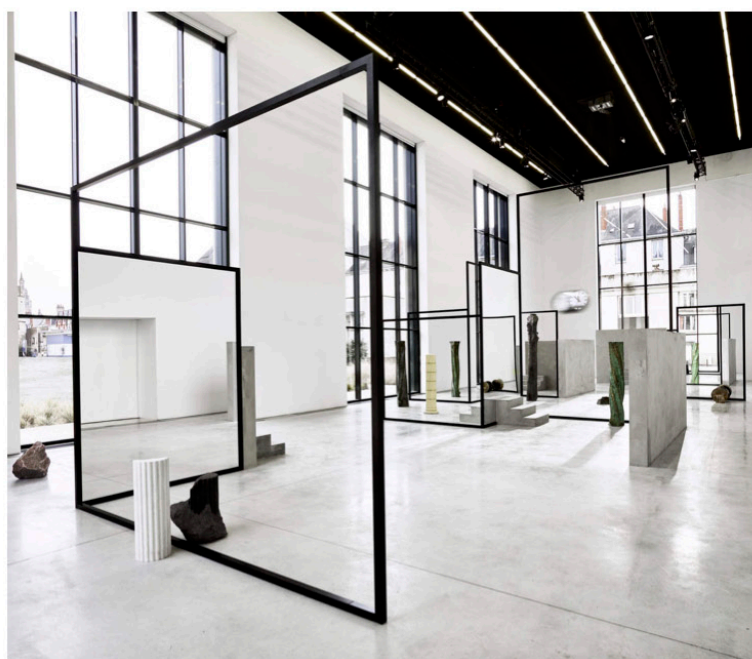
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.

Saisissez votre email ici S'abonner

Le labyrinthe augmenté d'Alicja Kwade pour le CCC OD de Tours - FOMO FearOfMissingOut

05/02/2019 19:00

Catégories

#Expositions Paris	170
#International	100
#Photographie	91
#Art contemporain	89
#Regions	68
#Foires	51
#Grand Paris	31
#Performance	31
#Peinture	28
#Emergence	27
#Festival	26
#Prix	25
#In situ	23
#Histoire de l'art	22
#Sculpture	22
#Portrait	21
#Architecture	17
#Cinéma	15
#Design	13
#Video	13
#Mode	12
#Style	12
#art moderne	12
#Collection	11
#Régions	11

Archives

2019	
Février	3
Janvier	13
2018	
2017	
2016	
2015	

Articles récents

Le labyrinthe augmenté d'Alicja Kwade pour le CCC OD de Tours - FOMO FearOfMissingOut

05/02/2019 19:00

Le labyrinthe augmenté d'Alicja Kwade pour le CCC OD de Tours - FOMO FearOfMissingOut

05/02/2019 19:00

Alicja Kwade, « The Resting Thought » vue d'exposition au CCC OD, Tours, France, février 2019 © Alicja Kwade Photo: F. FERNANDEZ - CCC OD, Tours Courtesy the artist and kamel mennour, Paris / London.

"Quand je me heurte à une énigme qu'elle soit scientifique ou philosophique, sans pouvoir la résoudre, je me mets au travail"

Alicja Kwade est une jeune femme pressée. Polonaise (née en 1979), installée à Berlin elle y est représentée par la puissante Köning gallery mais aussi par la new yorkaise 303 et **kamel mennour** pour la France. Si elle s'est fait remarquer à la dernière FIAC pour son solo show sous les verrières du Grand Palais et dans les jardins des Tuileries, elle n'avait pas encore de véritable reconnaissance académique. C'est désormais chose faite et **Alain Julien-Laferrrière** que nous avons rencontré à 1 an de l'ouverture du **CCC OD**, se félicite de lui offrir sa première exposition institutionnelle en France, et en dehors de Paris !

La galerie **kamel mennour** a permis ce petit miracle tourangeau, ayant financé pour moitié la production de l'installation XXL pensée pour la nef du centre. On y retrouve des éléments de "Welten Lienen" ce dédale frénétique dispersé dans l'Arsenale de la Biennale de Venise qui défiait les règles de la gravité et de la perception, de "Out of Ousia" pour Art Basel Unlimited puisant dans le concept ontologique du grec ancien de double imparfait (l'image du spectateur), ou cette fameuse horloge bruyante qui oscillait dans le vide pour la Nuit Blanche 2016 mais cette fois la dimension architecturale du lieu a dominé dans sa démarche. Le CCC OD d'allure minimale brutaliste est comme un balcon sur ville de Tours, ce kaléidoscope de bâtiments d'échelle et de styles différents, éclairé de nuit de

<http://fearofmissingout.over-blog.com/2019/02/le-labyrinthe-augmente-d-alicia-kwade-pour-le-ccc-od-de-tours.html>

Page 4 sur 8

plus, et Alicja Kwade a commencé par s' imprégner longuement de ce contexte. Puis elle a elle a conçu sa réponse avec un ingénieur comme toujours pour pousser les limites des matériaux au maximum du déséquilibre et de la collision.

Dans ce labyrinthe de miroirs l'image du spectateur est à chaque fois déjouée et incomplète comme les possibilités de transformation des objets investis, en perpétuelle révolution sur eux-mêmes, de la colonne baroque à l'arbre, de l'atome à l'univers et vis et versa, suivant la suite mathématique de Fibonacci. Circularité, gravité et absurde vérité. Il ne faut surtout pas qualifier son oeuvre de conceptuelle mais une série de questionnements métaphysiques essentiels : Quelles lois souterraines régissent-elles l'univers ? Que faisons nous de cette capsule de temps compressé qu'est la Terre ? Sur quels consensus avons-nous bâti nos systèmes de mesure et de croyances ? "Resting thought" le titre n'est pas une indication donnée au regardeur mais suggère un état d'esprit plus proche du fantôme que de la vision. Et si les escaliers ne mènent nulle part c'est pour mieux souligner notre impossibilité à échapper à cette contradiction sans issue (comme avec le concept d'Aporie exploré en 2016 pour sa 2ème exposition à la galerie kamel mennour) . Alors peu importe que la figure du labyrinthe ait été inventée tout proche de Tours au château de Chenonceau comme cela sera souligné dans le cadre des "500 ans de Renaissances en Val de Loire", ou que le visiteur ne comprenne pas tout, Alicja Kwade n'a pas l'intention d'en rester là.

La révolution qu'elle mène de facture esthétisante et d'obédience Copernicienne ouvre le vertigineux tourbillon des possibles, rigoureusement subversive et poétiquement nostalgique.

Infos pratiques :

-Alicja Kwade, The Resting Thought

Exposition réalisée avec le soutien de kamel mennour, Paris / London.

Elle s'inscrit dans le programme artistique et culturel de la manifestation internationale "Viva Leonardo Da Vinci, 500 ans Renaissance(S)".

-Franck Scurti, 15 easy story films

CCC OD

Centre de création contemporaine Olivier Debré

Bookstorming Paris investit le CCC OD

L'appli du CCC OD

téléchargeable sur votre smartphone

du 02 février 2019 au 1er septembre 2019

//www.cccod.fr

Tag(s) : #Régions, #International, #Architecture, #Art contemporain

Partager cet article

Partager 0 Tweet Enregistrer 0 Repost 0

Date : 31/01/2019
Heure : 06:22:46

VIVRE AUTREMENT VOS LOISIRS AVEC
CLODELLE

www.clodelle45autrement.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

[Visualiser l'article](#)

ALICJA KWADE: THE RESTING THOUGHT, exposition au CCC OD de Tours / 2 février - 1er septembre 2019 - VIVRE AUTREMENT VOS LOISIRS avec Clodelle

ALICJA KWADE: THE RESTING THOUGHT, exposition au CCC OD de Tours / 2 février - 1er septembre 2019

Après une exposition à la Biennale de Venise, ALICJA KWADE investit la nef du CCC OD avec une œuvre monumentale inédite.

Dans cette première grande exposition personnelle institutionnelle en France organisée du 02 février au 1er septembre 2019, la jeune artiste d'origine polonaise invite le visiteur à explorer les notions de temps en cheminant dans un labyrinthe composé de murs de béton, de miroirs, de cadres métalliques vides et de sculptures.

Ce déplacement du visiteur induit un mouvement des images, une évolution des formes de la sculpture et, dans cette proposition poétique démultipliant nos points de vue, l'artiste souligne la relativité commune de l'espace et de temps...

Date : 31/01/2019
Heure : 06:22:46

VIVRE AUTREMENT VOS LOISIRS AVEC
CLODELLE

www.clodelle45autrement.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

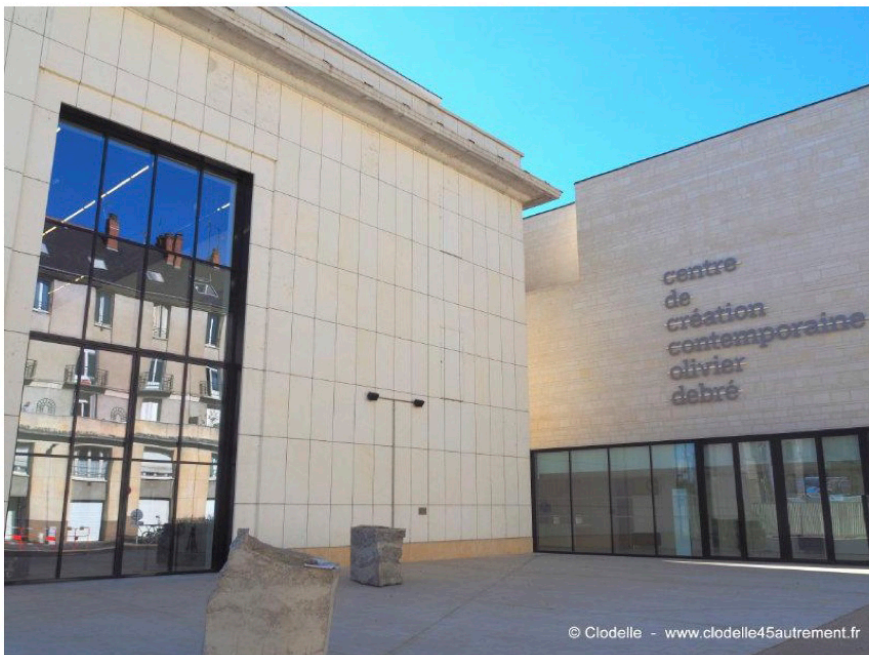

Page 2/3

[Visualiser l'article](#)

"THE RESTING THOUGHT" que l'on pourrait traduire par "*la pensée au repos*" invite à marquer un temps d'arrêt, questionne à travers de multiples modifications subies des objets issus du quotidien. Ce labyrinthe architectural transporte dans une dimension psychique relative à un cheminement de la pensée.
En savoir plus...

Réalisée avec le soutien de la **Galerie Kamel Mennour**, cette exposition s'inscrit dans le programme artistique et culturel de la manifestation internationale "**Viva Leonardo Da Vinci, 500 ans RenaissanceS**" à **(re)découvrir ici...**

© Clodelle - www.clodelle45autrement.fr

Née en 1979, ALICJA KWADE vit et travaille à Berlin. Ces dernières années, son œuvre sculpturale a fait l'objet d'un développement formel hors pair.

Déjà à l'honneur à la Biennale de Venise en 2017, l'artiste prépare juste après cette exposition un projet personnel au MET de New York.

Date : 31/01/2019
Heure : 06:22:46

VIVRE AUTREMENT VOS LOISIRS AVEC
CLODELLE

www.clodelle45autrement.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

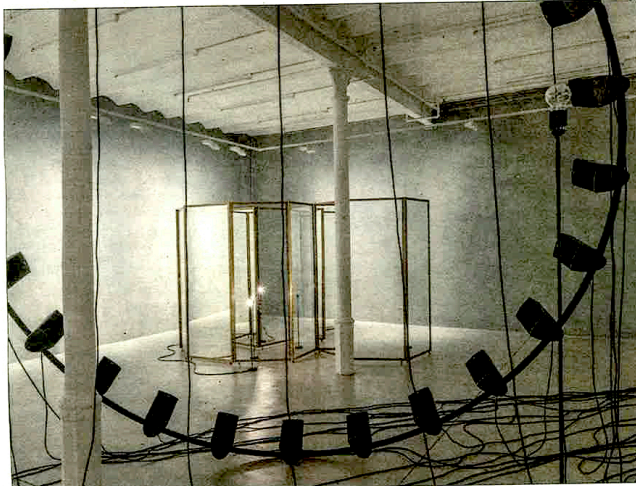
[Visualiser l'article](#)

Son passage à Tours est une étape importante dans sa carrière puisqu'il s'agit de sa première exposition institutionnelle en France. Dans cette proposition poétique à l'intérieur de la Nef du CCD OD, l'artiste démultiplie nos points de vue et souligne la relativité commune de l'espace et de temps.

Lunes 26 de noviembre de 2018

EL PAÍS 33

CULTURA

Un aspecto de la exposición de Alicja Kwade en Blueproject. / ROBERTO RUIZ

El corazón de la artista como metrónomo

La fundación Blueproject presenta la primera exposición individual en España de la polaca Alicja Kwade

ROBERTA BOSCO. **Barcelona** Alicja Kwade (Katowice, 1979) plantea la percepción de la realidad a partir de los sistemas de medición del espacio y el tiempo. Sus grandes instalaciones escultóricas la consagraron como artista revelación de la última Bienal de Venecia. Desde entonces su presencia se ha multiplicado en las más prestigiosas citas internacionales y recientemente ha exhibido sus obras en el Louisiana Museum of Copenhagen, la Whitechapel Gallery de Londres y la Kunsthalle de Viena, entre otros. Blueproject Foundation de Barcelona la presenta por primera vez en España

con un conjunto de piezas inéditas, concebidas especialmente para el espacio y las medidas de la sala interior de la fundación.

El título de la muestra, *Glances*, no podía ser más apropiado, porque al abrir la puerta el primer vistazo al conjunto provoca un impacto realmente inesperado. Preside la sala un gigantesco círculo de 24 altavoces que reproducen a lo largo de una hora los latidos del corazón de la artista, alternados con el repiqueo de un reloj. "El corazón es como un metrónomo, un sistema más para medir la realidad. Normalmente el mio tiene 60 la-

tidos por minuto, pero hay veces que se acelera o ralentiza, mientras que el reloj mantiene siempre el mismo compás", explica Kwade. Quizás sea su alma polaca y su educación alemana, pero nada es sus obras es casual, cada uno de los elementos que las componen responde a una reflexión relacionada con la interacción entre los sistemas de medición y los puntos de vista individuales en la construcción de la realidad.

Alrededor de esta enorme escultura sonora se despliegan *Between Glances*, tres piezas de cristal, espejo y metal, que juegan con el reflejo, la multiplica-

ción de lo real, la materialidad y el espejismo. Al rodearlas el espectador —que aparece, desaparece y se multiplica, convirtiéndose en un elemento más de la obra— percibe perfectamente lo que la artista define "la transformación de la información". "Estas esculturas surgen de una línea de investigación que Kwade desarrolla hace años y que se plasma también en la instalación actualmente expuesta en la Hayward Gallery de Londres", indica Pedro Torres, que sustituye a Aurélien le Genissel en la dirección artística de la Blueproject, junto con el veterano Renato della Poeta.

El conjunto crea un ambiente ilusorio, casi fantástico, reforzado por el hipnótico sonido del corazón de la artista que parece llenar físicamente el espacio con su incesante retumbar. "La instalación provoca una inmersión en la experiencia del espacio y del tiempo y el reloj, una presencia constante en el trabajo de Kwade, es testigo de la necesidad del ser humano de medir el tiempo para controlar la realidad", asegura Torres, que se ha encargado del comisariado de la muestra.

Manecillas

Abierta hasta el 21 de abril, *Glances* se completa con una serie de dibujos-collage, una suerte de diario visual, en los cuales las manecillas de un reloj marcan el tiempo y la situación emotiva de la artista según su posición y su concentración. Cada dibujo es una metáfora visual de un día concreto, por lo que su título es la fecha que trata. En *Blueproject* se exhiben las obras que corresponden al día previo a la inauguración de su muestra en la König Galerie de Berlín, el día del evento y el siguiente y las manecillas, una cada hora, van plasmando de forma sorprendentemente clara y precisa el estado de ánimo de la artista según su posición y concentración. "Me interesa hacer visible la relatividad de la experiencia y la importancia del punto de vista en la percepción de la realidad pese a utilizar sistemas a priori objetivos", concluye Kwade.

Un corto con discapacitados sirve como terapia en la ONCE

S. R. PONTEVEDRA. **Santiago** Mónica Ferreiro y Óscar Rodríguez, elegidos como actores tras una dura preparación y un casting que se prolongó seis meses, son los protagonistas de *Vida* y el documental de más de una hora sobre su rodaje, *Más ca Vida*, trabajos sobre discapacitados interpretados por actores también discapacitados que se estrenaron en septiembre y se han convertido en herramienta pedagógica para la Universidad de Santiago. Ambas obras servirán como metodología terapéutica que se va a empezar a aplicar, con el respaldo de la Fundación ONCE, en cinco centros en Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Cataluña.

La aventura empezó en diciembre de 2012, cuando Rubén Riós, actor, director y productor gallego, comenzó a trabajar en Ourense con una veintena de personas con discapacidades intelectuales que se manifiestan de muy diversas formas. Nadie tenía claro el resultado en ese momento, pero aprender a actuar, a dirigir, a seleccionar actores y escenarios, o a decidir los encuadres y el vestuario son misiones que se convierten en un motor para sus vidas. Aprenden a expresar ira, alegría, amor, poder, y se vuelven cada vez más autónomos. Varios de ellos aspiran en el reparto a los papeles protagonistas pero, al final los consiguen Mónica y Óscar, un hombre tan motivado que el mismo día en que les entregaron a todos el guion, antes del casting, ensayó ante el espejo "de 10 de la noche a tres de la mañana". Al día siguiente, su interpretación dejó en silencio la sala. Logró emocionar a los compañeros.

UNIVERSOS PARALELOS / DIEGO A. MANRIQUE

'Arde Madrid', mentiras en blanco y negro

En tiempos no muy lejanos, creíamos que la hemeroteca universal de Internet sería gloria bendita para los periodistas. Por la facilidad para confirmar datos, por acercarnos al núcleo de cualquier cuestión, por colarnos en el diálogo abierto sobre asuntos polémicos.

¡Vaya ingenuidad! Al menos por lo que respecta al periodismo musical, el nivel ha degenerado bajo el imperio de la Red. En vez de asimilar información, se ha impuesto el *copypasta*, detectable por el uso de términos pretéritos o argumentos sobados. Perdió el sentido de la proporción, se proclaman genialidades sin ton ni son. Sobre todo, se trastoca la dimensión temporal. Se suele ignorar que los Bee Gees fueron anteriores a los Beatles, que la primera referencia al LSD está en un

disco de 1960, que Dylan ya grababa con banda eléctrica tres años antes de *Highway 61 Revisited*. Y meciono solo curiosidades tipo Trivial Pursuit.

Los anacronismos dejaron de ser pecado: se han convertido en gracietas *hip*. Ocurre con *Arde Madrid*, serie con admirable reparto que disfruto inmensamente... hasta que me siento abofeteado con unas referencias musicales fuera de época. Se supone que la acción transcurre en 1961, una ilusión que (al menos, para los musiqueros) se rompe al oírse a Antonio González, *El Pescadilla*, con *Alguien cantó* (1969) o Smash haciendo *El garrotín* (1971).

Atención: no soy cazador obsesivo de gazapos. Considero pecado leve que, en *Good Morning, Vietnam*, Robin Williams presente *What a Wonderful World*, dos

años antes de que Louis Armstrong editara el tema. O que, en *Regreso al futuro*, Michael J. Fox haga virguerías con una guitarra Gibson ES-345 que no existía en 1955. *Arde Madrid* también es una comedia pero parece aspirar a cierto neorealismo, al ser rodada en (precioso) blanco y negro.

Y no. El disparate llega a ser insultante al celebrar Ava Gardner, en su leonera de la calle Doctor Arce, una fiesta en memoria de Papá Hemingway. Antes de que lleguen los flamencos (no falta la cabra, viva el tópic racial), la animación corre a cargo de una orquestina que desata el desenfreno tocando *bugalú*, desde *Bang Bang* (1966) a *I Like It Like That* (1967). Arrebatados por el (futuro) nuevo ritmo, dos oficiales uniformados se morrean. En medio de una reunión multitudinaria. En 1961.

Uno diría que el realizador no se ha privado de nada. Invita a aristócratas e *influencers* para hacer bulto, oportuna carnaza para los cronistas del ramo. Desfilan gitanos *cool* que lucen recién salidos de una sesión fotográfica para el próximo *Vogue*. Es opción de los guionistas el reducir a Juan Domingo Perón a una caricatura pero suenan todas las alarmas cuando Ana Mari, días antes una disciplinada instructora de la Sección Femenina, suelta un *speech* feminista al recibir la propuesta de matrimonio del pícaro Manolo.

Todo sirve para dar masajes sentimentales, para confirmar la bondad ideológica del espectador guay. Hasta el añado de una grabación de Rosalía es tratado con la reverencia digna de un mensaje divino. Advertido que se trata de la Rosalía moderna, no la madriñeta Rosalía yeyé que, en buena lógica, es la que debería escucharse en una ficción situada en 1961. Prepárese para una segunda temporada en la que irrumpirá El Fary anunciando *La mandanga*. No nos va a ganar Netflix en chulerías.

30/06/2018

Alicja Kwade. Materia, per ora - Mostra - Roma - ...

saba

HOME

NOTIZIE

GUIDE

MOSTRE

MULTIM

HOME > MOSTRE

ALICJA KWADE. MATERIA, PER ORA

Alicja Kwade. Materia, per ora

Dal 10 Maggio 2018 al 20 Luglio 2018

<http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-alicja-kwade-mat...> 1/5

30/06/2018

Alicja Kwade. Materia, per ora - Mostra - Roma - ...

ROMA

LUOGO: Fondazione Giuliani

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 57301091

E-MAIL INFO: info@fondazionegiuliani.org

SITO UFFICIALE: <http://www.fondazionegiuliani.org>

COMUNICATO STAMPA:

"Sto cercando di capire cos'è per me la realtà e cosa sia per tutti noi"

La Fondazione Giuliani è lieta di presentare la prima mostra personale di Alicja Kwade a Roma. La ricerca di Alicja Kwade parte dallo studio attento della realtà e delle architetture interne per approdare in universi mentali paralleli dalle infinite possibilità di lettura. Affascinata dai confini incerti tra visibile ed invisibile, esplora spazi e forme che non lo è stimolando l'occhio dello spettatore in un gioco dove spazi e forme e filosofia creano un labirinto di percezioni. Nelle sue installazioni, così come nelle sue fotografie, manipola e trasforma oggetti di uso quotidiano per conferire loro nuove valenze di significato diverse, rivelando così i molteplici e talvolta nascosti aspetti del visibile. Perché, come ci spiega l'artista stessa, la materia esiste in un mondo di infinite dimensioni, sette delle quali a noi inaccessibili ed ignote ma che coesistono con quelle che conosciamo. Forme e materiali che abitano il nostro universo subiscono metamorfosi e distorsioni per dimostrare come tutto possa cambiare forma ed essere soggetto a cambiamenti di natura fisica, di struttura e di funzione. Il lavoro della Kwade cela una minuziosa ricerca scientifica che si declina in forme costruite con forme sintetiche ed essenziali, dove il segno ci invita a guardare e reinterpretare in continuazione ciò che l'occhio ed il nostro inconscio ci mostrano. È un'indagine che esplora la nostra percezione del reale, del tempo e dello spazio, lo sguardo sulla nostra società e le sue regole di funzionamento e sugli spazi artificiali che condizionano il nostro modo di pensare.

MATERIA, PER ORA vuole essere un momento di studio ancora più approfondito sulla materia, il materiale e la materialità. Kwade indaga il concetto filosofico di decostruzione/costruzione concentrandosi sul processo di trasformazione e sul contatto con le diverse dimensioni presenti in natura. Convinta che questa sia una serie infinita di combinazioni di se stessa nello spazio e nel tempo, gioca con la ripetizione, la scomposizione, la variazione di scala e le

<http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-alicja-kwade-mat...> 2/5

30/06/2018 **Alicja Kwade. Materia, per ora - Mostra - Roma - ...**

distruzione/ricostruzione connotandosi come meditazioni scultoree su dell'oggetto. La smaterializzazione genera una de-significazione, un n rielaborazioni e letture possono avere luogo, una possibilità di rappre tempo che non riusciamo a percepire.

Alicja Kwade è nata nel 1979 a Katowice (Polonia), vive e lavora a recenti mostre personali si annoverano: AMBO, Kunsthalle zu Kiel, Ge (2018); LinienLand, Haus Konstruktiv, Zurigo (2018); ReReason, YUŽ (2017-2018); Phase, König Galerie, Berlino (2017); In Aporie, kamel (2016); Medium Median, Whitechapel Gallery, Londra (2016); Alicja I Centre, Amsterdam (2016); Against the Run, Public Art Fund, New Yc 2015 ha vinto il premio Hector-Prize della Kunsthalle Mannheim in Ge sua opera WeltenLinie (One in a Time) è stata esposta al Padiglione d dell'Infinito della 57° Biennale di Venezia.

[SCARICA IL COMUNICATO IN PDF](#)

[VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA](#)

ALICJA KWADE · FONDAZIONE GIULIANI

Tweet

Mi piace 1

Enregistrer

Condividi qu

Aumenta la

Diminuisci k

Invia per en

Stampa

Rss

COMMENTI

Commenti: 0

Ordinaz

Aggiungi un commento...

[Plug-in Commenti di Facebook](#)

<http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-alicja-kwade-mat...> 3/5

30/06/2018

micromega - micromega-online » Alicja Kwade, ...

MicroMega

micromega - micromega-online

Arte

Alicja Kwade, mito e materia nel sostrato del visil

La Fondazione Giuliani per l'arte contemporanea ospita nel suo incante spazio espositivo a Testaccio la prima personale romana di questa artista conoscendo un meritato successo internazionale in Europa, Cina e U

di Mariasole Garacci

MATERIA, PER ORA

[<http://www.fondazionegiuliani.org/category/mostre/alicja-kwade/>] è la prima personale romana di Alicja Kwade, un'artista che indaga la struttura degli oggetti e i contenuti in essa riposti. Oggetti d'uso quotidiano, che vengono letteralmente destrutturati e frantumati per liberare i piani di l che si depositano nei sostrati della realtà tangibile trascurati dall'abitudine della galleria della **Fondazione Giuliani** [<http://www.fondazionegiuliani.org/>] trova nel quartiere Testaccio, a pochi passi dalla Via Marmorata e dai resti dell'Emporium romano dove passavano i marmi provenienti dalle varie province dell'impero e, significativamente, questa mostra si apre con un'installazione realizzata con blocchi di marmo pario: lo stesso usato nella scultura classica per raffigurare gli dèi, effigie idealizzata dell'uomo stesso, primo blocco intero, forma geometrica e apparentemente inerte nel quale celano le dimensioni medie di un maschio adulto europeo, Kwade sottra progressivamente un pezzo corrispondente all'ottava parte, secondo le proporzioni misurate da Leonardo da Vinci nell'uomo vitruviano, fino al sgretolamento completo, ricercando nell'ultima briciola o molecola di marmo la presenza dell'uomo a cui immagine e somiglianza la divinità è stata creata.

Allo stesso modo, i componenti di un orologio da cucina, di una lampada da tavolo, di una radio, vengono scomposti dall'insieme in cui sono assemblati per servirci come strumenti, quindi separati, polverizzati, setacciati e infine divisi e catalogati in barattoli di vetro allineati in una teca: la disgregazione dell'oggetto fisico libera l'essenza che in esso si nasconde, assorbita nell'aria e nell'abitudine, sollecitando una nuova consapevolezza della realtà immateriale atta a produrre o che imprigiona, la sua essenza: il tempo, l'

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/alicja-kwade-mito-e-...> 1/4

30/06/2018 micromega - micromega-online » Alicja Kwade, ...

il suono. Le cose prodotte da una società tecnologica, come ad esempio il iPhone, dopo aver subito lo stesso radicale processo di scomposizione e ricomposte in forme eterne e universali che ricordano la ceramica greca nella misura della divinità si ricerca la misura dell'uomo, così negli oggi una nuova civiltà ha reso esemplari si cerca un parametro fondamentale abbia carattere di immutabilità, la forma generale, il canone.

La scomposizione del mondo materiale è dunque uno scavo alla ricerca di un'idea platonica: la forma vera, pura, assoluta e generale, che non è relativa alla contingenza e pertanto coincide con l'essere; il modello o l'archetipo in cui gli oggetti sensibili partecipano e non sono che manifestazioni imperfette. Ritorna nell'opera di Kwade, infatti, lo specchio. Gli oggetti del mondo sensibile sono soltanto fenomeni, in cui l'essere si rispecchia deformato e frammentato consentendo una conoscenza parziale e limitata. Così, il nostro riflesso in uno specchio che scivola e giace a terra come un lembo di stoffa, le proprietà consuete della materia sono contraddette, ricordo della metafisica (del surrealismo) non è che un fantasma, un'eikasia platonica, un gioco; sgabello, la cui oggettualità è divisa da specchi intersecati (qui sembra di cogliere, invece, un ricordo da manuale del cubismo in un'artista che cita le alte con originalità ed eleganza) non possiamo cogliere l'insieme, la verità solo supporre, ricostruire la forma in base al suo riflesso, all'idea di quella che abbiamo nella mente, o limitarci al riflesso e dunque restare nella delusione nell'opinione, nella credenza. Insomma, nell'apparenza delle cose da cui si tenta di liberarci svelando la loro sostanza.

Alicja Kwade è nata nel 1979 a Katowice (Polonia), vive e lavora a Berlino. Le sue recenti mostre personali si annoverano: AMBO, Kunsthalle zu Kiel, Germania (2018); LinienLand, Haus Konstruktiv, Zurigo (2018); ReRea YUZ Museum, Shanghai (2017-2018); Phase, König Galerie, Berlino (2016); In Aporie, kamel mennour, Parigi (2016); Medium Median, Whitechapel Gallery, Londra (2016); Alicja Kwade, De Appel Arts Centre, Amsterdam (2016); Against the Run, Public Art Fund, New York (2015-2016). Nel 2017 ha vinto il premio Hector-Prize della Kunsthalle Mannheim in Germania e la sua opera WeltenLinie (One in a Time) è stata esposta al Padiglione del Tempo e dell'Infinito della 57ª Biennale di Venezia.

MATERIA, PER ORA. Alicja Kwade

Fino al 20 luglio 2018

Roma, Fondazione Giuliani per l'arte contemporanea

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/alicia-kwade-mito-e-...> 2/4

30/06/2018

micromega - micromega-online » Alicja Kwade, ...

Via Gustavo Bianchi, 1

Dal martedì al sabato 15:00-19:30 e su appuntamento

www.fondazionegiuliani.org [<http://www.fondazionegiuliani.org>] -
info@fondazionegiuliani.org [<mailto:info@fondazionegiuliani.org>] – tel.
06.57301091

(14 giugno 2018)

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/alicia-kwade-mito-e-...> 3/4

FINO AL 20.VII.2018
ALICJA KWADE, MATERIA, PER ORA
FONDAZIONE GIULIANI, ROMA

Paola Ugolini

pubblicato martedì 19 giugno 2018

"Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la materia" (Giordano Bruno)

Alicja Kwade è una di quelle artiste che con il loro lavoro ci obbligano a fare uno sforzo percettivo per guardare con occhi diversi la realtà. Una realtà sdruciolevole e sfuggente, certamente difficile da catalogare perché non ovvia, fatta di minimi scarti percettivi che beffardamente giocano con i limiti della nostra immaginazione.

"Materia, per ora" è il titolo della prima mostra personale romana di questa giovane e famosa artista polacca che ci introduce nel suo mondo magico facendoci entrare dalla porta laterale della Fondazione e bloccando quella centrale con una installazione semi monumentale di blocchi di pietra di cui si scopre la perfetta armonia compositiva solo guardandola dal fondo della prima sala espositiva. Questa potente e inaspettata scenografia che domina il lungo spazio rettangolare della Fondazione è un chiaro omaggio a Roma e alle sue improvvise e sorprendenti scenografie barocche che appaiono come per incanto nel tessuto urbano della città rapendo lo sguardo e la mente. I blocchi di pietra sono disposti a scalare dai grandi massi grezzi sul fondo, che impediscono la visuale dello spazio dall'esterno, fino ai piccoli sassolini che chiudono la composizione con un inaspettato geometrico rigore. Costruzione e destrutturazione, talvolta presentati in maniera quasi filmica come nella prima installazione, sono i due elementi fondanti della poetica di questa artista che gioca con la materia in maniera alchemica e sapienziale seguendo quel desiderio di conoscenza antico, da sempre insito nel genere umano, che ci porta a voler svelare e trascendere le regole fisiche e chimiche che regolano il mondo fisico. Nella seconda sala dentro tre vetrine sono allineati dei vasi di vetro con il tappo a vite come in una elegante dispensa scandita da un preciso ordine cromatico. I frammenti contenuti nei contenitori sono i residui di oggetti plastici di uso comune ma suddivisi per tipologia fisico-materica riducendo così il manufatto ad essere rappresentato esclusivamente dalle sue componenti che smembrate ne evocano più l'assenza che la presenza.

MATERIA, PER ORA Installation view in Fondazione Giuliani, maggio-luglio 2018 Foto di Giorgio Benni

La realtà come paradosso e l'assenza come cifra distintiva usata per creare dei cortocircuiti percettivi sono gli assiomi fondanti della pratica artistica della Kwade che in *iPhone, Lampe, Computer, Kaminuhr e Küchenuhr* propone una versione insolita e spiazzante di questi cinque oggetti comuni: un iPhone, una lampada, un computer, un orologio da scrivania e un orologio da cucina. Ad un primo sguardo questi vasi dalle fattezze classiche elegantemente presentati in teche di vetro come fossero dei reperti archeologici sono il risultato della manipolazione radicale di quegli oggetti che polverizzati e amalgamati con delle resine hanno dato vita a dei nuovi oggetti. Nulla si crea e nulla si distrugge come ci ha insegnato la fisica ma, certamente, tutto si può trasformare dato che la materia è fluida ed è sempre in divenire in base al suo collocamento in un determinato spazio e momento. La misurazione del tempo trascorso in una dimensione materiale tangibile è al centro del lavoro *1518 leere Liter bis zum Anfang* (2008/2018) un cumulo piramidale di vetro polverizzato di un colore celeste intenso che è quello delle bottiglie di acqua Selters. L'artista ha raccolto tutti i vuoti delle bottiglie d'acqua consumate dai membri del team della Galleria König di Berlino in un anno che poi sono stati polverizzati da una ditta specializzata. Un anno di molte vite umane concretizzato in una piramide di vetro, una sorta di vissuto materiale, un attraente sudario per rappresentare l'inesorabile scorrere del tempo, e in particolare del tempo vissuto materialmente. Il mondo parallelo che Alicja Kwade mette in scena in questa mostra densa di suggestioni estetiche e intellettuali è un continuo gioco di rimandi ottici e di sgambetti percettivi che ci sorprendono e ci spiazzano opera dopo opera, insegnandoci non solo l'esercizio del dubbio ma, soprattutto, il desiderio di esplorare quel labile confine fra visibile e invisibile che permea di mistero tutto il suo lavoro.

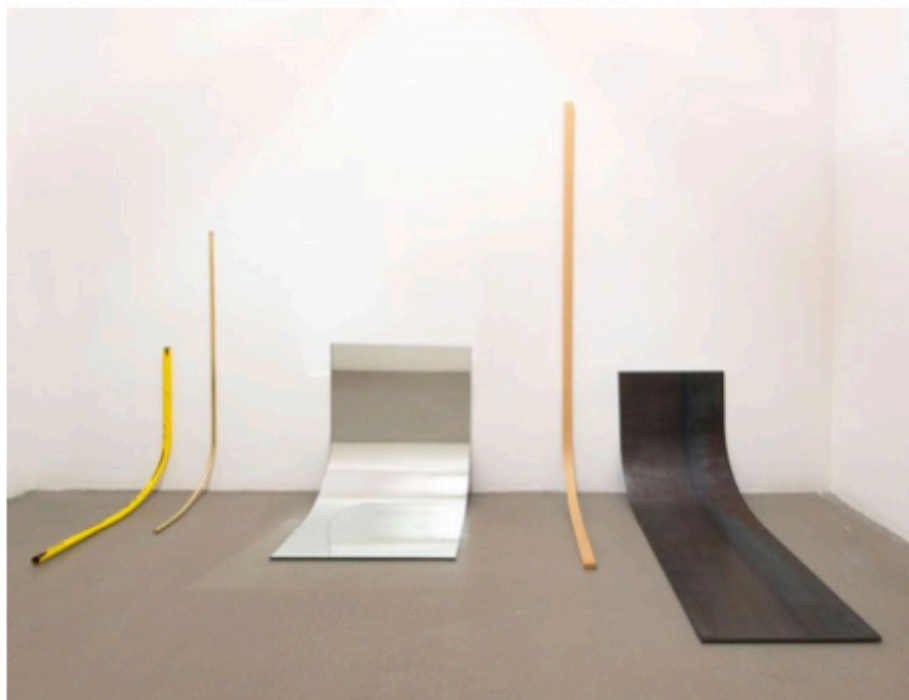
30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

Tempo e materia. Alicja Kwade a Roma

By **Ludovico Pratesi** - 8 giugno 2018

Fondazione Giuliani, Roma - fino al 20 luglio 2018. L'artista di origine polacca approda nella Capitale con una mostra che riflette sul senso della materia. Ponendo in luce una ricerca sfaccettata e promettente.

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 1/10

30/06/2018 Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

Alicja Kwade, *Andere Bedingung*
(Aggregatzustand), 2009. Fondazione Giuliani,
Roma 2018. Courtesy the artist & Collezione
Giuliani, Roma. Photo di Giorgio Benni

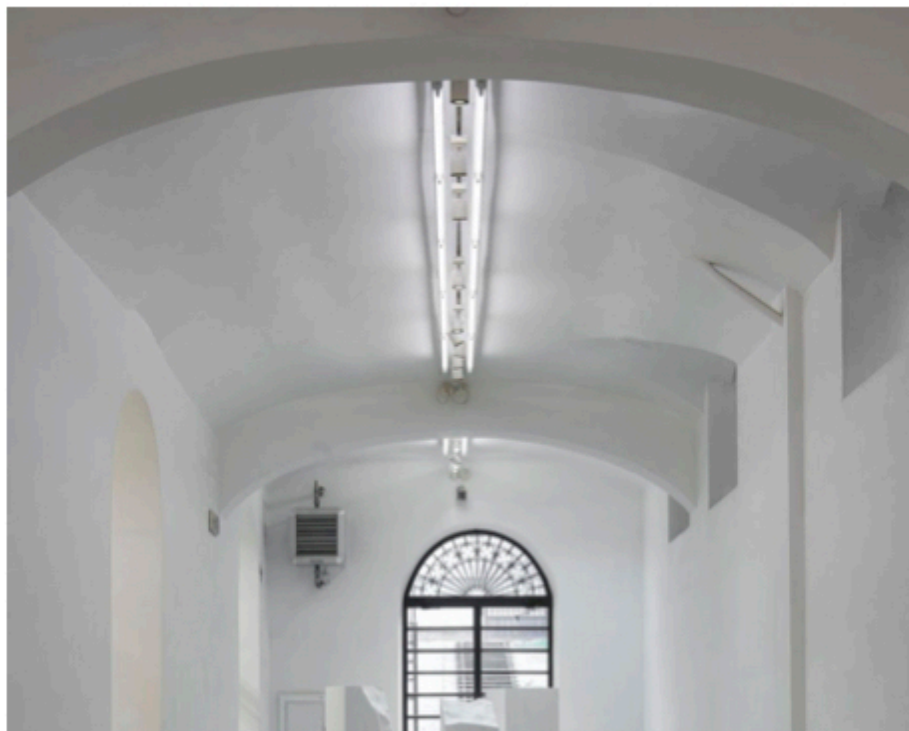
“Sto cercando di capire cos’è per me la realtà e cosa sia per tutti noi”. Questa frase può essere considerata come una delle possibili chiavi di lettura della ricerca di **Alicja Kwade**, l’artista tedesca di origine polacca protagonista di una mostra esemplare presso la Fondazione Giuliani. Alicja, nata nel 1979 in Polonia, vive e lavora da molti anni a Berlino, e fa parte di quegli artisti che hanno rivolto il proprio lavoro all’interno del linguaggio della scultura e dei suoi materiali sulla linea di Luciano Fabro, Richard Serra, Eva Hesse e Giovanni Anselmo, tanto per

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 2/10

30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

citare i possibili “maestri” della Kwade. Poco nota al pubblico italiano fino a un anno fa, Alicja ha fatto un esordio trionfale nel nostro Paese con l’installazione *WeltenLinie* alla 57esima Biennale di Venezia per poi partecipare alla mostra *Liaisons* a Villa Medici insieme a Lara Favaretto e Latifa Echkach.

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 3/10

30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

Alicja Kwade, *Materia, per ora* (Ein Hocker ist ein Bild), 2017. Installation view at Fondazione Giuliani, Roma 2018. Photo di Giorgio Benni

CORPI E DISINTEGRAZIONE

Con uno straordinario tempismo la
Fondazione Giuliani le dedica adesso
Materia, per ora, un'impeccabile

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 4/10

30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

rassegna che riunisce quindici opere, a cominciare da *Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde* (2015), l'installazione emblematica dell'intera mostra.

Si tratta di una sorta di sequenza cinematografica che indica la dissoluzione di alcuni blocchi di marmo bianco - definiti dall'artista come "corpi" perché hanno le dimensioni di una persona media -, i quali subiscono una riduzione di un ottavo del loro peso fino a ridursi a un granello di polvere. Collocata di fronte all'ingresso, l'opera suggerisce una visione frontale, che permette la visione a ritroso dell'intero processo, per comporre una sorta di candido paesaggio, che ricorda da vicino *Das*

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 5/10

30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

***Eismeer* (1824), capolavoro di Caspar David Friedrich. Sempre all'idea della disintegrazione sono ispirati *Lampe, Radio e Kaminhur* (2017): un gruppo di barattoli contiene gli elementi chimici di una lampada, una radio e un orologio polverizzati, per comporre una narrativa dell'assenza, in grado di alterare la nostra percezione del quotidiano. Un principio che governa anche *1518 leere Liter bis zum Anfang* (2008-2018): un mucchio di frammenti di plastica dai toni azzurrognoli che corrisponde alle bottiglie di acqua minerale Selters (tappi compresi) consumate nell'arco di un anno dallo staff della galleria König di Berlino.**

Una promettente e lodevole linea

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 6/10

30/06/2018

Alicja Kwade in mostra alla Fondazione Giuliani ...

**radicale all'interno della sfaccettata
produzione della Kwade, incentrata sul
rapporto tra lo scorrere del tempo e la
trasformazione della materia.**

- *Ludovico Pratesi*

1 of 8 < >

Alicja Kwade, *Materia, per ora (Ein Hocker ist ein B
di Giorgio Benni*

<http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/...> 7/10

Sie macht das Unbegreifbare greifbar

Alicja Kwade sorgt mit mystischen Installationen für Aufsehen. Die Inspiration dafür nimmt sie aus der Wissenschaft. Jetzt kommt sie mit einer Soloschau nach Zürich.

Linien bestimmen Alicja Kwades Kunstinstallationen. Foto: Reto Oeschger

Wie schafft man es, mit zwei Steinen und einem Spiegel die Kunstschickeria aus dem Häuschen zu bringen? 2016 wars, an der Art Basel, da baute die Berlinerin Alicja Kwade aus diesen Requisiten eine Installation, um die sich permanent ein Traube Menschen scharte. Mit gezückten Handys, aber eben auch ohne, und Letzteres ist erfahrungsgemäss ein untrügliches Indiz dafür, dass jemandem ein grosser Wurf geglückt ist. Tatsächlich war es grossartig anzusehen, wie da zu beiden Seiten eines doppelseitigen Spiegels formidentische Steine lagen, der links echt, der rechts in Silber nachgegossen, und wenn man um das Ganze herumlied, machte es den Anschein, als verwandle sich ein Fels gerade in Edelmetall.

Dann, letztes Jahr an der Venedig-Biennale, war sie wieder da. Eine ganze Halle hatte Kwade da zur Verfügung, um das Ding mit dem Spiegel und den Steinen zu zeigen - allerdings um ein x-Faches vervielfacht und vergrössert. Ein regelrechtes Spiegelkabinett kam dabei heraus, und wer da durchlied, zwischen all den Spiegeln und Steinen - ganz, ganz vorsichtig natürlich, schliesslich bewegte man sich hier in einem Kunstwerk -, war hingerissen von so viel schlichter Schönheit und schöner Schlichtheit. Und fühlte sich an die Kaleidoskope erinnert, in die man als Kind so gerne reinschaute, weil da zwar stets dasselbe drin war, sich aber wie von Zauberhand immer wieder zu neuen Mustern formierte. Nostalgie spielte da mit, die Suche nach der verlorenen Zeit, aber auch der Gedanke, dass man erst da ist und dann plötzlich nicht mehr. Ganz schön melancholisch war das und philosophisch, zudem ein bisschen transzendent, und schwups! war eine halbe Stunde rum. Und das an der Venedig-Biennale, wo schnell gucken das Credo ist, schliesslich gibts sooo viel zu sehen!

Ausgangspunkt Mathematik

Und jetzt, 2018? Steht Alicja Kwade in Zürich vorm Museum Haus Konstruktiv und gönnt sich eine schnelle Zigarette während des Ausstellungsaufbaus. Schwarzes Outfit, schwarze Turnschuhe, blasses Gesicht, roter Lippenstift. Ein bisschen wie eine Avril Lavigne der Kunst, denkt man - und verscheucht diesen Gedanken ganz schnell wieder. Die Vergleiche aus der Fräuleinwunder-Ecke sind der 38-Jährigen zuwider; neulich musste sie irgendwo «Alicja im Wunderland» lesen, «da krieg ich zu viel!». Wie wenn ihre Ideen aus dem Nichts aufploppten, wie die Grinsekatze. «Die Ideen kommen nicht musenhaft zu mir», sagt Kwade später beim Kaffee (schwarz, ohne Zucker, «ich mag nichts Süsses, die Oma musste mir früher die Schokolade regelrecht in den Mund schieben»). Wo kommen sie dann her? «Ich lese ganz viel, über Quantenmechanik zum Beispiel oder Mathematik. Auch Leibnitz, Kant. Und Soziologie! Ich bin ein grosser Fan von Elena Esposito!»

Auch beim Aufbau hat sie immer zwei, drei Bücher dabei, «wenn ich Zeit habe, guck ich da rein». Ein Griff in die Handtasche fördert «Elefanten im All» von Astrophysiker Ben Moore und «Die Narren des Zufalls» des Philosophen und Finanzexperten Nassim Nicholas Taleb zutage, «da gehts um Statistik, um Börsenhandel, um Wahrscheinlichkeit».

Ganz schön abstrakt. «Schon. Aber du kannst mich auch problemlos drei Tage mit einer Poliermaschine in einen Raum sperren - und ich meditiere vor mich hin», meint Kwade lachend. Und: «Ich habe nicht die Verpflichtung, das alles bis zum Ende zu verstehen. Mir gehts im Grunde genau um das Scheitern dieser Erklärungsversuche. Dort, wo unser Verständnis abbricht, wo die Welt für uns unbegreifbar wird: Da fängt meine Arbeit als Künstlerin an.»

Kein Wunder, haben ihre Werke oft etwas Magisches. «Wenn du dich mit Themen beschäftigst, die unseren Vorstellungshorizont sprengen, kommst du um dieses Moment gar nicht herum.» Denn jedes Wissen - beziehungsweise: Nichtwissen - münde letztlich in Magie und Alchemie. Oder in der Religion, «aber ich habs nicht so mit Gott».

Schon damals zu Hause im polnischen Kattowitz hielt sich die kleine Alicja schreiend im Türrahmen fest, um nicht zur Kirche gehen zu müssen. Die Eltern - sie Kulturwissenschaftlerin, er Kunsthistoriker und Galerist - trugens mit Fassung. Und förderten da, wo es Früchte tragen würde. Also: Kunstkindergarten, Kunstgrundschule, dann, nach dem Umzug nach Hannover 1986, Abi und ab nach Berlin, an die Kunsthochschule. Dort versucht es Kwade erst mit Malerei, aber nach einem Semester ist klar, dass «das mit der Farbe nicht so richtig funktioniert». Kwades Metier ist die Zeichnung - die irgendwann in den Raum herauszuwachsen beginnt.

Bis heute ist es die Linie, die ihre Arbeiten bestimmt - ob sie nun eine Glühbirne von der Decke hängen lässt, die als foucaultsches Pendel durch den Raum schwingt und eine leuchtende Linie in die Luft malt. Oder die «Sträusse» aus gebündelten, aus Bronze gefrästen Zeitzeilenlinien. «Die verlaufen entlang von Ländergrenzen und Handelszonen. Dass es die Marktwirtschaft ist, die unsere Zeitmessung bestimmt - eigentlich absurd.» Und schon wirds politisch.

Interpretieren sollen andere

Ihre persönliche politische Meinung - dass sie es erschütternd findet, wie die europäische Idee vom Nationalstaatendenken verdrängt wird, wo es doch «nichts weniger Interessantes an einem Menschen gibt als die Frage, wo er herkommt» - hält Kwade bewusst aus ihren Werken raus. Das können andere besser, findet sie, zudem will sie niemandem ihre Meinung aufzwingen. Deshalb liefert sie auch keine Gebrauchsanweisung zu ihren Arbeiten mit. Das Werk müsse schon für sich sprechen.

Auch ins Museum geht sie am liebsten allein. Ebenso liebt sie die stillen Momente in ihrem Atelier, nachts oder am Wochenende, wenn keiner da ist, keine Telefonate reinkommen, keine Mails. Und sie einfach schöpferisch tätig sein kann. Da kanns schon mal spät werden. «Dann rufe ich bei meinem Chinesen an und bestelle immer das Gleiche: Dumplings, Edamame und Tofu.» Und wenn sie jemanden zum Essen einladen dürfte, egal, ob tot oder noch lebend? - «Nikola Tesla!» Es kommt wie aus der Pistole geschossen. «Ein genialer, unfassbarer, mysteriöser, verrückter Mensch war das, glaube ich.» (Tages-Anzeiger)

Erstellt: 07.02.2018, 17:03 Uhr

Ist dieser Artikel lesenswert?

()

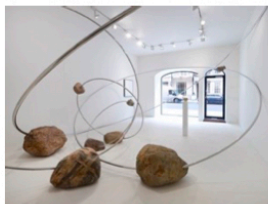
Home (/) / Articles (/articles/)

/ "I am probably dealing with the same questions as philosophers, but we express ourselves in a different language." An Interview with Alicja Kwade

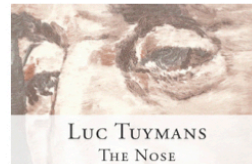
"I am probably dealing with the same questions as philosophers, but we express ourselves in a different language." An Interview with Alicja Kwade

63

By Dirk Vanduffel (/authors/dirk-vanduffel/) - Monday, December 11, 2017

Born in Poland and now working in Berlin, Alicja Kwade creates thought-provoking works that seem to question the very barriers of our material world and our relationship to space and the unknown entities of the universe. Working primarily in sculpture but also willing to foray into installation, video or photography if it helps to explore her themes, she has gained a reputation as an artist who is on a quest explore the very fabric and materials of our universe. Artdependence caught up with her to find out more about her philosophy and her inspirations.

LUC TUYMANS
THE NOSE

(<https://www.artpartout.be/en/artists/tuymans/work/the-nose>)

Telegram Channel

ArtDependence is now also available on the messaging platform Telegram (<https://telegram.org/>). Telegram is a cloud-based mobile and desktop messaging app with a focus on security and speed.

Born in Poland and now working in Berlin, Alicja Kwade creates thought-provoking works that seem to question the very barriers of our material world and our relationship to space and the unknown entities of the universe. Working primarily in sculpture but also willing to foray into installation, video or photography if it helps to explore her themes, she has gained a reputation as an artist who is on a quest explore the very fabric and materials of our universe.

Artdependence caught up with her to find out more about her philosophy and her inspirations.

Artdependence Magazine: Would you say you are a philosopher? Your "motto" is "I'm trying to see what reality is for me, and what it is for us all." It is reminiscent of Descartes' Cogito ergo Sum, 'I think therefore I am'.

Alicja Kwade: I don't follow a "motto" as such and I would not call myself a philosopher. I am an artist who uses philosophy as a source. I am probably dealing with the same questions as philosophers, but we express ourselves in a different language.

AD: You have stated that you are fascinated with the borders between science and suspicion. Can you explain this?

AK: I am interested in this topic, but the word "suspicion" is not defined enough. I am more interested in social agreements, adopted facts and where they come from. I am interested in hypotheses, declaration models and their constituent parts.

Alicja Kwade. *OrbitaGravitas*, 2017. Acier inoxydable, pierres / Stainless steel, boulders. Dimensions variables / Variable dimensions. *Urknall*, 2017, Bronze. 11 x 11 x 6 cm. *Candle Column (Selfportrait)*, 2017. Bronze. 164 x 10 cm. Vue de

Subscribing to the ArtDependence Channel

(<https://t.me/artdependencemagaz>) allows you to easily stay up to date with the latest ArtDependence news.

Subscribe to the Newsletter

Email Address *

First Name

Last Name

Subscribe

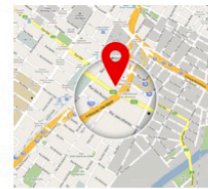
Event Map

See all upcoming events on an easy to use google map (</events/map/>)

l'exposition / View of the exhibition « Revolution Orbita »,
kamel mennour (51 Brook Street), Londres,
2017. © Alicja Kwade. Photo. archives
kamel mennour. Courtesy the artists and kamel mennour,
Paris/London

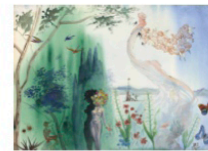

Alicja Kwade. *OrbitaGravitas*, 2017. Acier inoxydable, pierres /
Stainless steel, boulders. Dimensions variables / Variable
dimensions. *Ein Monat (August 2017)*, 2017. Aiguilles de
montres à gousset sur carton / Pocket watches hands on
cardboard. 81 x 72,6 cm. *Urknall*, 2017. Bronze. 11 x 11 x
6 cm. Vue de l'exposition / View of the exhibition « Revolution
Orbita », kamel mennour (51 Brook Street), Londres,
2017. © Alicja Kwade. Photo. archives
kamel mennour. Courtesy the artists and kamel mennour,
Paris/London

(/events/map/)

Image of the Day

Salvador Dalí,
Spring, 1968

Search

About ArtDependence

ArtDependence Magazine is an international magazine covering all spheres of contemporary art, as well as modern and classical art.

ArtDependence features the latest art news, highlighting interviews with today's most influential artists,

Alicja Kwade. *OrbitaGravitas*, 2017. Acier inoxydable, pierres / Stainless steel, boulders. Dimensions variables / Variable dimensions. *Ein Monat (August 2017)*, 2017. Aiguilles de montres à gousset sur carton / Pocket watches hands on cardboard. 81 x 72,6 cm. *Urknall*, 2017. Bronze. 11 x 11 x 6 cm. Vue de l'exposition / View of the exhibition « Revolution Orbita », kamel mennour (51 Brook Street), Londres, 2017. © Alicja Kwade. Photo. archives kamel mennour. Courtesy the artists and kamel mennour, Paris/London

AD: Are your works *tromp d'oeil*, surrealism or more like realism?

AK: Neither the one or the other. Those are all defined historical art directions. I use parts of their language but hopefully I create something new. I am not interested in one particular technique such as the *tromp d'oeil*.

AD: Your work entitled '*Hypothetisches Gebilde*' (2015) is a sculpture about wormholes. It seems to suggest that sound is everywhere in space and cannot be escaped. How important is space in your work?

AK: Sound is the vibration of atoms in the air. Vibration is matter, as we assume from string theory. This is what interests me. There is actually no sound in space, just silence. Yes, of course these works are playing with the thoughts and associations of instruments and sounds, but for me it is more about waves, vibrations and matter.

AD: Is Duchamp an influence for you or more of an example?

galleries, curators, collectors, fair directors and individuals at the axis of the arts.

The magazine also covers series of articles and reviews on critical art events, new publications and other foremost happenings in the art world.

If you would like to submit events or editorial content to ArtDependence Magazine, please feel free to reach the magazine via the contact page (/contact/).

(<http://www.artparis.com/en>)

(<http://www.divaantwerp.be/en/>)

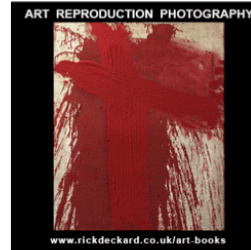
AK: There is no way not to be influenced by Duchamp. No, this is not an example, we have to get further.

AD: What is the theme of your upcoming exhibition, Revolution Orbita? We understand the words 'Revolution' and 'Orbita'. What do they mean stitched together?

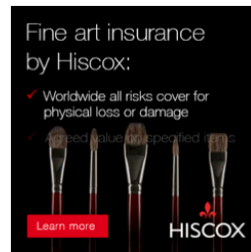
AK: Revolution means 'turn' in Latin. For me, it's a sentence expressing 'revolution', which can and is done constantly by us humans - learning new things and discarding old ideas. But it's also a term for a circular movement as well as standing for change, but in a circular, repetitive way. We can hardly escape our orbit of opinions and options.

Alicja Kwade. *OrbitaGravitas*, 2017. Détail / Detail. Acier inoxydable, pierres / Stainless steel, boulders. Dimensions variables / Variable dimensions. *Urknall*, 2017. Bronze. 11 x 11 x 6 cm. Vue de l'exposition / View of the exhibition « Revolution Orbita », kamel mennour (51 Brook Street), Londres, 2017. © Alicja Kwade. Photo. archives kamel mennour. Courtesy the artists and kamel mennour, Paris/London

(<https://www.rickdeckard.co.uk/art-books>)

(<https://www.hiscox.be/nl>)

(<https://youtu.be/VeGmmYHx2vo>)

(<http://twimble.com/>)

Alicja Kwade. *Ein Monat (August 2017)*, 2017. Aiguilles de montres à gousset sur carton / Pocket watch hands on cardboard. 81 x 72,6 cm. Vue de l'exposition / View of the exhibition « Revolution Orbita », kamel mennour (51 Brook Street), Londres, 2017. © Alicja Kwade. Photo. archives kamel mennour. Courtesy the artists and kamel mennour, Paris/London

By Dirk Vanduffel (/authors/dirk-vanduffel/)

Dirk defines the overall policy of ArtDependence Magazine, in addition to conducting interviews. He specializes in valuation and auctioning.

'Revolution Orbita' by Alicja Kwade at Kamel Mennour, London

BY BLOUINARTINFO | NOVEMBRE 15, 2017

Alicja Kwade "Orbita Gravitas" 2017; Stainless steel, boulders; Variable dimensions; Cn Moret (August 2017), 2017; Pocket watch hands on cardboard; 81 x 72,6 cm; Urkna I, 2017; Bronze; 11 x 11 x 6 cm.

© Alicja Kwade Flux, and Yves Kamel Mennour. Courtesy the artists and Kamel Mennour, Paris/London.

RELATED**ARTISTS**[Alicja Kwade](#)

Kamel Mennour, London is presenting "Revolution Orbita" by Polish artist [Alicja Kwade](#).

In this exhibition, Kwade brings together science and philosophy, separated since the enlightenment, in order to create a renewed alliance or a third entity, one that includes the element of movement, synonymous with time. She has chosen to present "Orbita Gravitata," a site-specific installation, where stainless steel loops and weighted floating boulders place the space in tension. The gallery metaphorically becomes the center of the universe, with planets circling through it. Under this site-specific installation stands another sculpture in place of the same construction, "Causal Stability," as a counterpart to the gravitational dial.

Alicja Kwade keeps asking important questions about our place in universe, our origin, our future, and deconstructing what we think of as our most familiar reality, uncovering mysterious, previously-unknown details, measure by measure. When Kwade was a child, her father told her bedtime stories related to space and universe. Probably cosmic theories fascinated her from then on. Her practice centers on mind exercises — thought experiments with space and time, jumps into parallel worlds and infinite possibilities, and wildly imaginative explorations of reality and fiction. Kwade is the daughter of a cultural scientist, and she knew at age five that she wanted to be an artist. Her inspirations include Gordon Matta-Clark's light-hearted approach, Robert Smithson's formal concerns, and Italian philosopher/sociologist Elena Esposito's theories on doubled reality and capitalism.

This exhibition runs through November 18, 2017 at 51 Brook Street, London W1K 4HR, United Kingdom.

For details, visit: www.kamelmennour.com

SU
Th
28 I
16 I

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 21 SEPT 17
Page de l'article : p.2

Page 1/1

Alicja Kwade, *Big Be-Hide*, 2017, kamel menmour (Paris, Londres) Frieze Sculpture 2017 Photo Stephen White
Courtesy of Stephen White/Frieze

FRIEZE LONDON ET FRIEZE MASTERS SE PRÉPARENT

> Frieze London et Frieze Masters se tiendront du 5 au 8 octobre, à Regents Park, à Londres. Ensemble, les deux foires réuniront près de 200 galeries d'art contemporain internationales, issues de trente pays. Frieze London fêtera sa 15e édition avec un nouveau secteur curaté par Alison M. Gingeras, dévolu à l'art féminisme et aux mouvements politiques radicaux. À cela s'ajouteront les « Talks » habituels, sous la direction pour la première fois de Ralph Rugoff (Hayward Gallery, Londres) ; la section « Live » dédiée aux performances ; Frieze Projects, curaté par Raphael Gygax (Migros Museum für

Gegenwartskunst, Zurich)... Du côté de Frieze Masters, dont ce sera la 6e édition, les « Talks » s'annoncent également riches sous la houlette de Tim Marlow (Royal Academy of Arts, Londres). À cela s'ajoutera comme chaque année un important parcours de sculptures dans le parc où se déroulent ces foires.

www.frieze.com

[\[http://www.zeit.de/serie/auf-ein-fruehstuecksei\]](http://www.zeit.de/serie/auf-ein-fruehstuecksei)
AUS DER SERIE

Auf ein Frühstücksei

Alicja Kwade

Alicja Kwade

Auf ein Frühstücksei mit einer Konzeptkünstlerin

Von **Moritz von Uslar**

30. März 2017

US DER ZEIT NR. 14/2017 [[http://www.zeit.de/2017/14?](http://www.zeit.de/2017/14?_zmc=fix.int.zonpme.zeitde.wall_abo.premium.packshot.cover.zei&utm_medium=fix&utm_source=zeit.de&utm_campaign=wall_abo&utm_content=premium_packshot_cover_zei)

[_zmc=fix.int.zonpme.zeitde.wall_abo.premium.packshot.cover.zei&utm_medium=fix&utm_source=zeit.de&utm_campaign=wall_abo&utm_content=premium_packshot_cover_zei\]](http://www.zeit.de/2017/14?_zmc=fix.int.zonpme.zeitde.wall_abo.premium.packshot.cover.zei&utm_medium=fix&utm_source=zeit.de&utm_campaign=wall_abo&utm_content=premium_packshot_cover_zei)

Zehn Uhr morgens in einem mit Lenin-Büsten dekorierten Café oberhalb der Torstraße. Fragt man herum, welcher Künstler oder welche Künstlerin es in der schon länger nicht mehr so jungen und wilden Kunststadt Berlin eigentlich noch bringt, hört man fast ausschließlich ihren Namen: Alicja Kwade, 38, im polnischen Kattowitz geboren, mit acht Jahren nach Deutschland gekommen, seit ihrem 19. Lebensjahr in Berlin. Kwade ist klassische Konzeptkünstlerin (Skulptur, Bildhauerei), im Mai wird sie auf der Biennale in Venedig ausstellen. Der Arbeit mit großen, symbolisch aufgeladenen Dingen (Stein, Glas, Ketten, Spiegel, Uhren) gehen bei ihr eine akribische Gedankenarbeit und das Wühlen in Büchern der Philosophie, Physik und Mathematik voraus (die Künstlerin kann ganze Abende lang über Werner Heisenberg referieren).

Da sitzt eine zierliche, toll wach und angeschaltet wirkende Frau am Tisch, die ein klares Bewusstsein davon hat, dass eine grüne Seidenbluse zu rotem Haar und weißem Teint natürlich super aussieht. Das hart gekochte Ei isst sie, ein Gruß an ihre polnische Herkunft, mit Meerrettich. Kwade erzählt, dass sie um die Tageszeit normalerweise schon zwei, drei Arbeitsbesuche bei Werkstätten hinter sich habe. Wann hat sie sich zum letzten Mal produktiv über Kunst unterhalten? Ja gut, sie rede ständig über Kunst, nicht immer produktiv, naturgemäß am öftesten mit ihrem Berliner Galeristen Johann König – meistens über ganz praktische Fragen: Gestern habe sie ihm geschrieben, dass sie gerne ein größeres Projekt in den Pariser Tuileries angehen würde.

Eine Spießfrage – vielleicht denken so nur die Leute, die keine Kunst machen und in Großraumbüros arbeiten: Hat sich das Kunstmachen seit Trump und Brexit verändert? Sind

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 14/2017. Hier können Sie die gesamte Ausgabe lesen.

diese politisch angespannten Zeiten gut für die Kunst? Ihr Blick bittet um Verständnis: Da könnte sie jetzt drei Frühstücke lang drauf antworten. Sie denke unentwegt über Politik nach, die Flüchtlingskrise, die Europakrise: "Ich bin sehr aufgebracht über politische Ereignisse, mich geht das total etwas an. Aber ich würde das nie nach außen vermitteln." Ihre Kunst beschäftigt sich nicht mit tagespolitischer Aktualität, sondern mit den uralten philosophischen Fragen: Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wie entstehen Ängste, wie Gruppendynamiken? "Mein Interesse ist es, den Homo sapiens zu verstehen, inklusive mich selber." Gibt es das, eine Intellektualitätsfalle? Also, kann man als Künstlerin auch zu hart und zu lange nachdenken? "Kann man, ja. Weil durch Denken auch Spontanität und Intuition verloren gehen. Ich bewundere Künstler, die einfach so draufloshauen, ich kann es ganz, ganz schwer. Ich brauche manchmal für jeden Zentimeter eine Erklärung."

Schau an: Das Fragen-Beantworten ist bei ihr ein leichtes und lebhaftes Spiel. Sie beherrscht beides, das Plaudern und die enorm verdichtete, pointierte, konzentrierte Aussage (meistens legt sie beide Stimmungen in eine Antwort). Sie soll jetzt kurz zu den sich widersprechenden Gerüchten, ihre polnische Herkunft betreffend, Stellung beziehen, sie stamme entweder aus einem beinharten, brandgefährlichen Arbeiterghetto oder aus einer Künstlerfamilie (beides ist Quatsch, sie hat keine Lust mehr, diesen Unsinn zu kommentieren).

Die Doppelkreuzkette, die sie um den Hals trägt, hat übrigens der amerikanische Künstler Jonathan Horowitz hergestellt. Kwades Lebenspartner, der Künstler Gregor Hildebrandt, hat sie ihr geschenkt. Ja. Und so weiter. Sie hat jetzt einen Termin bei der Traditionsgießerei Noack im Wedding. Die tausend anderen Dinge, die interessant wären, bespricht man vielleicht besser mal mit einem Bier in der Hand.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio

LE PLUS LUDIQUE

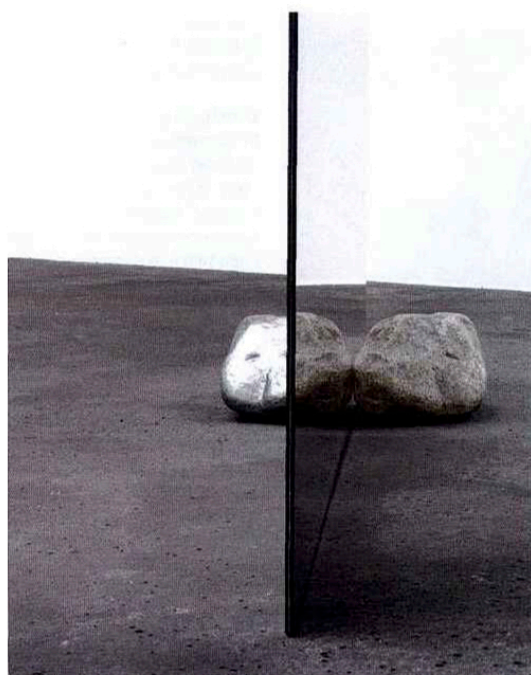
Alicja Kwade, née en 1979, défendue par la galerie Kamel Mennour, coqueluche des collectionneurs d'Art Basel à Berlin, intrigue avec ses jeux de miroirs qui dédoublent ses objets et font perdre tous repères. Au détour d'une glace, une jeune fille vous surprend, son double lui répond, une performance entre attraction et répulsion, réel ou imaginaire.

Date : 10/23 JUIN 16
 Page de l'article : p.29
 Journaliste : F. B.

« Unlimited » Ou l'art version « king size »

Avec ses œuvres hors gabarit, le secteur « Unlimited » promet toujours du spectaculaire

Alicja Kwade, *Out Of Ousia*, 2016.
 Courtesy de l'artiste et 303 Gallery/galerie
 Kamel Mennour/Konig Galerie

Parce qu'elle ouvre traditionnellement les festivités de la semaine bâloise, l'inauguration d'« Unlimited » est toujours un moment attendu des visiteurs. Ce, même si ces derniers sont,

selon les éditions, confrontés au meilleur comme au pire, tant il a depuis longtemps été prouvé qu'en certains domaines, et en art en particulier, la taille ne fait pas tout. Avec 88 œuvres – un nombre jamais atteint auparavant,

14 de plus qu'en 2015 –, le secteur toujours mis en musique par Gianni Jetzer, *curator at large* [commissaire d'exposition attaché à un musée, NDLR] au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, devrait montrer s'il a pris du muscle ou de l'embonpoint. Cette édition est l'occasion d'expérimenter quelques installations immersives. Jim Hodges (Stephen Friedman, Londres ; Gladstone, New York ; Anthony Meier, San Francisco) annonce une oasis contemplative insoupçonnable depuis l'extérieur puisque nichée derrière un enclos en bois. Et AA Bronson (Esther Schipper, Berlin) promet une folie, au sens Renaissance du terme, une architecture tant immersive qu'apparemment illogique dans sa conception, recouverte de tissu rayé rouge et blanc.

Stella, Grosvenor, McCracken et Alison Knowles
 Avec un dispositif composé d'un mur en béton en deux parties et d'un double miroir dessinant une structure en croix, Alicja Kwade (303 Gallery, New York ; Kamel

Mennour, Paris) brouille limites spatiales et définition des objets. Une monumentale et ancienne composition picturale de Frank Stella datée de 1970 est annoncée (Marianne Boesky et Dominique Lévy, New York ; Spruth Magers, Berlin), de même qu'une installation séminale de l'inclassable Robert Grosvenor datée de 1966 (Paula Cooper, New York ; Max Hetzler, Berlin). Plus minimal, David Zwirner expose *Six Columns* (2006), noires et monumentales, de John McCracken. Pour se laver les mains dans un lavabo déversant en continu de l'eau bleutée, ce sera à Pamela Rosenkranz qu'il faudra s'adresser (Miguel Abreu, New York ; Karma International, Zurich ; Spruth Magers). Ce n'est pourtant pas sous cette eau qu'il conviendra de rincer la salade de l'artiste Fluxus Alison Knowles, laquelle pourrait bien, en réactivant sa performance de 1962 *Make a Salad* (James Fuentes, New York), proposer l'œuvre la plus drôle de cette section. Le public sera invité à lancer en l'air les feuilles disposées sur une bâche en tirant sur celle-ci, avant qu'elle ne soit servie. L'art est bien une nourriture !

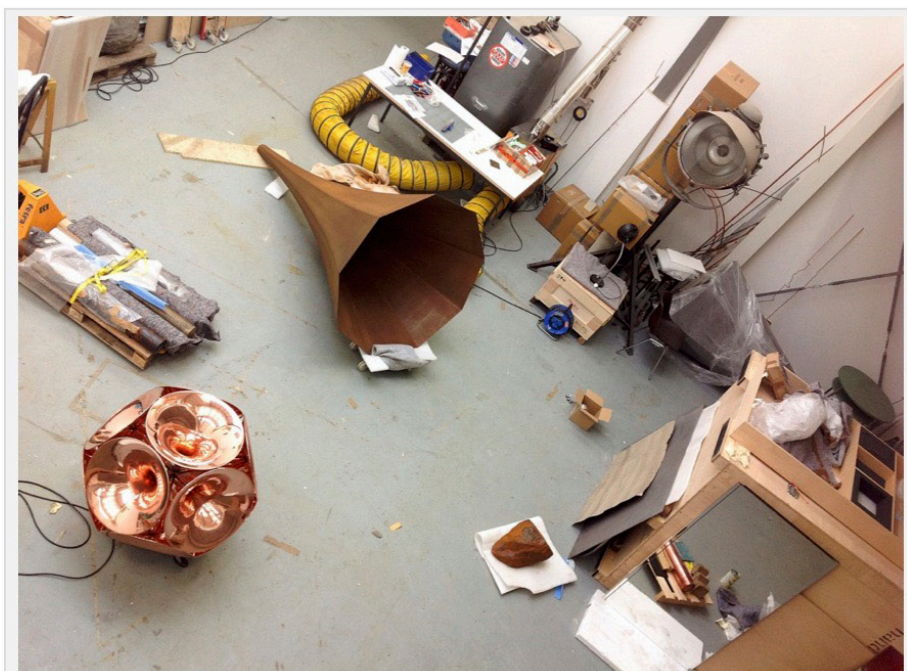
F. B.

ALICJA KWADE – SOMEWHERE ELSE AT THE SAME TIME...

Jan 15, 2016

Alicja Kwade's mixed-media works manipulate mental perceptions and physical experiences of how the body inhabits space and time. Her common materials include items found in everyday life – coins, metal pipes, mirrors, glass, lights, and bicycles – that she then distorts to create sensory illusions. The results, sometimes slouching or stretching, can appear anthropomorphic. Alicja Kwade works in a large building – formerly a film studio- where we visited her last month.

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

DB: Art critics often emphasise the fact that your pieces tend to focus on three specific aspects: time, space and reality. This, however, is an oversimplification. Just as if we tried to place your work in a precisely specified spot on the map. How would you describe the place where your art belongs? What is the place you are in? Are you here and now? Do you prefer to stay in the past or dive into the future?

AK: The critics who write about my work often need to describe it in a certain way, so that everybody understands their message, which is why they use simple concepts and ideas. I am very critical of such an approach and cannot accept these simplistic analyses, especially when someone tends to emphasise the connection between myself or the topics of my works with "Alice in Wonderland". The attempts to make such a comparison usually mark the end of our conversation. This may seem funny for the outsiders, but is not for me. Sometimes we can also read that I am interested in physics or science in general. This is the message critics try to put forward, but I am not able to make such a clear statement myself.

My interests focus on all the "paths" which lead us towards the question (or have this question as their starting point) of why the world is just the way it is. This is the oldest question in philosophy: why does the world exist, why is the Earth turning around, what are atoms... Why do we call a table a table if it usually is a piece of wood? Do we really exist the way we see ourselves or do we only think that we exist, but, in fact, our existence is mere illusion? Is the reality, which we believe to be experiencing, objective or subjective? Or, perhaps, we are under an illusion? These are the questions that I work on. However, I am not totally preoccupied with such "big" ideas. I also try to analyse more minor aspects, such as why this reality is as it is, and why something costs as much as it does and not more, or less. Who is creating the reality and how do we contribute to this process, namely how do we change the reality ourselves by means of our everyday activities and decisions? I think about these things all the time. Who is the "me"? Am "I" the same person today as "I" was ten days ago?

DB: So, are you "here" or already "there" and what does "there" mean for you?

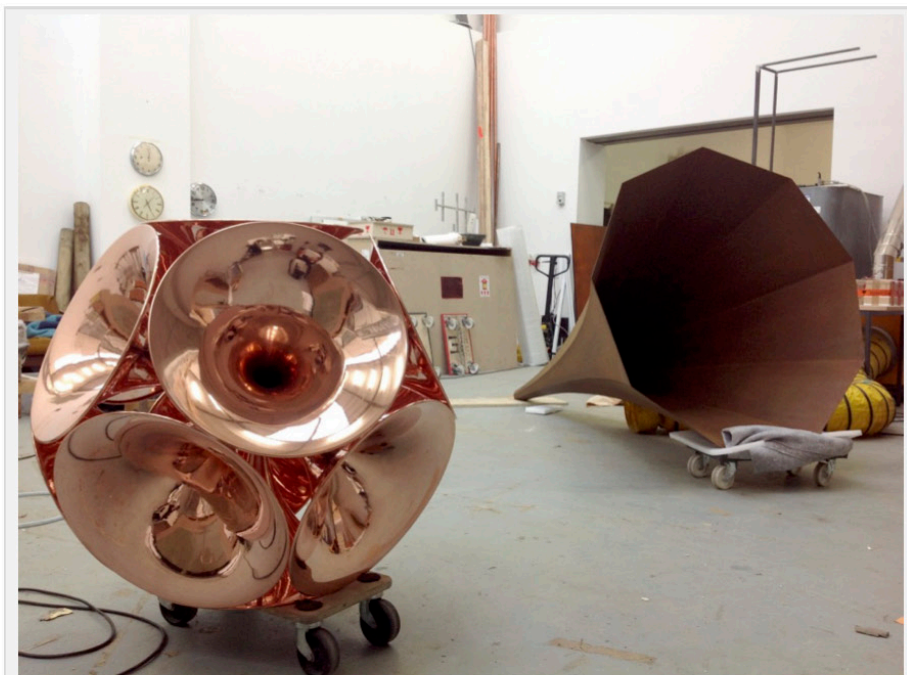
AK: This is exactly why it is difficult for me to describe where I am precisely – whether it is the past or rather the present reality. This is actually very interesting for me. Let us go a little bit further – what is in between these two time zones? Is it possible to describe it and how can we do it? Where is the end and the beginning... People created the system, which includes common notions and ways to convey ideas. By this, I mean all the rules, divisions and measurements. This system is, however, something, which was imposed upon us by another person who was imperfect, fallible and mortal. We can say it is conventional in a way. But what is the true reality? This is precisely the sphere, which fascinates me.

Alicja Kwade, photo. Fabrice Seixas, courtesy Alicja Kwade and KÖNIG GALERIE

DB: The system which we are now discussing and which you try to reinterpret in your works is not exclusively about measurements, geographical locations and time zones, but also about our commonly known spatial dimensions and the way they are related to objects around us, against which we try to define ourselves. Is that accurate?

AK: Yes, it is about dimensions through which we define such notions as reality and about the way we use them and invent them. The purpose of creating such dimensions is to make it possible for people to specify their position against the outside world and, thereby, define themselves. On the other hand, it is crucial to remember how easy it is to overturn and transform the existing systems, how relative they sometimes turn out to be, and how different is the way that people from various places or living in different periods use them. Out of all dimensions, time is the one, which is influenced by emotions to the greatest extent. Inventing and using dimensions is supposed to enable people to define themselves (describe their own physicality) and facilitate their common functioning and living in a group. These are really abstract spheres, which captivate our imagination and give us an opportunity to “devise” these intangible concepts or methods, which make our everyday life much easier. In the past, someone defined a minute as a minute and a second as a second, but this could as well have been changed and defined in another way (as can also happen in the future).

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

Alicja Kwade | 'Der Tag ohne Gestern I - III', 2014-2015 Parcours in Basel 2015

© Art Basel

DB: In 2015, **Boros Collection** exhibited your work about the universe and sounds. Sound is another means, which allows you to create sculptures in space.

AK: Sound is the medium through which we can stir emotions in the easiest way. When we hear the clock ticking, we immediately know and feel that something is passing and a certain thing is measuring something. I also want to present sounds, which exist around us but which we cannot hear. These sounds are outside of our presence – our body is not able to perceive them. Such was, for example, the case with my work exhibited by Boros. The sounds which I present and make people aware of, have always existed in that building and are still around us. My task is merely to arrange space in which, until the present moment, this specific aspect has not been brought to light..

In general, in my works I try to present sound which has actually already been in that given venue, and constitutes an integral part of them, but has remained indiscernible so far. Sound is nothing alien or external to my works. This shows how narrow the part of reality which we are able to perceive and experience is.

Alicja Kwade, Boros Collection, Berlin, photo Contemporary Lynx

Alicja Kwade, Boros Collection, Berlin, photo Contemporary Lynx

DB: And we have a really limited number of instruments to guide our perception...

AK: We do indeed and this is why we are constantly developing, looking for methods to learn something more about ourselves. Nevertheless, there are physical obstacles...

This is how we came back to the question we discussed at the beginning of our conversation, namely my willingness to integrate the "eternal" issues with the aspects experienced by every person.

Scientists claim that everything originated in the universe at the moment of the Big Bang. This theory was formulated as a result of continuous research and its subsequent conclusions. Yet, there is nobody who has seen it with his or her own eyes. This theory and model, which describes the creation and evolution of the world, are currently assumed the most likely scenario. But, the most likely does not mean that what happened was exactly the way scientists describe...

My interests focus on the way we use this abstraction in real life. I look at how we "devise" time, dimensions, but also what is the basis of our assumptions on how it could have been. Since we do not know any form outside of our universe, these are all presuppositions based on hypotheses. In fact, the very idea of defining the universe as a form is abstract.

DB: For thousands of years people have been trying to understand the unknown and become accustomed to it, which is why they try to measure it by means known to humans and use well-known notions to describe it. On the one hand, this reflects our desire to shorten the distance, on the other hand, it is a proof of our effort to familiarize ourselves with things we are horrified and overwhelmed by (the function similar to ancient mythology).

AK: Because we are mere dust, or animals with limited abilities. Our abilities are our limit. We have to accept this fact. Here is where, for example, religion comes into our lives, because it allows us to explain the unknown and unfamiliar. There is also philosophy and physics, which, by taking small steps, try to investigate the unknown reality. There is a single goal of all these disciplines, namely to explain why the world looks just as it does and not in any different way.

DB: And what about art? What is its role?

AK: Art asks questions which it is supposed to answer itself. It is a kind of philosophy, reduced to its physical aspects. However, it not always is so. Art is a question and an attempt to answer it. Art is not always understandable and not always succeeds in giving answers or even suggesting them. In fact, it is sometimes nothing more than an object. Certain spot along the way. Art is something in between philosophy and psychology, since it is related to human emotions, which I have already mentioned.

DB: At which point do you feel your work is finished? Or perhaps it is a continuous process?

AK: I perceive my work as a constant development process. Obviously, sometimes I treat a series of works as a finished one, which means that I reached a point from which I am not able to continue creating works in a certain convention, or that I managed to achieve the effect I strived for, so this is the end. Usually, however, one work is a starting point for another one. One work gives rise to another one, since I am learning while creating. Thanks to this, I hope, each time I manage to formulate the questions, which bother me, in a better way. Everything revolves around a certain axis. This is a pleasant surprise for me. About ten years ago, I used to create my works instinctively, going from one work to another. But now, when I present objects from different periods during a single exhibition, I notice that it all makes sense, since the works are all mutually connected.

DB: You create objects and spatial installations. Most of your early works consisted of isolated objects, which independently expressed the intended message. However, for some time now your works have been going beyond objects and have engaged the audience. What is the role of the audience in your creative process and has your attitude towards the audience and their involvement changed as well?

AK: Indeed, my attitude changes as much as my creative abilities. I always try to think about my audience and possible different ways in which they perceive the picture or installation, as well as how they influence it as a whole. What I strive for is that my exhibitions tell certain stories. I try to reduce the number of isolated objects. Objects are supposed to influence a person and lead him or her through subsequent scenes, which merge into a story or deliberations I want to present to him. I understand that someone looking around the exhibition is going to remember only certain elements and forget about the other ones. This is exactly what I try to use – people's limited perception. As I work on new installations and prepare new exhibitions, the key factor for me is my awareness that only certain pictures will remain imprinted on our memory – some of these

pictures function as déjà vu, and come back to us later. I wonder how my audience feels while confronted with this phenomenon, what they can notice and what they are unable to see. I also think about what they are going to take for themselves: what picture and emotions. I would like to create an atmosphere, which is unreal for my audience – or rather, one that belongs to a different world, the one that people enter through my exhibition.

DB: Which is why you present things, which your audience is unable to notice in normal conditions, without your “intervention”, just as you did at Boros gallery...

AK: This is true. In my creative activities, I try to use déjà vu phenomenon more and more often. I separate my works. For example, when certain work consist of two objects, I places these two objects in separate rooms. One can understand or create the whole picture only after seeing the entire exhibition and combining all the necessary pieces, applying more or less holistic approach.

Die gesamtheit aller Orte, 2012. Courtesy Alicja Kwade and KÖNIG GALERIE. Photo: Roman März

DB: A motive/sensation of déjà vu, coming back, memory is present in many of your works. The example which comes to my mind are centralizing installations (like for example 'Die Gesamtheit aller Orte'), where everything is “spinning around” and as we change our position against the installation, we see more and more elements which appear similar. We do not know where everything starts and finishes. Your clocks turn, their hands move, but is it all happening in the reverse direction? The starting point and the finish faded away because the time reversed, but subsequently feels the same.

AK: It is so, indeed. For example, it is difficult to remember a form after being exposed to it for less than 30 seconds, unless this form is a red square... I try to make use of the weaknesses and limitations of our senses.

DB: Let us now talk about the loop... At your first individual exhibition in Poland, which is presented at **Trafostacja Sztuki** in Szczecin, you decided to show your earlier videos. This means that looping is not only about your works, the narration of your exhibitions, but it also directly affects your life.

AK: At my Szczecin exhibition, I am showing a huge installation, which I presented in Berlin in 2013. This installation creates a different impression in every room where it is presented. It is one of my most prominent works, which was widely reviewed. The space I work in and the possibilities it offers are very often closely related to the way I work and the end results. This is exactly how I came up with the idea to present my very early videos in the space I had available in Szczecin, which consisted of small, cosy rooms. These videos were created really early in my career, so their quality is not very high. Nonetheless, even I was curious to see how they will look in small rooms, instead of huge auditoriums. It was even more interesting, since these videos are drafts, which evolved into a great number of works and this whole process brought me to the present moment. Despite a youthful attitude, which prevails in those videos, many issues I am now presenting in my works were also tackled there. I have not realised this fact earlier. I think that five years ago I would not have been so willing to show these early works to the public.

Alicja Kwade's Studio, Kaiser Idell lamp, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

Alicja Kwade, Boros Collection, Berlin, photo Contemporary Lynx

DB: Drawing inspiration from the past, which earlier in our conversation you have described as treating the early works as a basis for creating the new ones or as a thought which is omnipresent and links various stages of your artistic activity, is, in my opinion, visible in yet another way. You create your works from found objects, which have their own history. You act a bit like a collector of artefacts and the past. I read that you look for such items at

antique fairs or on eBay. Is the history of these objects important for you or do you treat them as mere form?

AK: I would not want to generalise, but people living in our times, in a place where they share a common culture, for example in Central Europe, understand and recognise the same set of symbols. The objects I use are commonly recognised, their symbolic meaning or history, as well as all nuances are also easily understood in our culture. Therefore, I can expect that they evoke certain reactions or emotions. I often use Kaiser Idell lamps, which were popular in the 1930s. These lamps feature in every movie from this period, while from 1935 to 1939 they were used in the majority of German offices. Their history is really specific – it is linked with the history of art, as well as the events, which took place in Europe during these years. What is more, the lamps mean light. This model is one of the most widely recognised Bauhaus lamps. When I select these objects, I do not try to undermine the multiple factors, which give them their meanings. In fact, I try to combine this variety of meanings. The time when something was created is really important. For example, in case of certain things you know immediately that they were produced in the 20s or 50s. Thus, when I take over these objects, I simultaneously take over the history of that period, of which they are a part.

DB: This is a really interesting combination and the next point along this chain of connections, memory loops, meanings and characteristics. I also heard that the place we are currently in, namely your studio, hosted film studios where Marlene Dietrich movies were shot.

AK: This was in the early 20s. These were the headquarters of UFO FilmStudios. “The Blue Angel” was shot here. In this studio, there was a dressing room and a cashier’s office, where artist were paid their daily salaries.

With these objects, I always strive to find possibly the simplest form. I look for the form strictly connected with the function. Therefore, I use clocks and lamps with very simple shapes. I try to reduce the significance of their appearance and emphasize their intended use.

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

DB: So you strive for minimalism of the form and content.

AK: Exactly.

DB: I would say, your works are slightly post-minimalist, at least in formal terms.

AK: Of course, we can say that I use the language of minimalism, but the focus of minimalism was on form rather than on history. I try to reduce form to the minimum, so that the focus is on

content.

DB: What is your work like? Do you prepare drafts at the very beginning and already know the final result of your work when you start the creative process? Or maybe your works evolve during this process?

AK: The process is different every time, but the changes I introduce at a later stage are usually minor, due to practical issues. If works are really big and complicated, at the first stage of the process every element must be described in detail. Only after that, this element can be produced. Everything is measured with millimetre accuracy. I make bigger and bigger models, sometimes even on a 1:1 scale. When the design goes into the production phase, it is already too late to change anything. This is really difficult. You can prepare many designs and drafts, but the exact final result is sometimes difficult to predict. When it comes to smaller works, which I can create in my studio, they obviously change as the creative process goes on. I can modify these works and I face fewer limitations.

DB: So for you the idea is more important than form.

AK: Absolutely. Before I make my plans a reality, I read a lot and gather new information. When I draft something, I already know what it will look like and what material it will be made of – I have never changed such decisions at a later stage. Of course, certain details need to be changed when you have the physical form, but apart from minor details, my works are fully defined at the draft stage. When I make a sculpture of copper, I select this material not only for aesthetic reasons, but also because of its properties, e.g. electrical conductivity, oxidation, the whole symbolism...

DB: Where do you look for inspiration?

AK: I read a lot, but I do not finish books. When I browse through books and read I get fascinated with certain ideas and start my own research. I also use my own analyses and images I create on the basis of what I read. Then I sit down and start drawing, looking for the proper form. Sometimes it is a very long process before I am able to draw the appropriate form. Once it took me two years.

DB: I heard that the objects that you find stay in your studio for several years before you use them.

AK: It is often a long process before these elements and ideas are properly combined. In one of my series, I focus on the lines dividing time zones. These works are about the history and idea of such division, about how this division was created and its authoritarianism. I did not know how to present these topics for a really long time. I tried out various methods. It took a long time to make a final decision.

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

DB: So we came back to the question of limits and defined dimensions, which were imposed on us. Some time ago, you said that, according to some theory, there are 11 space-time dimensions, which exist simultaneously.

AK: Indeed, this is an opinion of some researchers. This idea is interesting for me. This theory is necessary so that the string theory could be deemed coherent. The latter is the theory, which explains how everything works. The idea is attractive for me as a person. In fact, what do the words "me" and "you" mean? Every single decision, which I make today, will lead me in a different

direction than it could have developed. Who knows, maybe this decision develops somewhere else at the same time... At any moment, we are in the middle of all the possibilities of our life. We are always multipliers of our beings. Different decisions lead us onto different paths, but this multiway development potential exists in every moment of our lives.

Who determines that there are only three dimensions? We do not know other dimensions of our existence or we have not been able to get familiar with them yet. But maybe we develop in these eleven dimensions simultaneously?

DB: I remember one of your works – the mirror with a copper arrow attached, which started concentric waves at the place it touched the mirror, thus creating an impression that we were looking at the entrance into another dimension...

AK: This is a moment of collision. A mirror is a symbolic object, which defines reality or unreality, reflects, creates pictures and worlds inside. In this sense, it is a very active artefact. On the other hand, it is also passive – it merely casts light.

DB: Art is about similar things: sometimes it connects opposite realities, creates them, and sometimes it just reflects our reality; it is active and passive at the same time...

Thank you for the interview.

interviewed by Dobromila Blaszczyk

translated by Joanna Pietrak

edited by Lynx Team

Alicja Kwade's Studio, Berlin 2015, photo Contemporary Lynx

Alicja Kwade, Boros Collection, Berlin, photo Contemporary Lynx

[Return to the homepage](#)

Ein Besuch im Atelier von **Alicja Kwade**, in dem die Künstlerin
abstrakte Prinzipien destilliert und verbildlicht

AROUND THE

CLOCK

Elvia Wilk

Alicja Kwade's drama of elemental forces

All images courtesy the artist & Johann König, Berlin
1 photograph: © Roman März, Berlin

1
Der Tag ohne Gestern (detail), 2014
Corten steel, alarm clock
1,5 × 3 × 1,5 m

ALICJA KWADE

1998 schlug das Unternehmen Swatch ein neues System zur Zeitmessung vor. Die „Swatch Internet Time“, auch „beat time“ genannt (nach der parallel lancierten Produktlinie der „Beat“-Uhren), sollte Zeit-zonen obsolet machen, indem sie den Tag in 1.000 Beats unterteilte. Wenn Kommunikation in naher Zukunft komplett online ablaufen würde, bräuchten wir, so das Kalkül, ohnehin bald ein dezimales Zeitsystem als neuen Standard anstelle des alten, auf der Vermessung von planetaren Zyklen und Gravitationskräften beruhenden Systems.

Bei aller Hybris, die Konzernen von solcher Größe gemeinhin eigen ist – waren es nicht die großen Reeder, die als erste die standardisierten Zeit-zonen durchgesetzt hatten? –, erscheint „beat time“ gar nicht mal als üble Idee. Ich habe schon mehr als einmal eine Skype-Konferenz verpasst, weil

ich die Eastern Standard Time falsch berechnet hatte. Warum planen wir nicht alle unser Leben nach Beats? Vielleicht aus demselben Grund, aus dem wir nicht alle Esperanto sprechen: weil eine gemeinsame Sprache bis zu einem gewissen Grad auch eine gemeinsame Kultur voraussetzt. Vielleicht aber auch, weil der menschliche Geist nicht wirklich mit der Vorstellung zurechtkommt, dass Zeit ein Konstrukt ist, das wir nach Belieben ändern können. Mit anderen Worten: Die Zeit gehört zum Teil noch auf die „natürliche“ – vermeintlich zeitlose – Seite der Dichotomie zwischen Natur und Kultur.

Der Wunsch, die Beziehung zwischen Natur und artifizialen Konstrukten wie der Zeit zu destabilisieren, ist etwas, das auch Alicja Kwade bei ihrer langjährigen Beschäftigung mit Gegenständen der Zeitmessung

In 1998 the Swatch corporation launched a new system for measuring time. Swatch Internet Time, also known as 'beat time' (after the Beat line of watches it announced simultaneously), was intended to abolish time zones by dividing the day into 1000 'beats'. In the near future, the logic went, when all communication would occur online, we would need a new, standardized decimal time system rather than the old one based on primal measurements like planetary cycles and gravitational forces.

Corporate hubris notwithstanding – weren't shipping magnates the first to establish standardized time zones in the first place? – 'beat time' was not, on the surface, a terrible idea; I've missed more than one Skype meeting after calculating EST incorrectly. So why aren't we all scheduling our lives via beats? Maybe it's the same reason we aren't all speaking Esperanto: because common language depends to some extent on common culture. But maybe it's also because the human brain can't completely accept the notion that time is a construct we can amend at will. In other words, time still adheres partly to the 'natural' – the supposedly timeless – side of the nature/culture divide.

The desire to destabilize the relationship between nature and artificial constructs like time is what drives Alicja Kwade's long-standing fascination with the basic object of the timekeeper. 'The clock is the most normal but the most abstract thing', the Polish-born artist told me when we met in her studio, a high-ceilinged series of rooms in a former film production house in Berlin-Weissensee. A group of works had just been shipped off to an art fair, and so the main room was surprisingly empty – save for a few curious items like a giant abacus she had recently bought on eBay. She went on: 'The clock is the strongest symbol for how we try to order something that we call reality, for how we try to divide it in slices and describe it.'

Kwade's toying with clock-time takes myriad forms. Her *Dimension +1--9* and *Dimension -1--9* (2012) are two clocks hung facing each other, one ticking slightly faster and one slightly slower than a standard second, stretching time further and further apart between them. And *Gegen den Lauf* (*Counter Rotation*, 2012–2014) is a standard-looking wall clock that rotates counterclockwise once every second, effectively negating the movement of its second hand. Versions of this against-the-clock have been shown in diverse exhibitions – Kammel Menour, 2013; Museum Haus Esters, 2013–14; Galleri Nicolai Wagner, 2014 – but in fall 2015 it will have its greatest chance of influencing (or at least perplexing) audience perception. Commissioned by Public Art Fund, a towering version of the clock will top a streetlamp-like post at Freedman Plaza in Manhattan, camouflaging itself as public infrastructure.

Thus far, smart watches haven't appeared in Kwade's repertoire: she is decidedly unconcerned with tech fads. 'For me there's no difference between the first humans staring in wonder at the stars, and us using computers to examine the same.' She went so far as to call herself old fashioned, but as I poked around in her studio, talking with her about pendulums and degrees

*Der menschliche Geist kommt nicht
mit der Vorstellung zurecht,
dass Zeit ein beliebig änderbares Konstrukt ist.*

2

ALICJA KWADE

umtreibt. „Eine Uhr ist der normalste und zugleich ein extrem abstrakter Gegenstand“, erläutert Kwade mir, als ich sie in ihrem Atelier in Berlin-Weißensee besuche, hintereinander abfolgende, hohe Räume in einem ehemaligen Filmstudiogebäude. Eine Gruppe von Werken ist gerade zu einer Kunstmesse versandt worden, und so ist der Haupttraum überraschend leer – abgesehen von einigen sonderbaren Gegenständen wie einem riesigen Abakus, den sie gerade auf eBay erstanden hat. „Die Uhr ist das stärkste Symbol für unser Bemühen, das zu ordnen, was wir die Wirklichkeit nennen“, fährt sie fort, „und wie wir versuchen, sie in Scheiben zu schneiden und zu beschreiben.“

Kwades Spiel mit der Uhrzeit nimmt unzählige Formen an. Bei *Dimension +1-+9* und *Dimension -1--9* (2012) handelt es sich um zwei sich gegenüberhängende Uhren, wobei die eine geringfügig langsamer und die andere geringfügig schneller tickt als der Takt der Standardsekunde, sodass die beiden immer weiter auseinanderklaffen. *Gegen den Lauf* (2012–14) ist eine ganz normal aussehende Wanduhr, die sich jede Sekunde ein Stück gegen den Uhrzeigersinn dreht, was die Bewegung des Sekundenzeigers kompensiert, der damit scheinbar immer auf der Zwölf-Uhr-Position verharrt, während sich die Ziffer zwölf dreht. Verschiedene Versionen dieser gegenläufigen Uhr waren in mehreren Ausstellungen zu sehen – Galerie Kamel Mennour, 2013, Museum Haus Esters, 2013–14, Galleri Nicolai Wallner, 2014. Jetzt im Herbst 2015 wird sie im Auftrag des Public Art Fund als turmhohe Version auf einer Art Laternenpfahl an der Freedman-Plaza in Manhattan installiert werden, getarnt als Teil der normalen Stadtmöblierung.

Smart Watches sind in Kwades Repertoire bislang noch nicht aufgetaucht; technische Modeerscheinungen interessieren sie offenkundig nicht wirklich. „Für mich macht es keinen Unterschied, ob die Menschen früher die Sterne anstarrten und sich wunderten, was zum Teufel es damit auf

3

2
Dienstag, 13. Mai 2014,
17.17.00 Uhr, 2014
Aluminium, zink, lead,
copper, nickel, tin, silver, gold
and porcelain
14 × 187 × 115 cm

3
Truster 2, 2013
Six Kaiser Idell lamps
Dimensions variable

4
KOHLE (I T REKORD), 2010
Bronze, gold leaf
100 × 90 × 120 cm
Installation view
Kunsthalle Nürnberg, 2012

and time zones, I started to wonder whether we aren't all stuck in the past – the deep past – more than we like to think.

Leaning on one wall were a pair of bronze sculptures: long, thin rods about a metre tall with jagged peaks in the middle (*Alle Zeit der Welt*, 2015). Kwade explained that the lines represent the divisions between time zones running through South America. Originally they were drawn straight, but as country borders and trade agreements changed over time the lines became irregular where they run over major land masses – remaining straight near the North Pole and South Pole because no one owns those territories.

A large sculpture resembling a flared phonograph horn lay on the floor nearby. Made of Corten steel, a trio of these sculptures had just been installed in the cloister of Basel's cathedral as part of Art Basel's Parcours 2015, each horn's funnel fitted with a tiny ticking clock (*Der Tag ohne Gestern I-III*, 2014/15). The funnel shape mimics the results to attempt to represent the structure of the universe (with so-called 'horn topologies' and the mathematical 'Picard horn'). 'These are all the things you take for granted,' Kwade said. 'They've been created, designed, they didn't happen by themselves ... You can't feel a border of a time zone, but when you see it you immediately realise that it's a completely faked thing.'

Kwade's recent installation in the rotunda of the Schirn Kunsthalle in Frankfurt harnesses gravity and centrifugal force to create something of a giant meta-clock. For *Die bewegte Leere des Moments* ('The Void of the Moment in Motion', 2015), she affixed a spinning carousel to the top of the glass dome in the museum's entry hall with two delicate chains extending from it. Attached to the end of one chain is a chromed clock 50 centimeters in diameter; the other end is wrapped around a stone of comparable mass. The two objects rotate continuously around the central axis, almost skimming the mirrored glass enclosure but never quite touching their own reflections. The amplified ticking of the clock resounds throughout the atrium.

A drama of elemental forces – what could be more theatrical, more thrilling, than the opera of the planets, the unfathomable black hole, or the speed of light? – was likewise fully exploited in her key 2013 exhibition *Nach Osten* (*Facing East*), the first work to inaugurate Johann König's restored Brutalist St. Agnes Church in Berlin-Kreuzberg. A light bulb and a small microphone affixed to a 14.5-m wire extending to the ceiling

4

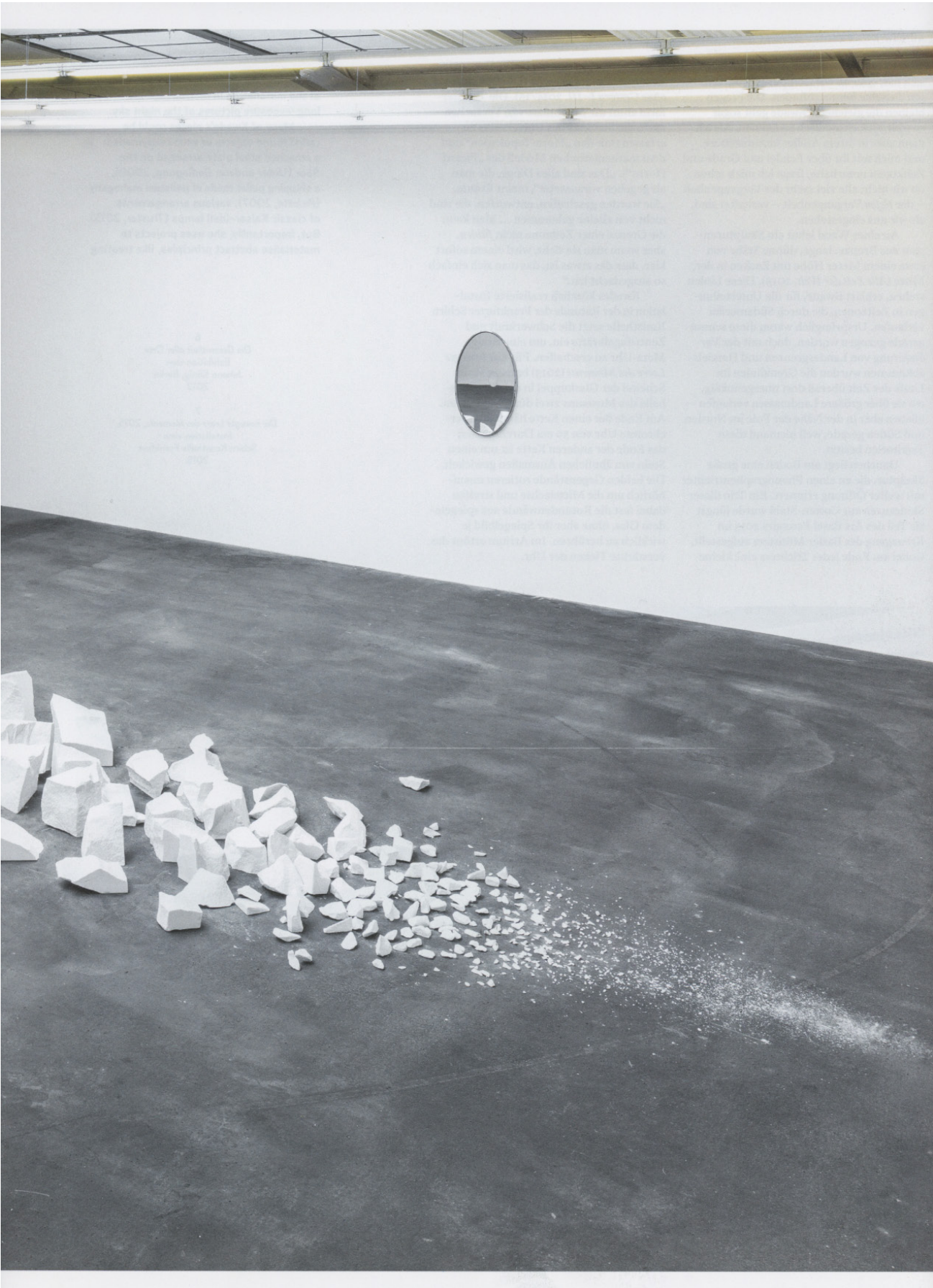
2-3 photographs: © Roman März, Berlin
4 photograph: © Annette Krudrich, Berlin

5
Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde
Exhibition view
Johann König, Berlin
2015

Photograph © Roman Akhmedov

frieze

Alicja Kwade, Frieze, Septembre / September, 2015

ALICJA KWADE

sich hat, oder ob wir Computer benutzen, um dasselbe herauszufinden. Die Fragen bleiben die gleichen.“ Kwade geht sogar so weit, sich altmodisch zu nennen. Als ich dann aber in ihrem Atelier herumstöbere und mich mit ihr über Pendel und Grade und Zeitzonen unterhalte, frage ich mich schon, ob wir nicht alle viel mehr der Vergangenheit – der tiefen Vergangenheit – verhaftet sind, als wir uns eingestehen.

An einer Wand lehnt ein Skulpturenpaar aus Bronze: lange, dünne Stäbe von etwa einem Meter Höhe mit Zacken in der Mitte (*Alle Zeit der Welt*, 2015). Diese Linien stehen, erklärt Kwade, für die Unterteilungen in Zeitzonen, die durch Südamerika verlaufen. Ursprünglich waren diese schnurgerade gezogen worden, doch mit der Veränderung von Landesgrenzen und Handelsabkommen wurden die Grenzlinien im Laufe der Zeit überall dort unregelmäßig, wo sie über größere Landmassen verlaufen – blieben aber in der Nähe der Pole im Norden und Süden gerade, weil niemand diese Territorien besitzt.

Daneben liegt am Boden eine große Skulptur, die an einen Phonographentrichter mit weiter Öffnung erinnert. Ein Trio dieser Skulpturen aus Corten-Stahl wurde jüngst als Teil des Art Basel Parcours 2015 im Kreuzgang des Basler Münsters aufgestellt, wobei am Ende jedes Trichters eine kleine

tickende Uhr angebracht war (*Der Tag ohne Gestern I–III*, 2014/15). Die Trichterform ahmt die Ergebnisse von Versuchen nach, die Struktur des Universums zu erfassen (mit den „Horn-Topologien“ und dem mathematischen Modell des „Picard-Horns“). „Das sind alles Dinge, die man als gegeben voraussetzt“, meint Kwade. „Sie wurden geschaffen, entworfen, die sind nicht von alleine gekommen ... Man kann die Grenze einer Zeitzone nicht fühlen, aber wenn man sie sieht, wird einem sofort klar, dass das etwas ist, das man sich einfach so ausgedacht hat.“

Kwades kürzlich realisierte Installation in der Rotunde der Frankfurter Schirn Kunsthalle setzt die Schwerkraft und Zentrifugalkräfte ein, um eine riesige Meta-Uhr zu erschaffen. Für *Die bewegte Leere des Moments* (2015) brachte sie im Scheitel der Glaskuppel in der Eingangshalle des Museums zwei dünne Ketten an. Am Ende der einen Kette hängt eine verchromte Uhr von 50 cm Durchmesser; das Ende der anderen Kette ist um einen Stein von ähnlichen Ausmaßen gewickelt. Die beiden Gegenstände rotieren unaufhörlich um die Mittelachse und streifen dabei fast die Rotundenwände aus spiegelndem Glas, ohne aber ihr Spiegelbild je wirklich zu berühren. Im Atrium ertönt das verstärkte Ticken der Uhr.

swung in glorious arcs back and forth; images of the installation in motion look like long-exposure pictures of the night sky.

Many of Kwade's pieces could be called found objects or even readymades: a smashed steel plate arranged on the floor (*Unter anderer Bedingung*, 2008), a shipping pallet made of polished mahogany (*Palette*, 2007), various arrangements of classic Kaiser-Idell lamps (*Truster*, 2013). But, importantly, she uses projects to materialise abstract principles, like treating

6
Die Gesamtheit aller Orte
Exhibition view
Johann König, Berlin
2012

7
Die bewegte Leere des Moments, 2015
Installation view
Schirn Kunsthalle Frankfurt
2015

6

6 photograph: © Roman März, Berlin
7 photograph: © Norbert Maggler, Frankfurt am Main

ALICJA KWADE

7

Ein Drama der Elementarkräfte – was könnte theatralischer, was aufregender sein als die Oper der Planeten, das unergründliche Schwarze Loch, die Lichtgeschwindigkeit? – wurde in ähnlicher Weise in Kwades Ausstellung *Nach Osten* (2013) inszeniert; ein Werk, mit dem Johann König in Kreuzberg seine Galerie in der betonbrutalistischen ehemaligen Kirche St. Agnes eröffnete. Eine Glühbirne und ein kleines Mikrofon waren an einem 14,5 m langen Draht befestigt, der von der Decke hing und in großartigen Kurven hin und her pendelte. Fotos der Installation in Bewegung wirken wie dauerbelichtete Aufnahmen eines Nachthimmels.

Viele von Kwades Werken könnte man als Objets trouvés oder sogar als Readymades bezeichnen: eine auf dem Boden liegende zertrümmerte Stahlplatte (*Unter anderen Bedingungen*, 2008), eine Transportpalette aus poliertem Mahagoni (*Palette*, 2007), verschiedene Arrangements mit Lampen von Kaiser Idell (*Truster*, u. a. 2013). Wichtig ist aber, dass Kwade auch Projekte, die höchst abstrakte Prinzipien wie Zeit-zonen verbildlichen, im Sinne von Objets trouvés versteht: „Für mich bleibt der gefundene Gegenstand nicht der Vorstellung eines Objet trouvé verhaftet; es kann sich auch um eine vorgefundene Struktur, ein philosophisches Konzept, eine physische Wahrheit handeln – es bleibt der gleiche Ansatz.“

Diese ontologische Beschreibung der „Dinghaftigkeit“ kommt den Definitionen sehr nahe, die von eher objektorientierten Philosophen jüngst vorgeschlagen wurden, am klarsten vielleicht von Graham Harman. Harman legt seiner Theorie des Objekts die Beobachtung zugrunde, dass „jede Relation als Substanz betrachtet werden muss“.¹ Oder wie Kwade es ausdrückt: „Alles hat einen Körper, nur nicht unbedingt einen physischen.“

time zones as found objects: 'For me the found object is not stuck on this *objet trouvé* idea; it can also be a found structure, philosophical concept, or physical truth – it's the same approach.'

This ontological description of 'thingness' is strikingly close to the definitions recently proposed by contemporary philosophers of the object-oriented school, perhaps most clearly articulated by Graham Harman. Harman sums up his theory of the object with the observation that 'any relation must count as a substance.'¹ Or in Kwade's words: 'Everything has a body, just not only a physical body.'

And yet, through culture, the art object goes through a mysterious alchemy by which its body is imputed value simply by dint of belonging to the thing-category of 'art'. Perhaps this is why several of Kwade's forms point to the arbitrariness of the way value is assigned to certain materials, and therefore to certain ideas. When she was awarded the Piepenbrock Förderpreis für Skulptur in 2008, for one work at the accompanying Hamburger Bahnhof exhibition *Von Explosion zu Ikonen* (*From Explosion to Icons*) she plated stacks of coal bricks with a thin veneer of 24-carat gold (*Kohle* (*Union 666*), 2008). At a spring 2015 exhibition at the Kunsthalle Mannheim accompanying her receipt of the Hectorpreis 2015 (prizes seem to invite reconsideration of value structures), she piled slabs of precious and industrial metals atop one another, the size of each correlating to the material's market exchange value at one particular moment (*Dienstag, 13. Mai 2014, 17.17.00 Uhr*, 2014). For *abc* – art berlin contemporary in Berlin this coming fall, she plans to make 97 solid gold necklaces with weights corresponding to the amount of gold kept in reserve by 97 nations as a 'security measure' in times of economic crisis.

only pulverised marble dust. For another work she disassembled a lamp and shipped its parts to a company that crushed each part into powder and separated the elements – steel, plastic, glass, etc. – by weight into different jars, which were displayed in a glass case (*Lampe* (*Kaiser Idell rot*), 2015). On a wall nearby hung a 'self portrait' (*Selbstporträt*, 2015), where 22 cylindrical vials containing the 22 elements of the human body were arranged in a row. One element, copper, can be found in both human and lamp.

If the elements making up our existence were ever-so slightly rearranged, these works seem to say, we'd be living in a parallel world. The goal of Kwade's breakdown of objects' ontologies is to provide a split-second glimpse of that possibility. Imagine two lamps of different colours, their half-dome lampshades pressed flush against either side of a mirror, perfectly simulating each other – that's the simple yet effective earlier work *Parallelwelt* (*Parallel World*, 2009). Tricks of light in pieces such as these are visual puns functioning on the level of a joke as much as they are projections on the wall of Plato's cave: the moment of realization – there are two lamps! – mimics a major one: your world is populated, or perhaps entirely composed of, flickering shadows on the wall.

The first exhibition of Kwade's I saw in person was her 2012 *In Circles*, at Johann König. It included a room-sized installation of objects such as a door, a sheet of glass and a bicycle bent slightly into a curve, all arranged in a spiral on the floor (*Gesamtheit aller Orte*, 2012). The feeling of breakdown of Copernican space only lasted a moment, but it was a profound 'there is no spoon' experience, most perplexing in its simplicity. Kwade later told me that the pieces that seem the most straightforward take the longest to devise. How to take a concept and bring

If the elements of our existence were ever so slightly rearranged, these works seem to say, we'd be living in a parallel world.

As she has demonstrated in projects like *Dienstag, 13. Mai 2014, 17.17.00 Uhr*, one way of understanding a material is via its relationships to other objects – for gold, that might be its position on the market, its comparison with other metals, or its connotations of romance or royalty. Another way to grasp the nature of a material is to examine its constituent parts. Thus, in addition to representing concepts as objects, Kwade repeatedly grinds existing things to tiny bits to examine their components. Her spring 2015 exhibition at Johann König, *Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde* ('Something absent whose presence was expected') presented a methodical deconstruction of the object into its elementary particles. In one installation, marble columns were smashed into marble chunks that were smashed into tiny marble bits, all arranged in descending size into the shape of a triangle whose tip was

it to its purest distillation without arriving at the existential crisis of the object, the total void?

The process of reaching this juncture is itself an entirely circular one. For Kwade, this requires a nearly ascetic restraint and rigorous rejection of idiosyncrasy in favor of Platonic forms. 'The more basic and easy to understand something looks, the longer it took me to get there.' This statement itself sounds quite simple, almost self-evident. It's not.

Elvia Wilk is a writer based in Berlin. She is a contributing editor at uncube magazine and at Rhizome.

¹ Graham Harman, *Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things*, (Open Court, 2005), 85.

ALICJA KWADE

8

Nun durchläuft das Kunstobjekt in kultureller Hinsicht einen mysteriösen alchemistischen Prozess, durch den sein Körper alleine dadurch an Wert gewinnt, dass er zur Gegenstandskategorie „Kunst“ gezählt wird. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Formen bei Kwade gelegentlich auf die Willkürlichkeit der Art und Weise verweisen, in der bestimmten Materialien Wert zugeschrieben wird – und damit auch bestimmte Vorstellungen. 2008 erhielt die Künstlerin den Piepenbrock Förderpreis für Skulptur für ein Werk in der Ausstellung *Von Explosionen zu Ikonen* im Hamburger Bahnhof in Berlin: Stapel von Briquets, die sie mit einer 24-Karat-Vergoldung überzogen hatte (*Kohle (Union 666)*, 2008). Im Frühjahr 2015 war in der Kunsthalle Mannheim eine Ausstellung anlässlich der Verleihung des Hectorpreises an Kwade zu sehen (Preisverleihungen scheinen das Überdenken von Wertstrukturen zu befördern), in der sie Tafeln aus Edel- und Industriemetallen übereinander stapelte, wobei die Größen jeweils vom Börsenwert dieser Metalle zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt waren (*Dienstag, 13. Mai 2014, 17.17.00 Uhr*, 2014). Auf der Berliner Kunstmesse ABC will sie in diesem Herbst 97 Halsketten aus massivem Gold zeigen, deren Gewichte jeweils mit den Goldmengen korrespondieren, die 97 Nationen sich als „Sicherheitsmaßnahme“ gegen Wirtschaftskrisen zurückgelegt haben.

Wie destilliert man eine Konzeption bis auf ihren Kern, ohne das Objekt in eine existenzielle Krise zu bringen und die totale Leere zu riskieren?

9

ALICJA KWADE

Ein Weg, ein Material zu verstehen, ist – das zeigen Projekte wie *Dienstag, 13. Mai 2014, 17.17.00 Uhr* – die Beschäftigung mit ihren Beziehungen zu anderen Objekten. Bei Gold kann das sein Marktwert sein, der Vergleich mit anderen Metallen, Anklänge an Romantik oder das Königliche. Ein weiterer Weg, das Wesen eines Materials zu erfassen, besteht darin, seine Bestandteile zu untersuchen. So stehen bei Kwade nicht nur Objekte für begriffliche Konzepte, sie zermahlt auch immer wieder Dinge zu winzigen Stücken, um ihre Komponenten zu untersuchen. Im Frühjahr 2015 präsentierte sie in ihrer Ausstellung *Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde* bei Johann König die systematische Dekonstruktion des Objekts in seine elementaren Partikel. In einer Installation wurden Marmorsäulen zu Marmorclumpen und diese wiederum zu winzigen Marmorstückchen zerschlagen, die dann allesamt nach abnehmender Größe zu einer Figur in Form eines Dreiecks arrangiert wurden, an dessen Spitze sich nur noch pulverisierter Marmorstaub befand. Für ein anderes Werk zerlegte Kwade eine Lampe und schickte die Einzelteile zu einer Firma, die jedes Teil zu Pulver zerrieb und dieses nach Gewicht in einzelne Stoffe – Stahl, Plastik, Glas usw. – separierte und diese dann in Gefäße abfüllte, die anschließend in einer Glasvitrine gezeigt wurden (*Lampe (Kaiser Idell rot)*, 2015). An einer Wand hing unweit ein *Selbstporträt* (2015) aus 22 zylindrischen Glasgefäßen, die in einer Reihe angeordnet waren und die 22 Elemente des menschlichen Körpers enthielten. Eines der Elemente – Kupfer – findet sich sowohl im Körper als auch in der Lampe.

Würden die Elemente, die unsere Existenz ausmachen, hier ein ganz klein wenig umsortiert, dann würden wir – so scheinen diese Arbeiten zu sagen – in einer Parallelwelt leben. Kwades ontologische Aufschlüsselung hat zum Ziel, diese Möglichkeit für den Bruchteil einer Sekunde aufscheinen zu lassen. Man stelle sich zwei Lampen unterschiedlicher Farbe vor, deren gewölbte Lampenschirme flach an beiden Seiten eines Spiegels anliegen und die sich in ihren Spiegelbildern gegenseitig perfekt ergänzen – das ist Kwades schlichte, aber wirkungsvolle Arbeit *Parallelwelt* von 2009. Die optischen Tricks in Stücken wie diesem sind visuelle Gags, die auf der Ebene des Witzes funktionieren. Man kann sie aber ebenso als Projektionen an der Wand von Platons Höhle verstehen: Der kleine Moment der Erkenntnis – das sind ja zwei Lampen! – ahmt eine viel größere Erkenntnis nach: Deine Welt ist voll von flackernden Schatten an der Wand; ja, vielleicht besteht sie ganz daraus.

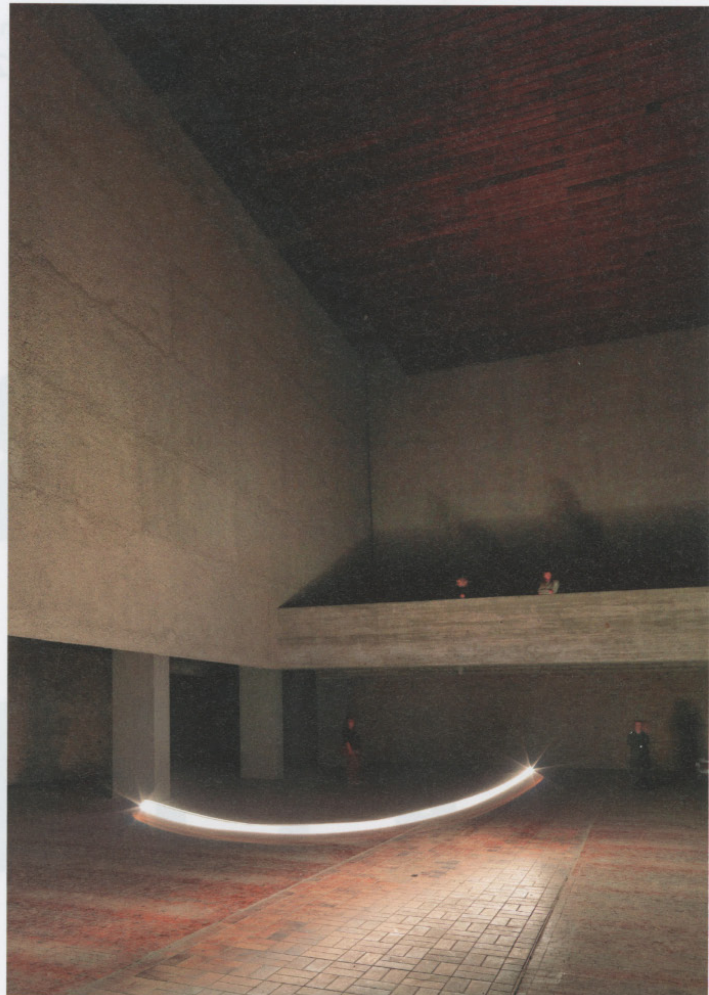
Die erste Ausstellung Kwades, die ich selbst gesehen habe, war 2012 *In Circles* bei Johann König. Dazu gehörte eine raumgroße Installation mit Objekten wie einer Tür, einer Glasscheibe und einem Fahrrad, die alle leicht gebogen und in Form einer Spirale angeordnet waren (*Gesamtheit aller Orte*, 2012). Nur für einen Augenblick hatte man das Gefühl, hier sei der Kopernikanische Raum kollabiert, doch der Eindruck eines „Da ist kein Löffel“ – wie im Film *The Matrix* (1999) – war umso beeindruckender und von verblüffender Schlichtheit. Wie destilliert man eine solche Konzeption

bis auf ihren Kern, ohne dabei das Objekt in eine existenzielle Krise zu bringen und die totale Leere zu riskieren? Der Prozess, der zu diesem heiklen Punkt führt, ist in sich vollständig zirkulär. Für Kwade heißt das, sich einer beinahe asketischen Zurückhaltung zu verpflichten, ebenso einer rigorosen Zurückweisung des Idiosynkratischen zugunsten platonischer Formen. „Je einfacher und leichter zu verstehen etwas scheinbar ist, desto länger hat es mich gebraucht, dorthin zu kommen.“ Ein Satz, der selbst schon ziemlich einfach wirkt, selbsterklärend geradezu. Er ist es aber gerade nicht.

Übersetzt von Michael Müller

Elvia Wilk lebt als Autorin in Berlin. Sie ist Contributing Editor der Zeitschriften uncube und Rhizome.

1 Graham Harman, *Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things*, Open Court, 2005, S. 85

10

8

Selbstporträt (detail), 2015

22 vials containing elements in the human body: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, chlorine, phosphorus, potassium, sulphur, sodium, magnesium, iron, iodine, fluorine, zinc, copper, manganese, selenium, chromium, molybdenum, cobalt, silicon, aluminium
122 x 100 x 5 cm

9

Unter anderer Bedingung, 2008

Silver plate
70 x 55 cm

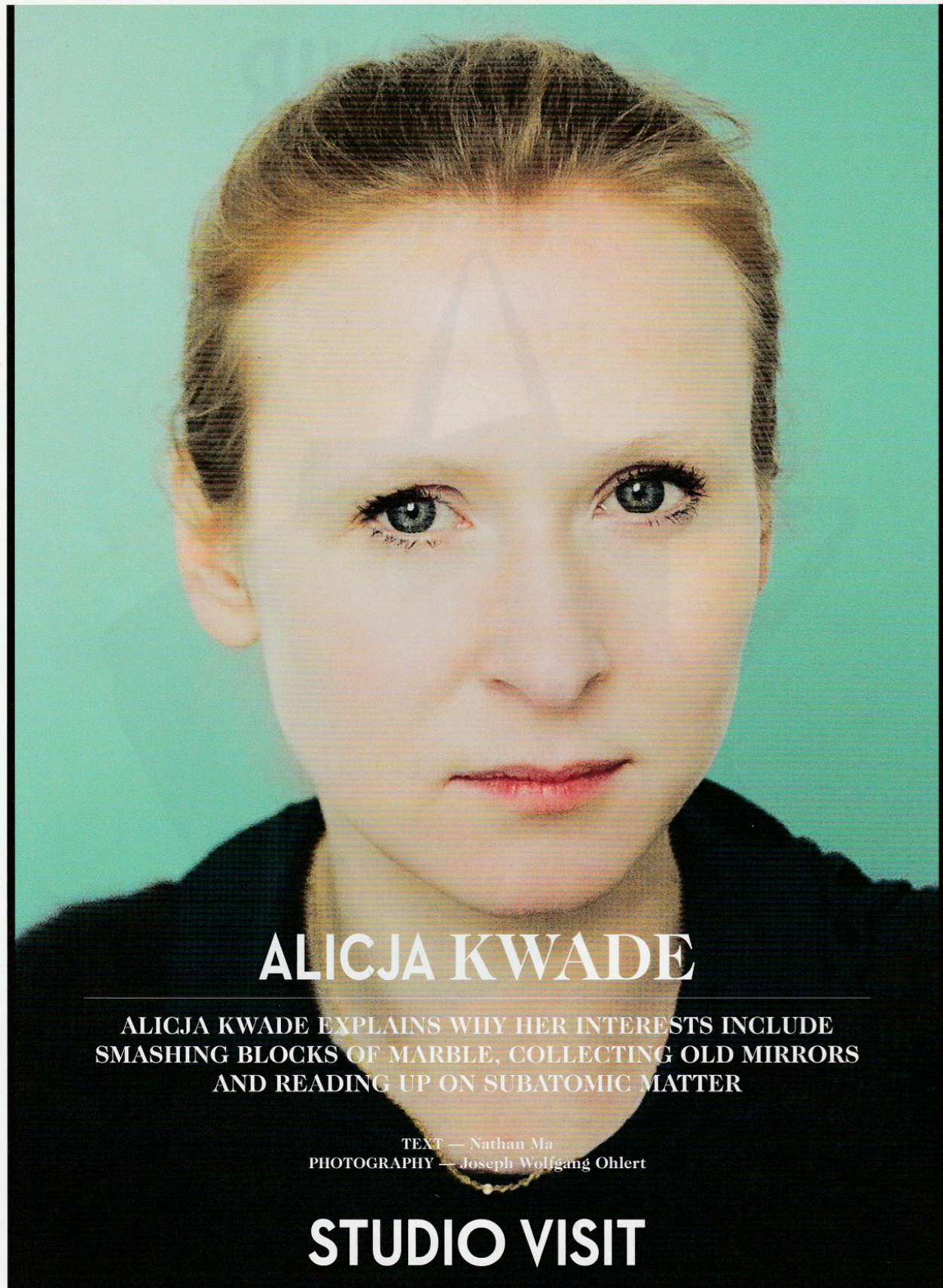
10

Nach Osten, 2011

Speakers, microphone, amplifier, electric motor, pendulum, light bulb
dimensions variable
Installation view
St. Agnes, Berlin
2013

JOURNAL

42

ALICJA KWADE

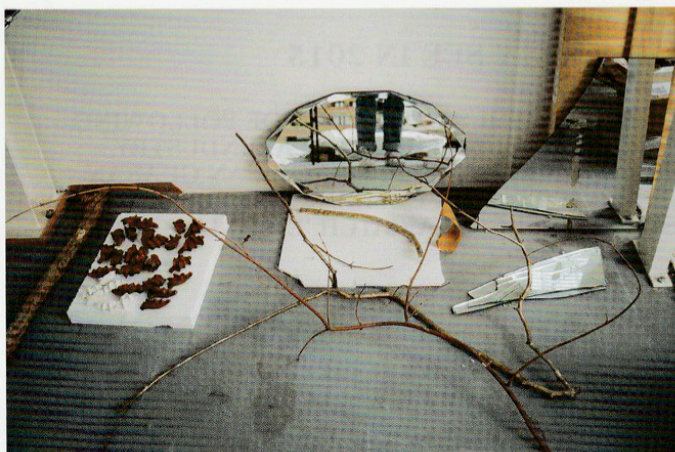
ALICJA KWADE EXPLAINS WHY HER INTERESTS INCLUDE
SMASHING BLOCKS OF MARBLE, COLLECTING OLD MIRRORS
AND READING UP ON SUBATOMIC MATTER

TEXT — Nathan Ma
PHOTOGRAPHY — Joseph Wolfgang Ohlert

STUDIO VISIT

JOURNAL

43

"In Berlin it's quite easy to get comfy," Alicja Kwade says as we enter the cavernous atrium of her studio. "And I think it's a bit dangerous."

Yet, after over a decade in Berlin, Kwade shows no signs of slowing down. The daughter of a gallerist and a professor of cultural studies, at 19 she decided to pursue art when she moved from Hannover to Berlin to attend the acclaimed Universität der Künste. A mainstay in Berlin's scene since her breakthrough exhibition at the Hamburger Bahnhof Museum for Contemporary Art in 2008,

Kwade recently added 303 Gallery in New York to the growing list of institutions backing her ongoing practice, including Berlin's Johann König gallery, kamel mennour in Paris, Kunsthalle Schirn in Frankfurt and the Boros Collection.

With a wide array of power tools and scale-models of her various galleries made from foamcore, Kwade's studio is more of a research lab than a workshop. For example, her most recent solo show "Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde" ("Something

absent, whose presence was expected) featured two-tonne slabs of Greek marble that stood eight-heads high and were later systematically shattered by the gallery's local stonemason, and a set of styrofoam body doubles, layered under cardboard scraps and bubble wrap. Elsewhere, her obsessions also lean toward the intersection of science and philosophy, and she has recently found herself fascinated with subatomic matter.

"It's the empty space in between that interests me the most," she says with a focused, unrelenting

cadence. "It begins in the atom – there's the electron flying around and there's the inner nucleus, but there is always this emptiness. Nobody knows what it is. That's what I'm trying to circle around."

Kwade is unabashed in the scope and scale of her work, and her experimentation is limited only by what she can convince others to do for her: "I'm not a big customer; I'm not ordering two hundred units of the same thing. But it's much easier now as I'm working with eight manufacturers. They know me; they know the special things I care about."

Her massive studio space is ripe with her spoils that are present alongside antique treasures she found while trawling flea markets and the internet. Bent mirrors wait on the floor to be rebuffed after being shipped around the world;

elsewhere, a tall wooden abacus waits in turn to find a way into one of Kwade's projects. Though there's a line of collectors forming for each of her new pieces, there's a longer line of artifacts waiting to be included in her work: posted beside her coffee table is a floodlight that has been stuck in standby for nearly a decade.

Even with three solo shows under her belt already in 2015 – in addition to a major upcoming show in Mannheim – Kwade is noticeably cool and relaxed during SLEEK's visit. Indeed, her rapid-fire speech is matched only by her drive for progress. She laughs decisively: "I'm not a very patient person – I prefer a 'no' to a 'maybe'".

ALICJA KWADE IS ON VIEW AT
THE KUNSTHALLE MANNHEIM,
JULY 2 TO SEPTEMBER 6, 2015
WWW.KUNSTHALLE-
MANNHEIM.DE

4
SLEEK
5

Alicja Kwade

ALICJA

IM WUNDERLAND

Mit VIDEOS und INSTALLATIONEN untersucht ALICJA KWADE die großen Mysterien des Lebens. Auf dem INTERNATIONALEN KUNSTMARKT hat sie sich mit ihrer KOMPROMISSLOSIGKEIT und ihrer Präzision längst einen NAMEN gemacht, nun interessieren sich auch MUSEEN für ihre ARBEIT. Ein ATELIERBESUCH bei einer KÜNSTLERIN, die ganz GENAU weiß, was SIE WILL.

Von Heko Zwirner
Fotos: David Fischer

74

Bombardjacke: Paul Smith

75

00046924-18521

Alicja Kwade

„Die **BEULE** im
AUTO ist wie ein
EHERNIC“

Alicja Kwade sitzt sehr gerade auf einem mintgrünen Vintage-Stuhl und strahlt die Energie und die Unruhe einer Heranwachsenden aus. Hinter ihr steht ein massiver Marine-Suchschießwerfer aus dem Ersten Weltkrieg. „Den habe ich mal in Dänemark gekauft“, sagt sie. „Ich schleppe das Ding nun schon seit acht Jahren mit mir herum. Leider gab es bisher noch keine passende Verwendung dafür.“ Das Kriegsgeschütz überragt die Künstlerin wie ein stählerner Zyklop, der sie beschützt, doch unter der mehr als acht Meter hohen Decke ihres Ateliers sieht der Koloss fast schmächtig aus. Im Februar 2014 hat Kwade die weitläufigen Räumlichkeiten in einem Industriegebiet im Berliner Stadtteil Weißensee bezogen. Kaum ein Jahr später hat sie so viel

Werkzeug und Arbeitsmaterial angehäuft, als hätte sie ihr halbes Leben dort verbracht. Auf dem Gelände hat die Ufa früher Filme gedreht, die Arbeiter*innen diente als Garderobe und Zahlungsstelle. Heute erinnern sie eher an eine Mischung aus Handwerksbetrieb, Architekturbüro und Ausgrabungsstätte. In der Ecke wartet ein Industriebuswagen mit Elektroantrieb darauf, schwere Gegenstände zu befördern, und davon gibt es in Kwades Atelier etliche. „Mit dem Ding muss man vorsichtig sein“, sagt sie und lacht. „Das geht ganz schön ab.“ An der Seitenwand hängen kaputte Uhren, ausrangierte Grammophontrichter liegen auf dem Boden, die beiden Schläuche eines montierten Heißlufters pumpen warme Luft in den Hauptraum. Auf einer freien Fläche stapeln sich großformatige Synopoc-Quadre wie der Nachbau einer ägyptischen Tempelruine – das Modell einer Installation, die sie demnächst in der Galerie von Johann

76

Alicja Kwade

T-Shirt **Ksubi Vintage**
Jeans **Acne Studios**
Schuhe **Acne Studios**
oben **The heavy weight of lively light, 2015**
Mitte **Etwas Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde, 2015**
unten **Schritte zur Nacht, 2015**

77

600046984-12521

Alicja Kwade

König zeigen wird. „Bei der fertigen Arbeit werden die Quader aus Marmor sein“, erklärt Kwade. „Da kann man dann natürlich nicht mehr viel herumdröseln.“ Schon jetzt muss sie deshalb punktgenau festlegen, wo alles stehen soll. So chaotisch ihr Atelier wirken mag, so fein und genau sind ihre Arbeiten.

Mit der Präzision einer Schweizer Uhrmachers entwickelt Alicja Kwade Versuchsarrangierungen, die darauf angelegt sind, die großen Mysterien des Daseins zu durchdringen. „Ich bin keine Theologin und keine Philosophin, und ich bin auch keine Wissenschaftlerin“, sagt sie. „Doch ich kann gar nicht anders, als mich mit existenziellen Themen zu beschäftigen, mit Fragen, von denen ich weiß, dass ich sie niemals beantworten kann. Man könnte sagen, schöpfe ich

aus dem Nichtverstehen.“ Alicja Kwade gibt sich ein Glas Mineralwasser ein. Bei auf das sonore Brummen des Handflüßlers ist es sehr still in ihrem Atelier. Nur der Rechner im Nebenraum meldet ab und zu mit einem hellen Signalton, dass eine neue E-Mail eingegangen ist. Am Tag nach unserem Gespräch wird Alicja Kwade in die Schweiz reisen. Das Kunstmuseum St. Gallen hat für die Ausstellung „Warten auf die Gegenwart“ gewähmt, die Arbeiten aus den letzten Jahren versammelt. Zum Abschluss haben die Kuratorinnen ein Interview mit Alicja Kwade. „Ich habe kein Problem damit, dem Publikum auf unterhaltsame Art Hinweise zu geben und einen Zu-

T-Shirt Zoo Karssen Maatje A.P.C., Jeans Levi's
Shirts Marc by Marc Jacobs

gang, zu dem zu ermöglichen, was ich mache.“

Dabei braucht die Ausstellung in St. Gallen gar keine Bedenungsanmeldung. Kwade Kunst spricht eine eigene, klare Sprache. Immer wieder steht die Erfahrung von Zeit und Vergänglichkeit im Mittelpunkt – und das Schwindelgefühl, das mit dieser Erfahrung einhergeht. Eine Videoinstallation zeigt riesige Würfel, die in einer Schleife gefangen sind und in Extremtempo fallen, ohne jemals zu landen. Ein Grammophontrichter verstärkt das unerbittliche Ticken eines Weckers. Ein gewaltiges Pendel mit einer Glühbirne an der Spitze zieht seine Bahnen durch den Raum und hinterlässt flüchtige Spuren aus Licht. Man steht Türen, Platten, Wände und Rohre, die sich um ein unsichtbares Gravitationszentrum krümmen, die Überreste einer in ihre Einzelteile zerlegten und dann pulverisierten Kammlin, oder eine Reihe von Uhrzeigern, die alle in verschiedene Richtungen weisen und fortlaufend Stunden anzeigen. Kwades Kunst ist oft sehr robust und bleibt doch keinen Halt, sie lässt die greifbare Realität der Dinge auf beunruhigende Weise verschwimmen.

Für die Arbeit „Montag, 14. Juli 2014, 12:25:24 Uhr“ hat sie unterschiedlich große Platten aus verschiedenen Metallen aufeinander geschichtet, deren Gewicht genau zu jenem Zeitpunkt im Juli 2014 dem Gegenwert des fünf Gramm schweren Goldgäultchens entsprach, das ganz oben auf dem Stapel liegt. Da die Preise schwanken, gibt es keine stabilen Koordinaten: Mit einem anderen zeitlichen Bezugspunkt hätten die Größenverhältnisse der Installation ganz anders ausgesehen.

Das Kunstmuseum im St. Gallen ist nicht die einzige Institution, die sich derzeit für Kwades Kunst interessiert. Ein Teil der dort gezeigten Arbeiten wird ab Mitte März auch in der Kunsthalle Nürnberg zu sehen sein. Ein maßstabsgerechtes Pappmodell der Ausstellungsräume steht schon in Kwades Atelier, damit sie genau planen kann. Darüber hinaus hat Kwade den Auftrag bekommen, im März die Rotunde der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main mit einer raumgreifenden Installation zu bespielen. Alicja ist in der Gegenwart ange-

Alicja Kwade

kommen und genießt die offizielle Anerkennung. „Es ist oft schwer, den künstlerischen Wert einer Arbeit von ihren marktwirtschaftlichen Qualitäten zu unterscheiden“, sagt sie. „Für mich sind diese Ausstellungen deshalb eine wichtige Bestätigung.“ Ein Museum kann zudem einige handfeste Vorzüge bieten: Oft stehen Budgets für komplexe neue Arbeiten zur Verfügung, die Räumlichkeiten erlauben es, ganze Werkgruppen zusammenhängend zu inszenieren, und das Publikum nimmt sich in der Regel mehr Zeit für einen Künstler als die stark unter Strom stehenden Besucher einer Kunstmesse. „Ich habe mehr Freiheiten und stehe zugleich weniger unter dem Druck, mich permanent neu zu erfinden. Das ist natürlich toll, und es gibt mir auch die Kraft, weiterzumachen.“

Im Grunde hat sie nie daran gezweifelt, dass aus ihr mal eine echte Künstlerin wird. Kwade wurde 1979 in der polnischen Bischofsstadt Katowice geboren. Da die Mutter berufstätig war, wurde sie als Kind oft von Nonnen betreut. „Die katholischen Ritualen haben mich als etwas Geheimnisvolles und Faszinierendes in Erinnerung“, sagt sie. „Heute habe ich allerdings keinerlei Bezug mehr zur Kirche. Religion interessiert mich nur noch als großes Phänomen.“ Als siebentjähriges Mädchen siedelte Kwade mit ihren Eltern nach Hannover über. Schon damals spürte sie die Künstlerin in sich. „Das war merklich, aber irgendwie immer klar. Es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich mich dafür entschieden hätte. Deshalb ist es für mich auch schwer zu verstehen, wenn junge Leute keine Abnung haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Man muss doch das machen, was man liebt.“ Hinzu kam, dass ihr Elternhaus gute Voraussetzungen bot: Der Vater hatte eine Galerie, die Mutter war Kulturwissenschaftlerin. „Ich habe gezeichnet wie eine Irie“, erinnert sich Kwade. Es gab eine Zeit, da hätten ihre Eltern es gerne gesehen, dass sie ein Lehramt angestrebte hätte, doch das kam für sie nach einem kurzen Anlauf nicht infrage. Alicja Kwade wollte nicht auf Nummer sicher gehen. „Das hätte für mich bedeutet, dass ich gescheitert wäre, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe.“ Kwade wurde an der Universität der

Lederjacke Reiss 1971 Vintage
T-Shirt Kubi Vintage

Alicja Kwade

bringen. Sie spiegelt und färscht, verschiebt Funktionen, verformt und manipuliert; sie pulverisiert Champagnerflaschen und verbleibt Remises, sie beschichtet Kühltürkabinen mit Goldstaub und schließt Kieselsteine wie Diamanten. Im Laufe der Zeit sind ihre Arbeiten aufwendiger und komplexer in der Herstellung geworden. An geschäftigen Tagen geht es in ihrem Atelier zu wie einer Kreativagentur. Eine Mitarbeiterin kümmert sich um Buchhaltung und Organisation, außerdem beschäftigt sie einige Helfer, die handwerkliche Aufgaben übernehmen. Nur ein kleiner Teil der Installationen entsteht direkt im Atelier, in der Regel entwickelt Kwade einen exakten Plan und beauftragt Spezialisten mit der Umsetzung. Doch statt die Produktion komplett an externe Dienstleister abzugeben, wie es im Kunstbetrieb üblich ist, arbeitet sie lieber direkt mit den Handwerksbetrieblern zusammen und navist sie mit ihren Millimeter genauen Vorgaben. „Ich bin ein Kontrollfreak“, sagt sie. Das merkt man auch im Gespräch: Sie wägt jedes Wort genau ab, bevor sie es ausspricht, genauso wie ihre Arbeiten höchsten Ansprüchen genügen müssen, bevor sie das Atelier verlassen. Dabei kann es vorkommen, dass ihre Ideen an die Grenzen des Machbaren stoßen. „In meinem Lager gibt es eine Ich-schäme-mich-Ecke, in der Arbeiten enden, die ich mit sehr viel Herzblut begonnen, aber dann abgebrochen habe, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war.“ Ihre Entschlossenheit hat sich ausgezahlt. Auch wenn sie mit ihren 35 Jahren noch als junge Künstlerin gelten darf, blüht sie bereits auf über 30 Einzelausstellungen auf drei Kontinenten und mehr als 150 Gruppenausstellungen zurück. Professionelle Sammler wie Christian Bucci haben ihre Arbeiten erworben, aber auch Institutionen wie das Museum für Moderne Kunst in Wien und Konzerne wie die Daimler AG. Sogar im europäischen Parlament in München steht eins ihrer Werke. Trotz allem tut sie sich schwer damit, ihre künstlerische Laufbahn als Karriere zu bezeichnen. „Das ist für mich ein komplett abstrakter Begriff. Es geht mir eigentlich immer nur darum, etwas zu realisieren, was ich im Kopf habe. Ich denke auch nie weit voraus, sondern plane von einer

Ausstellung zur nächsten.“ Der nächste Schritt komme dann fast wie von selbst – wobei es offensichtlich auch nicht schaden kann, wenn man die richtigen Leute kennt. „Für bin ich gut vernetzt, aber auch das hat sich mehr so ergeben. Die meisten meiner Freunde kenne ich schon seit 10 oder 15 Jahren.“ Ihr Bezugskreis bildete sich in einer Zeit heraus, als sich Berlin im Aufbruch befand und Talente aus der ganzen Welt anlockte. Nicht wenige ihre Freunde von damals sind heute hoch gehandelte Künstler, betreiben erfolgreiche Galerien oder haben Lehraufträge an angesehenen Hochschulen übernommen. Kwades treuester Wegbegleiter ist ihr Labornachbarin Gesa Hildebrandt, ebenfalls ein Künstler, der für seine Installationen gerne analoge Spielermittel und teils offenbar einen ausgeprägten Sinn für Humor. Für das Projekt „Parallelwelt II“ lösten sie mit zwei identischen Nissan Micra durch die Gegend, mit dem Unterschied, dass der Wagen von Alicja Kwade in Großbritannien hergestellt wurde und das Lenkrad auf der rechten Seite hatte – wieder eine dieser Spiegelungen, mit denen Kwade so gerne arbeitet. Und wieder nahm sie alles sehr genau. Als Hildebrandt einen Bus rampte und dabei eine Beule in sein Auto fuhr, ließ Kwade die Beule einzeichnen und an ihrem Fahrzeug nachbilden. „Diese Arbeit ist für uns so etwas wie ein Ehering – nur eben in Form eines Kleinwagens.“ Im Hauptraum dieses Ateliers ist es inzwischen kühl geworden, Alicja Kwade steht auf und wirft den monströsen Heißluft noch einmal an. Sie redet nicht so gern über persönliche Dinge. Wenn man sie fragt, was sie mit anderen Künstlern und Künstlerinnen ihrer Generation verbindet, zögert sie kurz. „Ein ähnlicher Spirit, eine ähnliche Herangehensweise.“ Sie überlegt und fügt hinzu: „Es gab eine Zeit, da war es für Künstler wichtig, sich als möglichst radikale und kompromisslose Persönlichkeiten zu inszenieren, die außerhalb der Gesellschaft stehen. Das finde ich passé. Du kannst heutzutage auch ein gutes

Abitur gemacht haben und regelmäßig zum Sport gehen, ohne dass es deinem Ruf schadet. Die Kompromisslosigkeit kannst du dir für deine Kunst aufheben.“ Vielleicht ist die Zeit der Exzentriker, der Junkies und der Außenseiter tatsächlich vorbei, vielleicht verkörpert Alicja Kwade einen Künstlertyp, der besser in die Gegenwart passt. Pragmatisch, wenn es um die Anforderungen des Kunstbetriebs geht, aber perfektionistisch in Bezug auf die eigene Arbeit. Fest steht nur, dass sie noch einiges vorhat. „Für mich gibt es kein Ankommen. Ich will immer weiter.“

Styling: Götz Offergeld | Styling-Assistenz: Sina Braetz | Hair & Make-up: Jodi Gardner @ Nina Klein

Was ist Realität? Und wo beginnt Fiktion? Alicja Kwade, 1979 in Kattowitz geboren, arbeitet sich an den Ungewissheiten des Daseins ab, indem sie Kieselsteine in Diamantenform schneidet und leuchtende Pendel durch den Raum schweben lässt. Sie gilt als einer der spannendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Gesammelte Arbeiten aus den letzten Jahren sind ab dem 12. März im Rahmen der Ausstellung „Warten auf die Gegenwart II“ in der Kunsthalle Nürnberg zu sehen. Ab 26. März wird sie darüber hinaus die Rotunde der Frankfurter Schirn mit einer großen Einzelausstellung bespielen.

Alicja Kwade

CONTRIBUTORS

Hans-Ulrich Obrist

Die Verbundenheit zwischen Hans-Ulrich Obrist und Gerhard Richter zeigte sich spätestens im Jahr 2009, als der Maler dem Kurator ein Künstlerbuch mit dem Titel „Obrist – O’Brist“ widmete. Der 1968 in der Schweiz geborene Kodirektor der Londoner Serpentine Gallery gilt (das unterscheidet ihn von Richter) als eine der umtriebigen Figuren der Kunstwelt. Legendar sein Schlafrhythmus (er schlief früher, einer Theorie Leonardo da Vincis folgend, achtmal am Tag für 15 Minuten), sein Nomadentum (es heißt von ihm, er begegne sich auf Interkontinentalflügen selbst), ungezählt seine Publikationen, Projekte, Ausstellungen. In dieser Monopol-Ausgabe sprechen die beiden über Richters kommende Ausstellung in der Fondation Beyeler. Die wer kuratiert hat? Richtig: HUO. Ab Seite 48.

Alicja Kwade

Vor acht Jahren stellte Monopol Alicja Kwade zum ersten Mal in der Rubrik Watchlist vor. Seitdem hat die Begeisterung für die Künstlerin, geboren 1979 in Polen, nicht nachgelassen. Mit Assoziationskraft stürzt sie sich auf die Wissenschaft und schafft geheimnisvolle Werke: im vergangenen Jahr etwa, als sie eine Glühbirne wie ein foucaultsches Pendel durch eine dunkle Berliner Kirche schwingen ließ. Wir freuen uns deshalb über Kwades zweite Monopol-Edition: Ihre Golddrauschexegese heißt „Atropa Belladonna“ und ist eine vergoldete Tollkirsche, die übersinnliche Erfahrungen verheißt (Seite 104). Außerdem nimmt sie uns mit nach Krakau, ins Czartoryski-Museum. Dort hängt ein Lieblingsbild aus ihrer Kindheit (Seite 44).

James Franco

Die Vita von James Franco, der im April 36 Jahre alt wurde, liest sich ein wenig so, als gäbe es in seinem Leben nichts anderes als Arbeit. Er spielte James Dean, Spider-Mans Freund und Rivalen Harry Osborn, den Drogenboss in „Spring Breakers“, den Zauberer Oz, einen Piloten, einen Skateboarder – und unzählige Liebhaber. Daneben macht er Kunst, schreibt Drehbücher, dreht selbst und hat sogar wieder angefangen zu studieren. An der Yale University promoviert er zurzeit und leitet auch noch Seminare. Sonst noch Fragen? Ja. Was macht James Franco eigentlich, wenn er nichts zu tun hat? Wo verbringt er seine Freizeit? Wo geht er essen und spazieren? Weinen, lachen, saufen, tanzen? Vor nicht allzu langer Zeit verließ er die Westküste und zog nach New York. Nun schenkt er uns einen Einblick in seine neue Heimat, die sich Monopol in diesem Monat für die Rubrik Kunststadt ausgesucht hat. James Francos New-York-City-Tipps lesen Sie ab Seite 122.

Catrin Sonnabend und Julia Vukovic

Langweilig ist es mit ihnen nie. Dafür immer leidenschaftlich. Das gestalterische Kreativzentrum der Redaktion ist auch sein energetisches – genau so, wie das bei einer Art-Direktion sein sollte. Julia Vukovic (rechts) und Catrin Sonnabend, beide vielfach ausgezeichnete Grafikdesignerinnen, arbeiten schon eine ganze Weile bei Monopol, sie kennen die DNS des Magazins aus dem Effeff – und daher waren sie auch die perfekte Besetzung für seine Modernisierung. Es galt, den Look von Monopol, exakt fünf Jahre nach dem Redesign von Hans Löffler, einer neuen Zeit, neuen inhaltlichen Anforderungen anzupassen. Es hat sich gelohnt: Ungezählte Wochenenden gingen drauf, erhitzte Debatten fanden statt, genauso wie Großeinkäufe beim Späti. Die Teamarbeit resultierte pünktlich zum Zehnjahresjubiläum in einer so eleganten wie unverwechselbaren Ästhetik, auf die wir alle ein wenig stolz sind. Weil Monopol jetzt klarer und großzügiger daherkommt und der Markenkern dennoch unverkennbar erhalten bleibt. Zu ihm gehört auch, nicht jedem Trend zu folgen, sondern selbst Avantgarde zu sein – und auch ein bisschen eigensinnig, anarchisch und experimentell. Well done, Ladies!

Exklusiv für Monopol-Leser:
12 Unikate von
ALICJA KWADE

Alicja Kwade „Atropa Belladonna
(Notfallkapsel)“, 2013/14

**EDITION
NR. 117**

Atropos ist eine der drei Schicksalsgöttinnen. Der Lebensfaden, den ihre Schwestern eifrig spinnen, liegt in ihren Händen. Sie entscheidet, wann ein Mensch sterben muss. Auch eine Kirsche heißt Atropos. Die Schwarze Tollkirsche, *Atropa belladonna*, kann wie ihre Namensgeberin aus der griechischen Mythologie über das Ende des Lebens entscheiden. Der dosierte Verzehr führt zu Halluzinationen, der überdosierte zum Tod. Alicja Kwade ließ nun zwölf von ihnen vergolden und stellt damit genau die Anzahl bereit, die für den goldenen Schuss notwendig sind. Jede einzelne liegt sicher in einem Kästchen. Die Suche nach dem Gold versetzt wie der Verzehr der Kirsche den Menschen in Rausch. Ihr Besitz dürfte ihn für einen Augenblick beruhigen.

Das Objekt „Atropa Belladonna (Notfallkapsel)“ ist eine mit 24-karätigem Gold galvanisierte Schwarze Tollkirsche im Zustand zur Mittagszeit des 30. August 2013 konserviert, innen getrocknet und wirksam. Hinter Glas im Holzrahmen, in den Maßen 20 x 16 x 5 cm, Messingnadeln. Auflage: 12 + 3 AP. Jedes Exemplar kostet 2400,- Euro zuzüglich Verpackung und Versand.

Bestellen Sie unter: www.monopol-magazin.de/edition; E-Mail: edition@monopol-magazin.de; Fax: +49 30 981 941-199. Monopol - Magazin für Kunst und Leben, Juno Kunstverlag GmbH, Friedrichstr. 140, 10117 Berlin, Tel.: +49 30 981 941-131. Vergabe nach Reihenfolge des Bestelleingangs.

ArtReview

ArtReview Nibblin' on sponge cake, watchin' the sun hake. all of those frontiers covered with oil

UK £5.95

9 770004 409093

Alicja Kwade

Michael Part – The Photographic Object

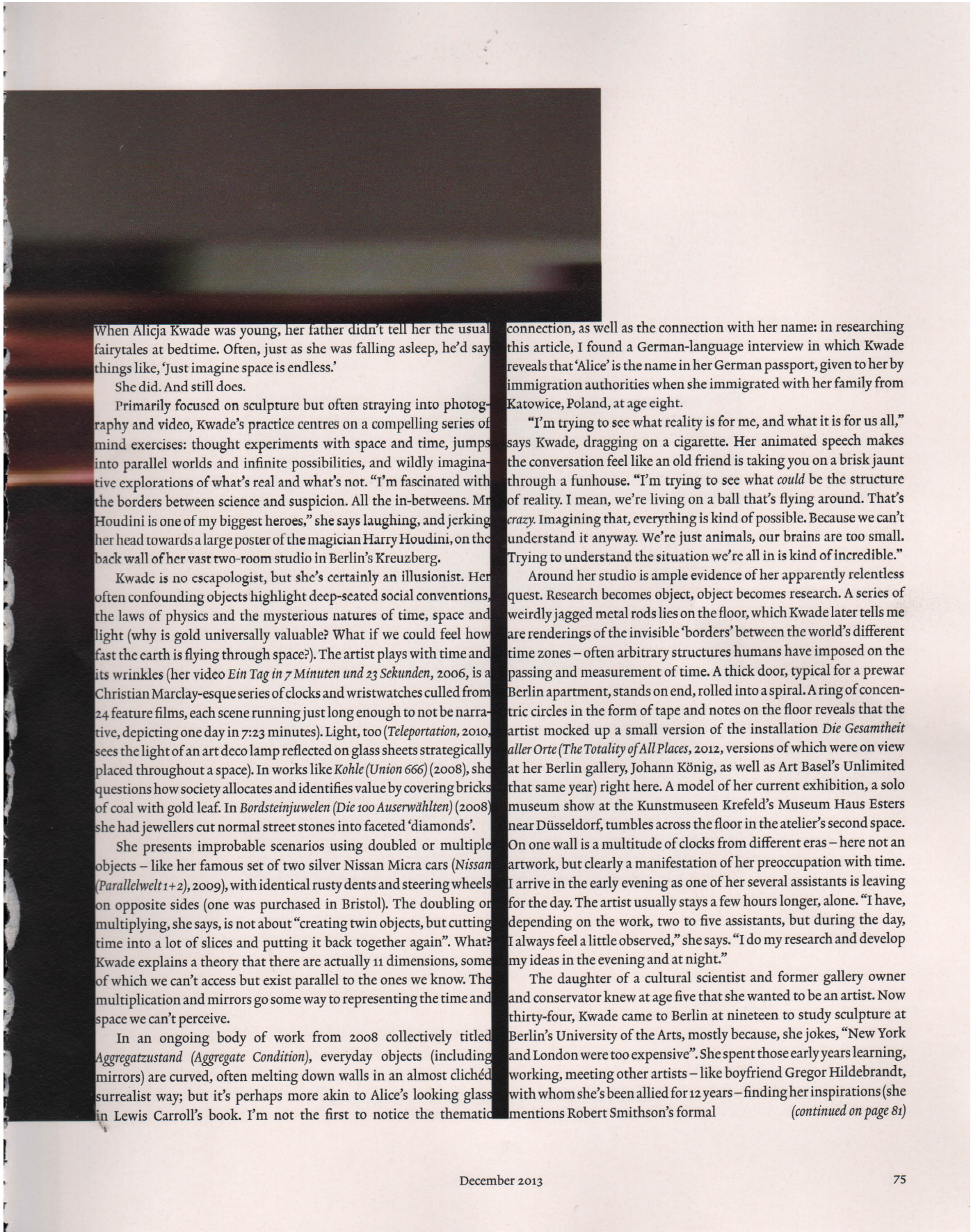
Collecting – Miami Nice!

Cosmic Girl

The Berlin-based artist's meditations on time, space and the nature of objects take shape in sculptures that are pared back, stripped down and often surprisingly humorous. How does she pull off what are, in effect, exercises in both style and modal logic?

by Kimberly Bradley portrait by Simon Menges

Art Review:

When Alicja Kwade was young, her father didn't tell her the usual fairytales at bedtime. Often, just as she was falling asleep, he'd say things like, 'Just imagine space is endless.'

She did. And still does.

Primarily focused on sculpture but often straying into photography and video, Kwade's practice centres on a compelling series of mind exercises: thought experiments with space and time, jumps into parallel worlds and infinite possibilities, and wildly imaginative explorations of what's real and what's not. "I'm fascinated with the borders between science and suspicion. All the in-betweens. Mr Houdini is one of my biggest heroes," she says laughing, and jerking her head towards a large poster of the magician Harry Houdini, on the back wall of her vast two-room studio in Berlin's Kreuzberg.

Kwade is no escapologist, but she's certainly an illusionist. Her often confounding objects highlight deep-seated social conventions, the laws of physics and the mysterious natures of time, space and light (why is gold universally valuable? What if we could feel how fast the earth is flying through space?). The artist plays with time and its wrinkles (her video *Ein Tag in 7 Minuten und 23 Sekunden*, 2006, is a Christian Marclay-esque series of clocks and wristwatches culled from 24 feature films, each scene running just long enough to not be narrative, depicting one day in 7:23 minutes). *Light, too* (*Teleportation*, 2010), sees the light of an art deco lamp reflected on glass sheets strategically placed throughout a space). In works like *Kohle* (*Union 666*) (2008), she questions how society allocates and identifies value by covering bricks of coal with gold leaf. In *Bordsteinjuwelen* (*Die 100 Auserwählten*) (2008), she had jewellers cut normal street stones into faceted 'diamonds'.

She presents improbable scenarios using doubled or multiple objects – like her famous set of two silver Nissan Micra cars (*Nissan (Parallelwelt 1+2)*, 2009), with identical rusty dents and steering wheels on opposite sides (one was purchased in Bristol). The doubling or multiplying, she says, is not about "creating twin objects, but cutting time into a lot of slices and putting it back together again". What? Kwade explains a theory that there are actually 11 dimensions, some of which we can't access but exist parallel to the ones we know. The multiplication and mirrors go some way to representing the time and space we can't perceive.

In an ongoing body of work from 2008 collectively titled *Aggregatzustand* (*Aggregate Condition*), everyday objects (including mirrors) are curved, often melting down walls in an almost clichéd surrealist way; but it's perhaps more akin to Alice's looking glass in Lewis Carroll's book. I'm not the first to notice the thematic

connection, as well as the connection with her name: in researching this article, I found a German-language interview in which Kwade reveals that 'Alice' is the name in her German passport, given to her by immigration authorities when she immigrated with her family from Katowice, Poland, at age eight.

"I'm trying to see what reality is for me, and what it is for us all," says Kwade, dragging on a cigarette. Her animated speech makes the conversation feel like an old friend is taking you on a brisk jaunt through a funhouse. "I'm trying to see what *could* be the structure of reality. I mean, we're living on a ball that's flying around. That's *crazy*. Imagining that, everything is kind of possible. Because we can't understand it anyway. We're just animals, our brains are too small. Trying to understand the situation we're all in is kind of incredible."

Around her studio is ample evidence of her apparently relentless quest. Research becomes object, object becomes research. A series of weirdly jagged metal rods lies on the floor, which Kwade later tells me are renderings of the invisible 'borders' between the world's different time zones – often arbitrary structures humans have imposed on the passing and measurement of time. A thick door, typical for a prewar Berlin apartment, stands on end, rolled into a spiral. A ring of concentric circles in the form of tape and notes on the floor reveals that the artist mocked up a small version of the installation *Die Gesamtheit aller Orte* (*The Totality of All Places*, 2012, versions of which were on view at her Berlin gallery, Johann König, as well as Art Basel's Unlimited that same year) right here. A model of her current exhibition, a solo museum show at the Kunstmuseum Krefeld's Museum Haus Esters near Düsseldorf, tumbles across the floor in the atelier's second space. On one wall is a multitude of clocks from different eras – here not an artwork, but clearly a manifestation of her preoccupation with time. I arrive in the early evening as one of her several assistants is leaving for the day. The artist usually stays a few hours longer, alone. "I have, depending on the work, two to five assistants, but during the day, I always feel a little observed," she says. "I do my research and develop my ideas in the evening and at night."

The daughter of a cultural scientist and former gallery owner and conservator knew at age five that she wanted to be an artist. Now thirty-four, Kwade came to Berlin at nineteen to study sculpture at Berlin's University of the Arts, mostly because, she jokes, "New York and London were too expensive". She spent those early years learning, working, meeting other artists – like boyfriend Gregor Hildebrandt, with whom she's been allied for 12 years – finding her inspirations (she mentions Robert Smithson's formal

(continued on page 81)

Parallelwelt 1, 2008, eight Kaiser-Idell lamps, eight mirrors, 98 × 392 × 56 cm.
Courtesy the artist and Johann König, Berlin

Andere Bedingung (Aggregatzustand 6), 2009, steel,
copper, glass, mirror, iron, mop embroideries, seven parts,
dimensions variable. Photo: Roman März

Art Review:

December 2013

'I'm trying to see what *could* be the structure of reality.
I mean, we're living on a ball that's flying around. That's *crazy*'

above *Nach Osten*, 2011, five speakers, microphone, amplifier, electric motor,
pendular lightbulb, dimensions variable. Courtesy the artist and Johann König, Berlin

preceding pages *Die Gesamtheit aller Orte*, 2012, metal plates, metal pipes, metal mesh, perforated metal,
metal rails, steel plates, steel bar, copper tubes, brass rings, brass rods, euro coins, wood mouldings,
wood panels, glass panels, mirrors, door, bricks, bicycles, door, window, lacquer,
rust, 54 pieces, dimensions variable. Photo: Roman März

Art Review:

concerns, Gordon Matta-Clark's lighthearted approach and Italian philosopher/sociologist Elena Esposito's theories on doubled reality and capitalism) and honing her own ideas.

Kwade first gained wider recognition when she won the Piepenbrock Förderpreis für Sculpture in 2008 – the news of which came in the form of a surprise phone call. Apparently the nominating curator had seen Kwade's *Palette* (a piece consisting of a varnished mahogany shipping pallet) at Art Cologne in 2006; the jury lauded her use of 'highly varied concepts, techniques, and materials'. The award included a stint teaching at her alma mater as well as an exhibition at Berlin's Hamburger Bahnhof museum. Her work in the intervening years has placed her within a generation of young European artists – like Germans Michael Sailstorfer and Kitty Kraus, the Swedish Nina Canell and Austrian artist Judith Fegerl – exploring aspects of nature, time and space; perhaps testing belief systems, exposing what's 'real' and 'true' in our environment, or plumbing the most physical 'objectness' of the object in a world in which objects are increasingly abundant and thus increasingly meaningless. Yet Kwade's work stands on its own in terms of combining extensive (obsessive?) scientific-artistic research with a highly reduced, sometimes severe, formal sculptural language... and often a subtle sense of humour. Kwade likes to gently tease us into thinking.

No matter how manipulated Kwade's objects – both found and fabricated ones – might be, they are always flawless. The spiralled door looks like it was always that way – it's in fact several doors, cut into slices and bent, acquired from a place outside Berlin that sells a vast array of everyday objects. The artist also finds items on eBay, like the Kaiser Idell lamps that crop up in her lightworks. She'll reject pieces in which the human manipulation is obvious. The effort of fabrication needs to stay invisible, and the objects "light and easygoing", as she says (she leaves most of the fabrication to outside experts), yet the concepts behind them must be airtight – thought through from the materials to the physical laws governing them to the ideas she's expressing and exposing. The completed installations and exhibitions often feel like compellingly interactive set pieces, and have been described as filmic. "I can't fake so much. I have to be straight with my works and be sure of what I'm doing 100 percent," she says.

We discuss the mechanics of a recent show; the inauguration of König's new, still-raw Kreuzberg space in a brutalist church called St Agnes during Gallery Weekend Berlin in spring 2013. *Nach Osten* (2013) took the Foucault's pendulum concept and translated it to a bright lightbulb swinging from a very long (14.5-metre) cord though a very dark space, its windy, whooshing sounds amplified to dramatic effect. It's an idea Kwade had been waiting to

execute, but hadn't been able to in smaller spaces. The bulb was calibrated to shift its swinging axis against the earth's eastern rotation, something Kwade worked out with professors and engineers. The vernissage was a spectacular show of sharp shadows and sound, attended by hundreds, and talked about for weeks afterward. *Nach Osten* was a physical, awe-inspiring experience, but I admit I initially missed its deeper level (openings are horrid that way; later viewers reported perceiving the rotation). Kwade doesn't mind. "The important thing is that the object itself is touching something in the viewer. Some works are more complex and you can't get the inner plot without someone explaining it. But if the viewer *does* get that vision and my starting point, it's important to be very honest." It's as if, by offering us coherent initial access with pieces like this – and, in other work, providing us with familiar markers with her found everyday objects – Kwade gives a glimpse of or passage into her possible worlds and extra dimensions. Only if we really want to come along, that is.

The temporal issues before the opening were far more banal: "We had only one day to install the pendulum, and there were a lot of mechanics to keep the swinging smooth. I couldn't really test it before the opening, so I had five beers right away because I was so nervous," she says, laughing.

Her candour, passionate curiosity and, yes, honesty are refreshing at a time in which so many others in the world of emerging art seem to be about developing a personal brand, or making work that is often over-referential and gimmicky. Kwade has just returned from the opening of her Krefeld show, whose centrepiece (the mockup of which I'd been eyeing on the studio floor) sees 1,417 stones, the largest of which weighs between six and seven tons, set outdoors and decreasing in size as they slowly enter the museum building and become sand. The work *1417+ (16.08.2013)* (2013) refers to the 1,417 asteroids whose orbits are close enough to earth that NASA has deemed them dangerous (as of 16 August 2013, at least; the number continues to grow). It's about time, where things begin and end, point of view and scale. "I'm just starting to work big," says Kwade, when I ask about the latter. "It's always a question of budget, of place. It's not easy. It goes slowly." Actually, 'slowly' no longer seems to be the right word. Trying to remember those high-school physics experiments in velocity and inertia, I visualise the artist's career on a clear trajectory. As we have known since Newton, an object in motion tends to stay in that state of motion. ar

Ein Tag in 7 Minuten und 23 Sekunden, 2006,
 mini-DV on DVD, monitor, 7 min 23, 3 + 1AP.
 Courtesy the artist and Johann König, Berlin

Alicja Kwade: *Solid Stars and Other Conditions* is on view at i8, Reykjavik, through 14 December, and her exhibition *Degree of Certainty* is on show at the Museum Haus Esters, Krefeld, until 16 February

expositions

PARIS

Alicja Kwade

Galerie Kamel Mennour / 3 avril - 8 mai 2013

Pour sa première exposition à la galerie Kamel Mennour, Alicja Kwade a imaginé un parcours jalonné de pièces tantôt discrètes, tantôt spectaculaires, dont le dénominateur commun est de s'articuler autour de la *Gegenwartsdauer*. Ce titre donne par l'artiste – on pourrait le traduire par « durée de l'instant » ou « persistance de l'instant » – recoupe ses obsessions et l'intérêt porte aux traductions du temps pris, tour à tour ou simultanément, dans sa perspective instantanée ou dilatée. Fascinée à ce titre par les objets anciens et les liens tissés par ceux-ci avec l'histoire, collective ou individuelle, Kwade incorpore souvent dans ses travaux à dominante sculpturale ou à base d'installations des éléments « chinés » sur Internet ou chez des antiquaires. Des petites sculptures en porcelaine, objets de mobilier ou de décoration, miroirs et palmiers « fossilisés » auxquels s'ajoutent des matériaux « contemporains » reproductibles et industriels, mais aussi des matières premières et des métaux précieux, notamment l'or, figurent parmi les données reconverties et conjuguées par l'artiste en présences synonymes de vanités témoignant du temps qui passe. Les Allemands useraient d'un terme – *Verganglichkeit* – pour qualifier l'atmosphère dégagée par ces pièces qui manient habilement préciosité et rudesse post-minimale, opacité discursive et sens de la narration. Le résultat est des plus convaincants.

Erik Verhagen

Alicja Kwade's work at her first show at the Kamel Mennour gallery alternates between the discreet

and the spectacular. The theme running through these pieces is the *Gegenwartsdauer*. This show title, chosen by the artist, can be translated as "duration of the present" or "persistence of the moment." It is a reference to her interest and even obsession with indications of temporality, whether taken one by one or simultaneously, instantaneous or drawn out. This has led her to a fascination with old objects and their collective and individual historical links. Her sculptural work and installations often include elements found on the Net or at antique stores. She starts with porcelain statuettes, furniture and decorative objects such as mirrors and "fossilized" palm trees, and then adds reproducible and industrial "contemporary" materials, as well as raw materials and precious metals, especially gold. She turns this amalgamation of found and recycled materials into vanitas, mementos of time's passage. German has the term *Verganglichkeit* (transient) to name the appearance of these pieces that skillfully combine preciosity and post-minimal asperity, discursive opacity and a sense of narration. The results are very convincing.

Erik Verhagen
Translation, L-S Torgoff

En haut/above: Anne Deleporte « Dazzle »
Peinture, video 2011 *Painting video*
Ci-dessous/below: Alicja Kwade
« 15 02 2013 » 2013 8 plaques de metal
superposees (or, argent, etain, nickel,
cuivre, plomb, zinc, aluminium)
14 x 237 x 146 cm (Ph. F. Seixas)
8 metal plates in a pile

PARIS

Anne Deleporte

rueVisconti-éditions / 12 avril - 30 juin 2013

Au 17 rue Visconti, Anne Deleporte présente une exposition pleine de retenue, qui traite d'apparitions et de disparitions. Sur un mur, des feuilles de papier journal contrecollées sont punaisées en diptyques ou par séries et flottent au gré des courants d'air. Il y a là toute la tension que l'on éprouve dans l'amorce d'un film, ces quelques secondes pendant lesquelles défilent du blanc, du noir, quelques couleurs et des câbles qui forment un compte à rebours avant le début de l'histoire. Sauf que là, c'est le moment qui précède celui où le journal va être imprimé, le calage de la rotative. On ne sait pas encore si l'information sera futile ou essentielle. Les feuilles noircies de couleurs, marquées par les traces de la plieuse et de la découpeuse, ont été choisies puis ouvertes par l'artiste, révélant des stries ou des marbrures, un peu comme des éclairs, des paysages bleus et roses, jaunes et verts. Un peu plus loin, dans une vidéo, un ruban s'agite dans le vent, fixe à un bâton, sur une musique de Prokofiev ou sur des bruits de circulation automobile, on dirait tour à tour un chef d'orchestre, ou un agent de police échappé d'une scène de Jacques Tati. Une autre vidéo montre des zébrés qui sont en réalité des ânes ayant survécu aux bombardements de Gaza, les habitants leur ont peint des rayures sur le dos pour amuser les enfants. Des mères effrayées s'écartent sur leur passage. Sur le mur d'en face sont accrochées de grandes feuilles de papier zébrées de noir, Anne Deleporte les a peintes sur l'image projetée d'un âne. Sous l'escalier brille une lune faite d'écume.

Anaël Piget

Anne Deleporte's show at 17 Rue Visconti is all about appearance and disappearance. It is full of delicacy and restraint. On a wall, sheets of glued newspaper are tacked up as diptychs or in series, waving in the drafts of air. They contain all the tension that we feel when a film is about to start, in those few seconds of white, black, random colors and targets that form the countdown before the story kicks in. Except that here these moments are the run-up to the printing of the newspaper, the setting of the press. We do not know whether the information that follows will be frivolous or essential. The sheets darkened with color, creased and marked by the folder and cutter, were chosen by the artist, revealing their striations and ripples, a bit like streaks of lightning, or blue and pink, yellow and green landscapes. A bit further on, in a video, a ribbon attached to a stick blows in the wind to music by Prokofiev and traffic noises. At times it looks like a conductor's baton, at others like a policeman from a Jacques Tati film. Another video shows zebras which are in fact donkeys that survived the bombardment of Gaza: the locals painted stripes on their backs to amuse the kids. Frightened mothers scatter when they approach. On the opposite wall are big sheets of paper striped with black: Deleporte painted them on the projected image of a donkey. Under the staircase gleams a moon made of foam.

Anaël Piget
Translation, C. Penwarden

invested in fooling us than in making us see. In *Zootrope*, our character does a neat flip atop a stenciled car that in each frame is annotated with more and more lines denoting movement. Arranged in a circle, the images suggest a sundial and, in fact, show the sun shifting from frame to frame. This reveals, in the placement and shape of the shadows, that the protagonist is doing his “flip” while lying on the sidewalk—an illusion in plain sight.

At Lehmann Maupin’s Lower East Side gallery, Rhode presented the results of a collaboration with Time In, a New York-based nonprofit that provides arts education to underprivileged schoolchildren. Some fifty kids from PS 63 in the South Bronx were invited to color in large stencils of birds, buildings, and other less-identifiable things on the walls of the grand, high-ceilinged gallery and to complete four connect-the-dot versions of images from Rhode’s works, including the bird from *Bird on Wires*. This performance was carried out, as might be expected, with an enormous amount of glee. The children were given crayons that were too big for one person to handle alone, so that one child was required to hold the crayon aloft and another to maneuver it; the exuberant scribbling around the straitlaced outlines is both jumpy and joyful. This serious play dovetails with one of the signal themes of Rhode’s work: the kind of disruption that comes from drawing on walls.

—Emily Hall

Nick Relph

GAVIN BROWN’S ENTERPRISE

In Nick Relph’s recent exhibition, two rhyming rooms recalled a garage, while a pair of framed portraits—showing dealer Gavin Brown by parked cars—hinted at one of the building’s past functions. In the first gallery, twelve upright car wheels stood in two orderly rows, placed in the positions they would occupy on actual automobiles: three vehicles sans bodies. Another set of eight wheels had been sited in the neighboring open office area, with two of them put conspicuously beneath desks. Passing through these demarcated spaces—between and within the groupings—I sensed a subtle reorientation, a slight but palpable tension between interiority and exteriority, of being either inside or out. The cunning subtlety of the work brought to mind a range of seminal gestures by the late Michael Asher—his reconfiguration of walls, redirection of volumes of air, and exposure of infrastructure. But it wasn’t quite institutional critique. Instead, what emerged, profoundly, were questions about what it means to have beginnings and ends—obvious starting and finishing points—as well as a meditation on the psychic (and perhaps emotional) investment we place in such seemingly arbitrary demarcations. These deceptively simple pieces, collectively titled *The Weather* (all works 2013), established the poetic tenor of the entire exhibition.

In a vast third space, a handful of works were hung on a wall covered in a swath of white, red-striped mesh. One of these, *Super Gershwin*, was made on a loom, and features a vertically oriented rectangle of white silk with two parallel bands of delicately plaited copper thread, while a larger, yet-to-be-titled work on cotton incorporates a sketch of a piano in ink and acrylic. Although the viewer takes the compositions in all at once, the pieces nevertheless possess a beginning and end. In order to weave, after all, one needs to start with a thread, and then interlace it with another—and another and another—until a pattern emerges. The process is one with a necessarily linear path. Relph’s quietly beautiful weavings consequently raised similar questions to those posed by his careful arrangements of wheels: When and where to start? And to stop? Also, why attribute any meaning at all to these “points”?

Another piece in the same gallery was not as immediately discernible as such. Titled *Mirror Muscles*, it consists of a row of four chrome stanchions, with a band woven from silk and soy threads stretched between them. Dividing the room, it playfully obstructed the free flow of foot traffic through the space—an instance of physical demarcation. During the opening reception, I noticed some people ducking under the band, unaware of its function, though perhaps that was when the work was “working” the most. Again, I thought of Asher—an artist who changed, or rather challenged, the given parameters of a space.

Nearby, an enlarged black-and-white picture of the full moon was printed directly on a freestanding wall. (A digital watermark beneath the image suggested that it had been captured via Google Books.)

Nick Relph, *The Weather*, 2013, car wheels, 99 x 57 1/2 x 24".

Opposite this, a grid of four more images of the moon was printed on a column, which was also freestanding. Among these five moons and the scattered wheels, affective affinities appeared—for example, I remembered cars disconcertingly floating on streets under an actual full moon in NYC, last year in late October when Hurricane Sandy hit. We all know that lunar phases and, indeed, the weather itself are cyclical, but Relph’s point was something different: A “new” moon is just another way of saying, “Let us start again.”

—Lauren O’Neill-Butler

Alicja Kwade

HARRIS LIEBERMAN

Alicja Kwade’s exhibition “The Heavy Weight of Light” had a laboratorial cleanliness appropriate to its outward focus on scientific phenomena. In a precision-tooled array of sculptural-sensorial tableaux, the Berlin-based artist tested a variety of ideas about our understanding of the innate qualities of materials and our interaction with objects in time and space. But if walking through the gallery felt at times like flipping through a physics textbook, there were enough moments of magic in the exhibition that even the less rational, more instinctual viewer would have found something worth puzzling over. In fact, “real” scientists would likely have had a tougher time with it than most, given the fact that Kwade unabashedly lets her subjectivity intrude.

In the show’s titular installation, lengths of various materials—wood, copper, glass, bronze, MDF—appear, against our better judgment, to share equal physical flexibility. What Kwade has done is give each rod, plank, or sheet a ninety-degree kink and arrange it side by side with the others along one wall. Slumping onto the floor as if melting under the lights, they collectively suggest the hard-won results of an industrial

REVIEWS

Alicja Kwade, *Matter of Opinion*, 2012, steel frame, crystal glass, sandstone, two Art Deco lamps, cable, lightbulb, dimensions variable.

second to the thing itself. Anyone who's tried going a day without checking his or her watch (or, more likely, cell phone or computer) will understand how addicted we are to marking each passing hour, minute, second.

In the rear gallery, the anxiety provoked by these twinned works was multiplied in an installation consisting of eight classic pocket watches dangling from the ceiling on gold and silver chains. Each timepiece is also wired to an amp and speakers, the resultant out-of-synch chorus of unnaturally loud ticking making for another simple but surprisingly affecting memento mori. There's a surreal edge to this work, too, but one that is, again, pleasingly understated. And formally, it's rather delicate—the sound isn't so intensified as to become a deafening joke, while the visual impression of the dangling chains and wires has an elegant linearity.

Matter of Opinion, 2012, is a more complex affair, a kind of smoke-and-mirrors setup in which a folding screen made from large sheets of steel-framed glass interrupts and confuses the reflected and refracted images of two globular lamps with doubles made from crystal and sandstone. It takes a few circuits of the installation to figure out what's "real" (reality, as the saying goes, is the only word that should always be used in quotation marks) and what's not. Here again, sculpture becomes demonstration, a show-and-tell around perceptual phenomena that carries just enough poetic weight.

—Michael Wilson

Giorgio Griffa

CASEY KAPLAN GALLERY

"Fragments 1968–2012" was the first solo exhibition of Giorgio Griffa's work in New York since 1970, and the first time since 1973 that the artist's paintings have been shown anywhere in the city at all. Sadly, it got off to a rocky start. Just four days after the show opened last October, a five-foot storm surge flooded West Twenty-First Street, destroying Casey Kaplan Gallery's walls and basement storage area and seriously damaging sixteen of the artist's works then on view. But all was not lost. The exhibition reopened in early January with two

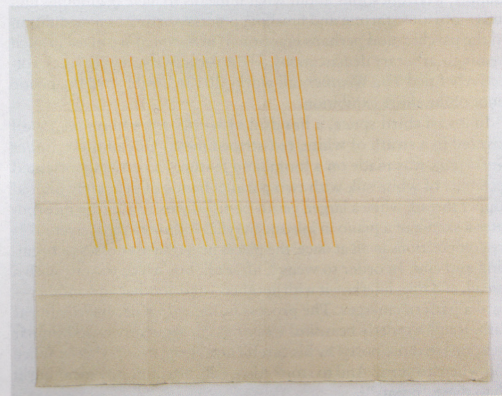
designer's mission to bend (literally) any substance to his or her whim. One imagines a variety of processes having been applied to yield this incongruously consistent result. It's a satisfying technical exercise that also underscores the artist's surrealist bent—think of Dalí's creation of gooey pocket watches and other such games that involve making stuff do what it shouldn't.

Timepieces, as it happens, recurred throughout the show. Two 1930s institutional wall clocks hung facing one another, one running so slowly, it may as well have stopped altogether, the other nightmarishly fast. Though they were obviously doctored, such is the trust we still tend to place in this type of device—especially when they carry a strong association with the schoolroom—that they make us feel unsettled nonetheless, as if time itself had gone askew. The map may not be the territory, but when it comes to chronology, measurement is a close

cleaned and restored canvases from the original hanging, as well as thirteen entirely new selections from the artist's studio, providing a welcome if belated introduction to the art of this underrecognized figure of European postwar painting.

Born in 1936, Griffa studied law in Turin and spent his formative years in the 1960s countercultural milieu of that city. By the end of the decade, he had abandoned figuration and opted instead for an approach that would characterize his work for the next forty-some years: "painting that represented nothing other than itself." The resultant compositions—if it is fair to call them that—are uniformly simple. Created in acrylic on unprimed, unstretched canvas, they typically display several iterations of a single motif—zigzags, dots, dashes, or vertical strokes. Importantly, in nearly every case, the sequence of figures appears to have been deliberately left unfinished: A line ends just before it should, or a row of dashes spans only half the support. *Linee orizzontali* (Horizontal Lines), 1973, for example, features eleven narrow stripes running across the very top of a large rectangular canvas, with the final line, colored purple, terminating quietly at the middle. Likewise, the last of the twenty-four strokes in *Obliquo giallo* (Diagonal Yellow), 1971—which look, strikingly, like hash marks ticking off days on a jail-cell wall—is only two thirds of the length of the others. Beginning in the '80s, Griffa expanded this repertoire to include a more diverse set of gestures, culminating, in the '90s, with the introduction of numerical sequences, seen here in the show's two most recent works, both made last year, which feature the early digits of the golden ratio handwritten in a loose script. The core ingredients, however, remain the same: acrylic, raw canvas, and serial motifs.

This seriality invites immediate comparisons to American Minimalism or to the work of Martin Barré, while the specter of BMPT hovers as well. Yet the effect of Griffa's work differs from any of these, owing to the enthusiastic embrace of the subtle imperfections that arise from the application of paint by the human hand. Take, for example, the splashes of pigment around the thick, linear brushstrokes in *Quasi dipinto* (Almost Painted), 1968, or the way in which the wavelike lines of *Festone* (Festoon), 1984—each colored differently, with paint that was applied rapidly, while still wet—bleed into one another to create tie-dye swirls of variegated color. Such divergence introduces a homespun, almost folksy vibe, and reveals Griffa's interest in exploring the range of formal possibilities within certain material constraints, a concern also evident in his use of raw canvas, with its uncontrolled absorption of paint. Notable, too, is Griffa's palette, which has been influenced by Matisse. Bright, unencumbered, and modishly cool, the colors span

Giorgio Griffa, *Obliquo giallo* (Diagonal Yellow), 1971, acrylic on canvas, 69 1/2 x 89".

ART & DESIGN | ART IN REVIEW

Alicja Kwade: 'The Heavy Weight of Light'

By KEN JOHNSON DEC. 20, 2012

Harris Lieberman

508 West 26th Street

Chelsea

Through Jan. 12

Alicja Kwade, a cerebrally imaginative artist who lives in Berlin, produces elegantly understated works that are as much thought experiments as sculptures.

One piece here is a folding screen of clear glass panels with electric globe lights on the floor on either side. When you walk around to the other side of the screen you discover that the globes there are different: one is solid glass and the other sandstone. Because the spheres have been placed exactly the same distance from the glass on either side, the reflections of the electric lights obscure the reality of those on the other side. Now you see them, now you don't.

Elsewhere are two institutional-type clocks on opposite walls, the second hand of one going faster than normal while that of the other is going slower. A small rear gallery has an installation consisting of antique pocket watches with closed lids hanging by gold chains. Each timepiece has a sensor attached that connects to a speaker on the floor. The air is filled with a curiously satisfying chorus of ticking. Meanwhile, against a wall between the two off-beat clocks is a

Alicja Kwade: 'The Heavy Weight of Light' - The New York Times

08/03/2019 12:01

subtly surrealistic array of slender, upright objects: lengths of pipe, wood and other rigid materials. Near the wall's base, they bend gracefully as if somehow elasticized and extend out along the floor.

All of this invites us to ponder how closely our perceptual and cognitive habits conform to things as they truly are. Does anyone really know what time it is?

A version of this review appears in print on December 21, 2012, on Page C33 of the New York edition with the headline: Alicja Kwade: 'The Heavy Weight of Light'.

© 2019 The New York Times Company

in: Frieze, May 2012, pp 176f.

FOCUS

Alicja Kwade

The language of cinema and the psychology of sculpture

by Alan Nade

Alicja Kwade is an artist who lives and works in Berlin, Germany. She will be the subject of a film only about her: six years ago, at Lincoln Center, New York, she created *Contingency*, *Zwisch*, *Interaktion*, and *Nikola's Pendulum*, *Stille*, *Arbeits*. Her work is described by *Artforum* in Germany (2011), which opens on 27 May at the Institute for Visual Research, Germany.

When Christopher Nolan's film *Inception* was released two years ago, its closing sequence – an ambiguous image of a spinning top – was the cause of much hand-wringing among viewers. Had the dream ballerina and master thief (Dianna Kruger) found his way back to reality? Or had he dreamt deeper still into the realm of dreams? Would the top finally fall over or would it spin on forever? But her than offering any clarifications, Nolan ended the film on that shot, leaving the question in a state of perpetual ambiguity.

This same sense of mental frustration radiates from a recent video work by Alicja Kwade, inspired by the film and exhibited for the first time in this spring report of her show 'In Order' at Galerie Johann König in Berlin. In *Arbeits/Toppen*, *Uprising Top (Inception)*, 2011, Kwade took the image of Nolan's rotating top and modified it. She slowed down the original filmed sequence 300 times and repeatedly edited it into a 320-minute loop, thereby making the top appear to spin endlessly. A soundtrack of dull rattling and thumping, caused by the slowing-down process, adds to the detached, surreal quality of the piece.

Like earlier art works – such as Douglas Gordon's *24 Hour Psycho* (1997) or Christian Marclay's *Super8* (1999) – the work of the Berlin-based Polish artist refers directly to the language of cinema, but her approach to the material focuses on psychology.

Since its early days, cinema has been described as a kind of 'dream machine' that has the ability to blur the boundaries of reality and imagination, extending the viewer's realm of perception. The transcendence of this cinematic cinematic quality into sculpture and installation is a constant theme in Kwade's work. She frequently arranges and restores every day objects and materials into compositions in which the elements are juxtaposed or mirror one another in installations that can provoke both feelings of awe and a fascination.

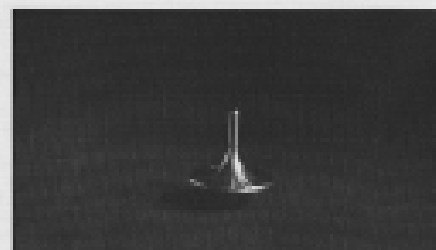
From the outset, Kwade has worked her objects and materials with the manipulative finesse of a sculptor. In an early group of works entitled *Revolutions* (2004), for example, she took conventional tin can cranks in Berlin and added them to like shiny discs, exposing the contractions between form and material. For *Alone (Parallel)* (2004), she turned a right-hand-drive Nissan Micra into a mirror-image copy of a denied but at least a limited left-hand-drive version belonging to her partner, the artist Geroger Hildebrandt. Since then, these tin can vehicles have been parked together in a variety of locations for exhibition.

For the installation *Under* (2009), Kwade arranged a group of cars on a

steel, rails of steel, copper and glass, together with mirrors, handles, an oval mirror and a length of sheet metal suspended from steel material prop up and, having seemingly lost their rigidity, appeared to slide down the wall. Kwade subtly arranged the individual elements of the installation in what was actually a demonstration of a physical impossibility as it was applied to the discovering nature of each object. As in many of the artist's works, the ordinarily applicable rules of material by seem to be stretched for one not ordinary occasion.

This intentional violation caused by manipulations in material and form of everyday things occurs in Kwade's large-scale installation *The Gravity of All Things*, 2011. The sprawling circular installation features more than 30 objects – including metal plates and pipes, wooden slats, mirrors, concrete, sheets of glass and a metal tube – arranged in concentric circles, all curved around an invisible center as if swayed by a cinematic spatial effect. Although few objects are rotated, Kwade's approach is straightforward in a way that is both sensually simple and complex, she intends as that even the ordinary things we thought were solid may be more malleable than we originally believed possible.

Translated: Alicja Kwade

YOUNG BLOOD

*The transference
of a dreamlike
cinematic quality
onto sculptures and
installations is
a constant theme in
Kwade's work.*

FRIEZE vol. 167 MAY 2012

177

Alicja Kwade's "In Circles" | Art Agenda

<http://www.art-agenda.com/reviews/alicia-kwade's-in-circles/>

by KIMBERLY BRADLEY

February 28, 2012

Alicja Kwade's "In Circles"

JOHANN KÖNIG, Berlin

February 18–March 17, 2012

Share

"Round and round she goes; where she stops, nobody knows." This little rhyme popped into my mind as I entered Johann König's gallery for Alicja Kwade's current solo show, "In Circles." A mad array of 54 industrial and everyday objects loosely arranged in concentric rings fills the gallery's front space in a large-scale installation titled *Die Gesamtheit aller Orte* (2012), which beckons to the viewer walk along each ring to see what he or she can see.

It's easy to trace the curves in Kwade's perfectly placed bent tubing and piping, but it takes a second to realize that even the installation's larger, solid objects—a door, a window, mirrors, iron gates, sheets of metal, and even a bicycle—not only travel on her orbits' paths, but have also been altered (in some cases just barely) to conform to them. The white door's slight curvature is hardly noticeable until you're at close range. The imposing rusty gates are generously rounded. There's an almost imperceptible bend to a door with an oval mirror. A few copper pipes in the outermost rings disappear into the gallery wall; in the very center of the installation, a two-euro coin, propped up on its rim, and a sharply curved sheet of metal face each other, mysteriously.

Die Gesamtheit aller Orte loosely translates into "the entirety of all places," but Kwade spans eras and movements here, too. She deftly cherry-picks art-historical references, connecting to a Duchampian concept of the Readymade, or even Surrealism—her curved mirrors are a subtler take on the very bent mirrors (which might be echoes of Salvador Dalí's melting clocks) that she has shown in previous exhibitions, such as *Andere Bedingungen* in 2009. Some of the sheets of curved metal look like flimsier, Ikea-esque versions of Richard Serra's giant sculptures. Encircled by a round ring of wood, the two-euro coin in the middle of this constellation also makes anyone familiar with the Polish-born, Berlin-educated Kwade's prior work wonder whether she's again playing with concepts of value and perception: especially in her 2008 solo exhibition "Von Explosion zu Ikonen" at the Hamburger Bahnhof under the auspices of winning the Piepenbrock Prize for Sculpture—Kwade had cut simple shale into faceted objects resembling precious stones or applied gold leaf to briquettes of coal to transform them into something that only looks rich.

This time, though, what seems most important are not the objects themselves or even what the artist has done to them, but the alternate world she has created with them. Her neatly arranged distortions of the quotidian are like a found-object bizarro-world solar system, a Berlin-bohemian crop circle or labyrinth, like in Alice's Wonderland. For all its illusion and effect (how *did* she get that door to bend like that?), the installation evokes a sense of mild discomfort ... and, like so much these days in the art world and beyond, takes up Freud's concept (via psychoanalyst Ernst Jentsch) of *das Unheimliche*, or the Uncanny—"the opposite of what is familiar"; something that both attracts and repels.

On the other hand, it could very well be that it doesn't run that deep. Maybe poking at our brains while making us walk in circles might be all that Kwade wants to do with us. The installation definitely draws its viewers in, but it might be even more unsettling—and arguably more intriguing—if Kwade had taken a more minimal route: rather than having things so neatly traced out, literally, on the floor, what if she'd given us fewer breadcrumbs? What she'd lose in centripetal force, she'd gain in singular impact. (It so often seems that current younger artists are almost afraid of giving the viewer too much to figure out or "do." Is this to make sure everyone... "gets it"?)

More mysterious is Kwade's single-channel video *Kreisel (Inception)* (2012), playing in the gallery's back space on a simple black monitor set on the floor. The space is otherwise empty. The video shows a heavy metal top spinning slowly on a black background, reflecting a single light source and underscored with a loud buzz that stops only when the loop stops for a moment and starts again. The top never decelerates enough to topple over. What does it mean? Round and round we go, but maybe it's really about the spinning itself, and not guessing where things might stop. Don't think, just watch. As Robert Storr recently said in reference to Ellsworth Kelly—yet another artist who surprises us with almost imperceptible, unsettling curvatures in his sculptures and paintings—"[...] there is no message, only experience."

Kimberly Bradley is a writer based in Berlin.

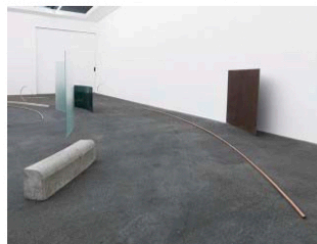
LEAVE A COMMENT

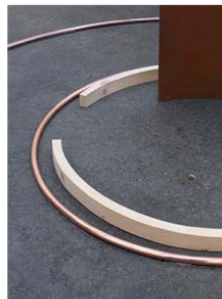
1 Alicja Kwade, *Die Gesamtheit aller Orte*, 2012.

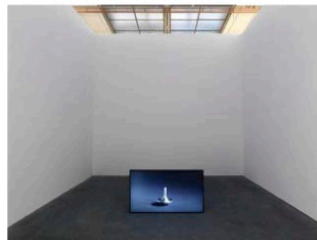
2 Alicja Kwade, *Die Gesamtheit aller Orte*, 2012.

3 Alicja Kwade, *Die Gesamtheit aller Orte* (detail), 2012.

4 Alicja Kwade, *Die Gesamtheit aller Orte* (detail), 2012.

5 Alicja Kwade, *Kreisel (Inception)*, 2012.

1 Alicja Kwade, *Die Gesamtheit aller Orte*, 2012. 54 parts: metal plates, metal pipes, metal mesh, perforated metal, metal rails, steel plates, steel bar, copper tubes, brass rings, brass rods, Euro coins, wood moldings, wood panels, glass panels, mirrors, door, bricks, bicycle, window, lacquer, rust. Height 105 inches, diameter 551.25 inches. All images courtesy of