

The Living House can be read both as a group show and as an exploration of domestic environments and their fluid transition into living bodies. Loosely linked to architect, set-designer, and artist Friedrich John Kiesler's (1890–1965) vision of a labyrinthine biomorphic space that adapts to the individual needs of its inhabitants and uses sensory stimuli to connect internal and external perception, the works in the exhibition activate the building, courtyard, garden, and visitors.

The pieces on view pass through different stages: bodies and objects are moved, formed, and deformed, each following their own logic and rhythm in the pursuit of shifting impulses to show and hide themselves. The artists' subjects include the home, but also bodies, the uterus, and cells – all of which connote an interest in stabilizing but permeable structures. In search of porous sites or membranes, doorsteps, windows, vents, and pipes come to the fore, as well as bodily orifices like ears and mouths. These are all zones of transition, mutability, and touch, but also sites of uncertainty and productive ambiguity. In the works, changing circular flows and infrastructures are cited, rendered visible, and artistically manipulated. *The Living House* thus reveals itself as a breathing, living place where a wide range of shifting alliances and moods are welcome, a place of physical and psychological instabilities that can be felt rather than seen.

Cherry cherry cherry pink red, 2021, by Patricia L. Boyd (* 1980 in London, Great Britain) is concerned with the porosity of the 'interior' space of the mind and its dream-thoughts. The work is a radio transmission of a dream containing a vivid picture of the artist repeatedly leaving a building, wearing a cerise colored shawl. The dream was dreamt by a friend of hers (Rosa Aiello) and was sent to Boyd as a voice recording. "You were the star of this dream" the dreamer says. It has a nested structure, with the dreamer watching footage shot by Boyd of herself in which she repeatedly transitions out of a building, and wondering how Boyd could have achieved this view of herself from above. This question, along with Aiello's consideration of (suitable) media to communicate the dream, refers to the fundamental interplay between artistic practice and its media-related presentation. Thinking about the medium as a material carrier of information permeates the artistic practice of Jesse Stecklow (* 1993 in Cambridge, USA). Stecklow devotes himself – in line with an early understanding of media as ether – to invisible or discrete information carriers and elements such as water, oxygen, or human breath. His work, part of a series, titled *Untitled (Air Sampler)*, 2019–21, involves air samples taken from filters hidden inside the shown metal housings. The precise analysis of the individual particles with the support of a laboratory shapes the material composition and form of future presentations. In this way, various temporal, geographic, and political aspects are combined, as environmental factors become visible and thus debatable.

Claudia Pagès Rabal (* 1990 in Barcelona, Spain) focuses on the flow of data, goods, and finances and their relationship to moving bodies and words. In her series *Ventiladores*, 2019, the artist refers to the history of the former market on Trafalgar Street in Barcelona by implementing fictional and existing names and info of transporters and couriers as LED texts in existing fans.

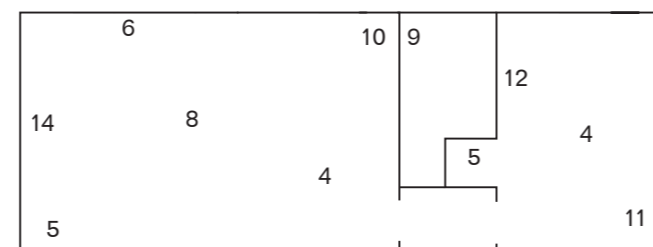
These words are accounts of the seduction and banality of consumption, but also of the relationship between objects and physical work, stories of swollen knees and tired faces. The ever-moving fans relate to an increasingly clandestine exchange of energy, which is enhanced by the fact that the work is docked to the building's power supply. In *Le dégel* ("thaw" in English), 2021, Gyan Panchal (* 1973 in Paris, France) also appeals to a phase in which large amounts of energy are converted and something hidden underneath is revealed. At the same time, melting snow stands for moments of upheaval in which the weather, (colour-)temperature, and perhaps also moods are about to change. With the carefully modified refrigerator, Panchal concentrates on a domestic object, that is disused and its 'sleeping position' resembles a coffin. It is a work that sends contradicting signals of conservation and decomposition and "calms us in the face of silence, in the face of an outside that does not provide answers," as Panchal describes it.

The human dimension also plays a special role in sculptures or 'new bodies' by Piotr Łakomy (* 1983 in Gorzów Wielkopolski, Poland). Physical proportions, but also movements or the memory of movements, influence the scaling and search for forms. In this manner, Łakomy shares with Friedrich Kiesler a fascination for the entanglements of architectures and bodies as well as an interest in dystopian spaces with endless, windowless corridors and hiding spots – spaces of transition and decay. These fragmented, precarious forms, collapsing volumes, and also mosaic techniques have found their way into the artist's work, an example of which, *Double Roof*, 2021, is on view, marking diffuse places of transgression and refuge. The merging of bodies in architecture seems to go even further in the work *Puttchen*, 2021, by Mahalia Heydemann (*1982 in Braunschweig, Germany). For Heydemann, the handmade sewn objects composed of flowing fabrics are everyday companions and substitutes for cuddling. In the folds – a rudimentary architecture in itself – of the objects are living beings, the so-called Puttchen. They (co-)exist in an interrelationship with their textile environment; they are an envelope and something enveloped at the same time. They stand for a lived, felt materiality. Following Maurice Merleau-Ponty's concept of the flesh, they represent the touch of bodies and their surroundings. Moments of touch are also present in the works of Kinke Kooi (* 1961 in Leeuwarden, Netherlands) as both the starting point and subject matter. In Kooi's paintings and collages, the perception of the female body as a host (pregnancy/sex), but also the tendency to defend, to protection against invading viruses or bacteria with means of personal hygiene and connected feelings of closeness, lust, and shame are brought to the fore. Special attention is paid to the skin and the digestive system as the instances that concisely mediate the physical inside and outside.

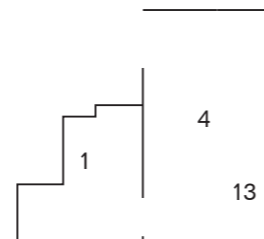
Artists: Patricia L. Boyd, Mahalia Heydemann, Kinke Kooi, Piotr Łakomy, Claudia Pagès Rabal, Gyan Panchal, Jesse Stecklow

Curator: Nele Kaczmarek
Assistant curator: Raoul Klooker

Remise
Ground floor

First floor

1 PATRICIA L. BOYD
Cherry cherry cherry pink red, 2021
Radio transmission (03.44, looped)

2 JESSE STECKLOW
Untitled, 2020
Fossilized whale's inner ear bone, hardware

3 JESSE STECKLOW
Untitled (Air Sampler), 2019-21
Powder-coated aluminium, hardware, air sampler

4 JESSE STECKLOW
Untitled (Air Sampler), 2019
Buffed aluminum, steel, piano hinges, magnets, hardware, air sampler

5 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Ventiladores (Trans Miguel, Mudanzas Antonio, Tres vies, xucla treball vio, body dsappears, només flotes), 2019
Fans, steam, LED lettering

6 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Hooks, 2018
Bioplastic, glycerince, gelatine

7 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Her Hair, 2019/21
Reading January 13th, 7 pm

8 GYAN PANCHAL
Le dégel, 2021
Freezer, buoy

9 PIOTR ŁAKOMY
Double Roof, 2021
Aluminium umbrellas, aluminium honeycomb, paint, concrete, ostrich egg shell

10 PIOTR ŁAKOMY
Bone Garden, 2021
Aluminium honeycomb, paint, concrete, ostrich egg shell, wooden frame

11 PIOTR ŁAKOMY
R Garden or Mosaic from a Broken Home, 2021
Aluminium honeycomb, paint, concrete, ostrich egg shell, wooden frame

12 MAHALIA HEYDEMANN
Puttchen, 2021
Photographs

13 KINKE KOOI
Be Precise, 2013
Colored pencil on paper

14 KINKE KOOI
Hygiene, 2015
Acrylic, colored pencil, Q-tips, thread, shells, gouache on paper

THE LIVING HOUSE
Patricia L. Boyd, Mahalia Heydemann,
Kinke Kooi, Piotr Łakomy, Claudia
Pagès, Gyan Panchal, Jesse Stecklow

11.12.2021 – 20.02.2022

Kunstverein
Braunschweig

Lessingplatz 12
38100 Braunschweig
Tel. 0531 49556
kunstvereinbraunschweig.de

The Living House versteht sich als Gruppenausstellung und Erkundung häuslicher Umgebungen mit ihren fließenden Übergängen zu vitalen Körpern. Ausgehend von dem Architekten, Bühnenbildner und Künstler Friedrich Kiesler (1890–1965) und seinen Visionen eines biomorphen Raums, der sich individuell an die Bedürfnisse seiner Bewohner_innen anpasst und mit sensorischen Reizen Selbst- und Außenwahrnehmung verbindet, aktivieren die eingeladenen Künstler_innen die Remise, Hof, Garten und Besucher_innen.

Die gezeigten Arbeiten durchlaufen dabei unterschiedliche Stadien: Körper und Objekte bewegen, formen und verformen sich in ihrer jeweils eigenen Logik und Geschwindigkeit und gehen dabei wechselnden Impulsen des Sich-Zeigens und Verbergens nach. Das geteilte künstlerische Interesse an haltgebenden aber durchlässigen Strukturen richtet sich auf das Haus, den Körper oder Uterus bis hin zu einzelnen Zellen. Auf der Suche nach porösen Stellen oder Membranen rücken Türschwellen, Fenster, Lüftungen, Leitungen sowie Körperöffnungen, Ohren und Mänder in den Fokus. Es sind Zonen des Übergangs, der Veränderlichkeit und der Berührung, aber auch Orte der Unsicherheit und produktiver Ambiguität. Dabei werden wechselnde Kreisläufe und Infrastrukturen sichtbar gemacht und künstlerisch manipuliert. Individuell wahrgenommene, wissenschaftlich registrierte und spekulative Elemente mischen sich lustvoll. So zeigt sich *The Living House* als ein vibrierender, atmender Ort, an dem ein breites Spektrum wechselnder Allianzen und Stimmungen zugelassen wird. Ein Ort physischer und psychischer Instabilitäten, die eher gefühlt als gesehen werden können.

In *Cherry Cherry Cherry Pink Red*, 2021 beschäftigt sich Patricia L. Boyd (*1980 in London, Großbritannien) mit der Porosität des ‚inneren‘ Raumes des Geistes und seiner Traumgedanken. Die Arbeit besteht aus der Funkübertragung eines Traums, der ein lebendiges Bild der Künstlerin enthält, die immer wieder ein Gebäude verlässt und dabei einen kirschröten Schal trägt. Der Traum wurde von einer Freundin (Rosa Aiello) geträumt und als Sprachaufnahme an Boyd geschickt. „Du warst der Star dieses Traums“, sagt die Träumende an einer Stelle. Der Traum selbst hat eine verschachtelte Struktur, in der sich die Träumende das von Boyd gedrehte Filmmaterial ansieht und fragt, wie sich Boyd in dieser Perspektive hat filmen können. Diese Frage bezieht sich ebenso wie Aiellos Überlegungen zu (geeigneten) medialen Vermittlung des Traums auf das grundlegende Wechselspiel zwischen künstlerischer Praxis und ihrer medialen Präsentation. Fragen nach dem Medium als stofflicher Träger von Informationen, bewegen auch Jesse Stecklow (*1993 in Cambridge, USA). Dabei widmet sich Stecklow – ganz im Sinne eines ursprünglichen Verständnisses von Medien als Äther – unsichtbaren oder diskreten Informationsträgern und Elementen wie Wasser, Sauerstoff oder aber menschlichem Atem. Als Teil der Serie *Untitled (Air Sampler)*, 2019–21 werden von Filtern, die sich im Inneren der polierten Metallgehäuse verbergen, Luftproben entnommen. Die genaue Analyse der einzelnen Partikel mit Unterstützung eines Labors prägt wiederum die materielle Zusammensetzung und Form zukünftiger Präsentationen. Auf diesem Weg verbinden sich verschiedene zeitliche, geografische sowie politische Aspekte, da Umweltfaktoren sicht- und somit diskutierbar werden.

Claudia Pagès Rabal (*1990 in Barcelona, Spanien) richtet ihren Blick zuletzt auf Daten-, Waren- und Finanzströme und ihr Verhältnis zu sich bewegenden Körpern und Worten. In den gezeigten Auszügen ihrer Serie *Ventiladores*, 2019 nimmt die Künstlerin auf die Geschichte des ehemaligen Markts der Trafalgar Street in Barcelona Bezug, indem sie existierende Ventilatoren mit Namen und Informationen von bestehenden und erdachten Kurieren und Transportunternehmen bespielt. Die aufscheinenden LED-Schriftzüge erzählen von den Verführungen und der Banalität des Konsums, aber auch von der Beziehung zwischen zirkulierenden Objekten und körperlicher Arbeit, von geschwollenen Knien und erhitzten Gesichtern. So werden die unentwegt rotierenden Ventilatoren selbst zum Indiz eines häufig im Verborgenen stattfindenden Energieaustauschs, der sich in der formalen Anlage der Arbeiten, die an die Stromversorgung des Gebäudes andocken, widerspiegelt.

Mit der Arbeit *Le dégel*, 2021 (übersetzt: *Tauwetter*) appelliert Gyan Panchal (*1973 in Paris, Frankreich) ebenfalls an eine Phase, in der hohe Energiemengen umgesetzt werden und sich etwas still Verborgenes offenbart. Gleichzeitig stehen Tauwetter oder Schneeschmelze für Momente des Umbruchs, in denen das Wetter, (Farb-)Temperaturen aber vielleicht auch Stimmungen in Begriff sind umzuschlagen. Dabei greift Panchal mit dem bearbeiteten Kühlschranks, wie so häufig in seiner künstlerischen Praxis, auf ein Objekt des häuslichen Gebrauchs zurück, das – gehäutet, entkernt und in seiner ‚schlafenden Position‘ präsentiert – eine beklemmende Ähnlichkeit zu einem Sarg entwickelt. Eine Arbeit, die mit großer Gelassenheit widersprüchliche Signale der Konservierung und Zersetzung sendet und „uns angesichts der Stille beruhigt, angesichts eines Außen, das nicht antwortet“ (Gyan Panchal).

Auch in den Skulpturen oder ‚new bodies‘ von Piotr Łakomy (*1983 in Gorzów Wielkopolski, Polen) spielt das menschliche Maß eine besondere Rolle. Körperliche Proportionen, aber auch Bewegungen oder die Erinnerungen an Bewegungen fließen in die Skalierung und Formfindung ein. Dabei teilt Łakomy mit Friedrich Kiesler eine Faszination für die Verschränkung von Architektur und Körper sowie für dystopische Räume mit fensterlosen Fluren und Verstecken – Räume des Übergangs und Zerfalls. So haben in die Arbeiten des Künstlers zuletzt verstärkt fragmentierte, prekäre Formen, kollabierende Volumina und auch Mosaiktechniken Einzug gehalten, die in der Ausstellung mit der Arbeit *Double Roof*, 2021 diffuse Orte der Überschreitung und des Rückzugs markieren.

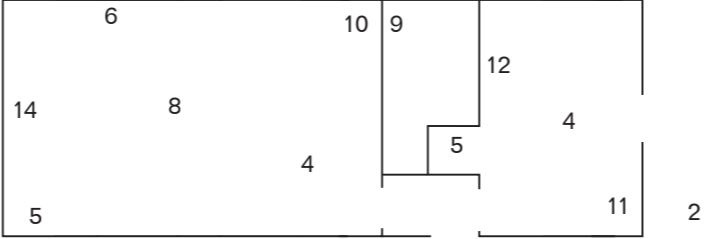
Das Aufgehen von Körpern in der Architektur scheint in den *Puttchen*, 2021 der Künstlerin Mahalia Heydemann (*1982 in Braunschweig, Deutschland) unterdessen noch einen Schritt weiter zu gehen. Die selbstgenähten Objekte aus fließenden Stoffen sind für Heydemann alltägliche Wegbegleiter_innen und Kuschelersatz. In den Falten – für sich schon eine rudimentäre Architektur – der von der Künstlerin aktivierten Objekten leben Wesen, die so genannten *Puttchen*. Sie (ko-)existieren in einer Art Ineinanderverhältnis mit ihrer textilen Umgebung; sie sind zugleich Hülle und Eingehülltes. Im Sinne des Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty und seinem Konzept des Fleisches, stehen sie nicht für eine bloße, sondern eine gelebte, erspürte Materialität – für die

Berührung von Körpern und Umgebung selbst. Augenblicke der Berührung sind in den Arbeiten von Kinke Kooi (*1961 in Leeuwarden, Niederlande) wiederum Ausgangspunkt und Bildgegenstand. In ihren malerischen und collagierten Werken steht die Wahrnehmung des eigenen weiblichen Körpers als Gastgeberin (Schwangerschaft/ Sex), aber auch der Hang zur Abwehr, der Schutz vor einfallenden Viren oder Bakterien mit Mitteln der Körperhygiene und verbundene Gefühle der Nähe, Lust und Scham im Fokus. Dabei wird der Haut und dem Verdauungssystem als zwischen körperlichem Innen und Außen vermittelnden Instanzen und ‚Wohnraum‘ für Mikroorganismen eine besondere Aufmerksamkeit zuteil.

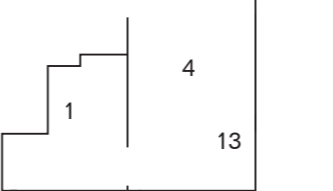
Künstler_innen: Patricia L. Boyd, Mahalia Heydemann, Kinke Kooi, Piotr Łakomy, Claudia Pagès Rabal, Gyan Panchal, Jesse Stecklow

Kuratorin: Nele Kaczmarek
Assistenzkurator: Raoul Klooker

Remise
Erdgeschoss

Obergeschoss

1 PATRICIA L. BOYD
Cherry cherry cherry pink red, 2021
Radioübertragung (03.44, Loop)

2 JESSE STECKLOW
Untitled, 2020
Fossil, Innenohrknochen eines Wals, Hardware

3 JESSE STECKLOW
Untitled (Air Sampler), 2019-21
Pulverbeschichtetes Aluminium, Hardware, Luftsammler

4 JESSE STECKLOW
Untitled (Air Sampler), 2019
Poliertes Aluminium, Stahl, Klavierscharniere, Magnete, Hardware, Luftsammler

5 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Ventiladores (Trans Miguel, Mudanzas Antonio, Tres vies, xucla treball vio, body dsappears, només flotes), 2019
Ventilatoren, Wasserdampf, LED-Schriftzüge

6 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Hooks, 2018
Abformung aus Bioplastik, Glycerin, Gelatine

7 CLAUDIA PAGÈS RABAL
Her Hair, 2019/21
Lesung am 13.01.2021, 19 Uhr

8 GYAN PANCHAL
Le dégel, 2021
Isolierschaum, Kabel, Boje

9 PIOTR ŁAKOMY
Double Roof, 2021
Aluminiumschirme, Aluminiumwabenkerne, Farbe, Beton, Straußeneischale

10 PIOTR ŁAKOMY
Bone Garden, 2021
Aluminiumwabenkerne, Farbe, Beton, Straußeneischale, Holzrahmen

11 PIOTR ŁAKOMY
R Garden or Mosaic from a Broken Home, 2021
Aluminiumwabenkerne, Farbe, Beton, Straußeneischale, Holzrahmen

12 MAHALIA HEYDEMANN
Puttchen, 2021
Fotografien

13 KINKE KOOI
Be Precise, 2013
Farbstift auf Papier

14 KINKE KOOI
Hygiene, 2015
Acryl, Farbstift, Q-Tips, Faden, Muscheln, Gouache auf Papier

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der Ausstellung / This booklet is published on occasion of the exhibition

PATRICIA L. BOYD, MAHALIA HEYDEMANN, KINKE KOOI, PIOTR ŁAKOMY, CLAUDIA PAGÈS, GYAN PANCHAL, JESSE STECKLOW
The Living House

Kunstverein Braunschweig
11.12.2021 – 20.02.2022

Kuratiert von / Curated by: Nele Kaczmarek

Assistenzkurator / Assistant curator: Raoul Klooker

Texte / Texts: Nele Kaczmarek

Übersetzung / Translation: Good & Cheap Translators

Grafische Gestaltung / Graphic Design: Tanja Schuez

Courtesy die Künstler_innen / the artists.

© 2021/22 Kunstverein Braunschweig e.V.

Kunstverein Braunschweig e.V.
Villa Salve Hospes
Lessingplatz 12
38100 Braunschweig

Öffnungszeiten:
Di, Mi, Fr, 12 – 18 Uhr
Do 12 – 20 Uhr
Sa, So 11 – 18 Uhr

Tue, Wed, Fri, 12 am – 6 pm
Thu, 12 am – 8 pm
Sat, Sun 11 am – 6 pm

info@kunstvereinbraunschweig.de
kunstvereinbraunschweig.de

Das Projekt wird ermöglicht von / The exhibition is funded by:

STIFTUNGKUNSTFONDS

NEU
START
KULTUR

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

Stadt Braunschweig
Fachbereich Kultur und Wissenschaft

