

**THE
COLOR
OF
ENERGY**

2

FOREWORD

Francesca Gavin

Artistic Director viennacontemporary

3

Energy and colour have been intertwined art historically for over a century. The thoughts of artists and polymaths such as Wassily Kandinsky, Paul Klee and Rudolf Steiner, for example, centred the effect of colour as a vital force to influence our psychological, physiologically and spiritual selves. The contemporary artists exploring energy in this exhibition highlight how these concepts have developed today in the current context of technology, politics and meaning. Materiality and medium are vital elements to how these artists are pushing their expression of energetic.

It is interesting how our fascination with colour emerged at the same time as the broad use of electricity. Electrical energy is the power that runs through our bodies as much as the force that impact on the function of society. In 1923 Steiner wrote, "Human thought has spun itself altogether into electricity." Quantum physicists increasingly agree, demonstration how all life has an energetic force and its own vibration of existence. The artists brought together here, sensitively curated by Mirela Baciak, push how we perceive and experience vitality itself.

4

VORWORT

Francesca Gavin

Künstlerische Leiterin viennacontemporary

5

Energie und Farbe sind seit über einem Jahrhundert kunsthistorisch miteinander verflochten. Die Gedanken von Künstler:innen und Universalgelehrten wie Wassily Kandinsky, Paul Klee und Rudolf Steiner beispielsweise zentrierten die Wirkung von Farbe als eine vitale Kraft, die unser psychologisches, physiologisches und spirituelles Selbst beeinflusst. Die zeitgenössischen Künstler:innen, die in dieser Ausstellung Energie erforschen, heben hervor, wie sich diese Konzepte heute im aktuellen Kontext von Technologie, Politik und Bedeutung entwickelt haben. Materialität und Medium sind entscheidende Elemente dafür, wie diese Künstler:innen ihren Ausdruck von Energie vorantreiben.

Es ist interessant, dass unsere Faszination für Farbe zur gleichen Zeit aufkam wie der breite Einsatz von Elektrizität. Elektrische Energie ist die Kraft, die genauso durch unsere Körper fließt wie die Kraft, die die Funktion der Gesellschaft beeinflusst. 1923 schrieb Steiner: „Der menschliche Gedanke hat sich vollständig in Elektrizität gesponnen.“ Quantenphysiker stimmen zunehmend zu und zeigen, dass alles Leben eine energetische Kraft und seine eigene Schwingung des Daseins hat. Die hier versammelten Künstler:innen, sensibel kuratiert von Mirela Baciak, erweitern unsere Wahrnehmung und Erfahrung von Vitalität selbst.

6

INTRODUCTION

Mirela Baciak

Director and curator Salzburger Kunstverein

7

Dear Reader,

You are holding a publication that serves as a comprehensive guide to *The Color of Energy*, an exhibition presented in two distinct yet interconnected chapters, co-produced by viennacontemporary and Salzburger Kunstverein with the kind support from the ERSTE Foundation. This exhibition unfolds across two cities, creating a cohesive narrative through contrasting elements.

The first chapter takes place at viennacontemporary (Messe Wien, Halle D), featured as part of the special VCT STATEMENT: ENERGY program, scheduled from September 12–15th, 2024. The narrative continues with the second chapter at Salzburger Kunstverein, running from September 20th through November 24th, 2024.

8 Anchored in a chromatic framework, *The Color of Energy* explores the aesthetic and affective dimensions of how energy is harnessed, consumed, and imagined. This exhibition comes at a crucial juncture in human history, as the global energy crisis intensifies the call for the urgent transition to sustainable energy sources. This particular crisis is exacerbated by the COVID-19 pandemic as well as geopolitical tensions, which have led to a spike in oil and gas prices, and rampant inflation.

The colors in the exhibition narrate stories of conflict, innovation, and adaptation, inviting a reflection not only on how energy shapes our world but also on how it colors our perceptions and emotions.

The amber of smog-filled skies, the toxic yellow of acid rains, the rusty orange of oil spills in the ocean, the searing red of wildfires, the blue hue of solar panels, the white of melting

9 glaciers, the gleaming silver of technological advancements, the neon green of radioactive uranium, the blue glow of nuclear reactors, the stark gray of concrete fallout shelters, the lurid green of money, the pale white of an exhausted face.

Through this exploration, the exhibition reveals the subtle energy flows essential for comprehending the complex interplay of forces that shape our society today. It seeks to deepen our awareness of how intricately energy is embedded in the cultural and political fabric of Europe and beyond.

10

EINLEITUNG

Mirela Baciak

Direktorin und Kuratorin Salzburger Kunstverein

11

Liebe Leser:innen

In Ihren Händen halten Sie eine Publikation, die als umfassender Leitfaden durch die Ausstellung „The Color of Energy“ dient. Diese wird in zwei einzigartigen, jedoch miteinander verbundenen Kapiteln präsentiert und ist eine Ko-produktion von viennacontemporary und dem Salzburger Kunstverein mit freundlicher Unterstützung der Erste Stiftung. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Städte und schafft eine zusammenhängende Erzählung durch kontrastreiche Elemente.

Das erste Kapitel findet bei viennacontemporary (Messe Wien, Halle D) statt, im Rahmen ihres speziellen VCT STATEMENT: ENERGY Programms, das vom 12. bis zum 15. September 2024 geplant ist. Die Erzählung wird mit dem zweiten Kapitel im Salzburger Kunstverein fortgesetzt, vom 20. September bis zum 24. November 2024.

12

In einem chromatischen Rahmen verankert, erkundet „The Color of Energy“ die ästhetischen und emotionalen Dimensionen der Nutzung, des Verbrauchs und der Vorstellung von Energie. Die Ausstellung findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit statt, an dem die globale Energiekrise die dringende Notwendigkeit zur Umstellung auf nachhaltige Energiequellen hervorhebt. Verschärft durch die COVID-19-Pandemie und geopolitische Spannungen, hat diese Krise einen Anstieg der Öl- und Gaspreise bewirkt, eine weitverbreitete Inflation ausgelöst und den Ruf nach einem umfassenden Wandel verstärkt.

Die Farben dieser Ausstellung erzählen Geschichten von Konflikten, Innovationen und Anpassungen und regen dazu an, nicht nur darüber nachzudenken, wie Energie unsere Welt formt, sondern auch, wie sie unsere Wahrnehmungen und unsere Emotionen beeinflusst. Es sind Farben wie das rostige Orange von Ölverschmutzungen im Meer, das

13

brennende Rot von Waldbränden, das reine Weiß schmelzender Gletscher, das blaue Leuchten eines Kernreaktors, das strenge Grau von Beton-Atombunkern, das glänzende Silber technologischer Fortschritte, das neon-grüne Strahlen von radioaktivem Uran, die Bernstein-Farbe der smoggefüllten Himmel, das giftige Gelb von saurem Regen, das blaue Schimmern von Solarmodulen, das grelle Grün des Geldes oder das blasse Weiß eines erschöpften Gesichts.

Diese Ausstellung offenbart durch ihre Erkundung die subtilen, doch entscheidenden Energieflüsse, die essentiell sind, um das komplexe Zusammenspiel der Kräfte zu entschlüsseln, die unsere heutige Gesellschaft prägen. Sie vertieft unser Verständnis dafür, wie tiefgreifend Energie in das kulturelle und politische Gefüge Europas und darüber hinaus verwoben ist.

CHAPTER I

SARA BEZOVŠEK,
LIV BUGGE, JUDITH FEGERL,
VERONIKA HAPCHENKO,
KATRIN HORNEK,
SOPHIE JUNG, LINDA
LACH, URSULA MAYER,
SHUBIGI RAO, GUAN XIAO

viennacontemporary (Messe Wien, Halle D), 12.—15.09.2024

CHAPTER II

BERTILLE BAK,
SOPHIE JUNG, EDSON LULI,
URSULA MAYER,
OLEKSIY RADYNSKI,
SHUBIGI RAO,
EMILIJA ŠKARNULYTĖ,
GUAN XIAO

Salzburger Kunstverein, 21.09.—24.11.2024

Veronika Hapchenko

demeter, after Ivan Lytovchenko, 2023, Acrylic and ink on canvas, 160 x 335 cm

force, 2024, Acrylic and ink on canvas 160 x 180 cm

engineer III, 2024, Acrylic and ink on canvas 160 x 165 cm

Veronika Hapchenko is a painter whose work delves into the cultural tropes of the former USSR, exploring the intricate connections between esoteric beliefs, politics, and militarism. Drawing on philosophical theories, historiography, and oral traditions, she traces the myths associated with revolutionary artists and political figures.

Hapchenko explores themes such as radiation and water in her paintings, but since these do not only occur in connection with nature, her focus is equally on the human figure: the engineer in the former USSR or the artist Ivan Lytovchenko.

The expansive diptych *demeter, after Ivan Lytovchenko* reflects a once-utopian vision that tragically culminated in the catastrophic Chernobyl disaster on April 26, 1986. Despite the explosion, ensuing fatalities, and increased diseases, the other three reactors at the site continued to operate. Hapchenko describes the mosaics as prophetic, encapsulating the transition from energy to ecological concern, while highlighting Lytovchenko's connection to governmental influences within the Pripyat region. The painting "force," on the other hand delves into the ambitious yet environmentally harmful scheme to reroute Siberian rivers like the Ob and Irtysh.

19

Veronika Hapchenko

demeter, after Ivan Lytovchenko, 2023, Acrylic and ink on canvas, 160 x 335 cm

force, 2024, Acrylic and ink on canvas 160 x 180 cm

engineer III, 2024, Acrylic and ink on canvas 160 x 165 cm

CHAPTER I

Veronika Hapchenko ist eine Malerin, deren Werk sich mit den kulturellen Motiven der ehemaligen UdSSR befasst und die komplexen Verbindungen zwischen esoterischen Überzeugungen, Politik und Militarismus erforscht. Indem sie auf philosophische Theorien, Geschichtsschreibung und mündliche Überlieferungen zurückgreift, zeichnet sie die Mythen nach, die mit revolutionären Künstler:innen und politischen Persönlichkeiten verbunden sind.

In ihren Gemälden erforscht Hapchenko Themen wie Strahlung und Wasser, aber da diese nicht nur in Zusammenhang mit der Natur vorkommen, liegt ihr Fokus ebenso auf der menschlichen Figur: dem Ingenieur in der ehemaligen UdSSR oder dem Künstler Ivan Lytovchenko.

Das expansive Diptychon “demeter, nach Ivan Lytovchenko” spiegelt eine einst utopische Vision wider, die am 26. April 1986 in der verheerenden Katastrophe von Tschernobyl ihren tragischen Höhepunkt erreichte. Trotz der Explosion, der darauf folgenden Todesopfer und der vermehrten Anzahl an Krankheiten blieben die anderen drei Reaktoren am Standort in Betrieb. Hapchenko beschreibt die Mosaik als prophetisch, da sie den Übergang von Energie zu ökologischem Bewusstsein veranschaulicht und zugleich Lytovchenkos Verbindung zu Regierungseinflüssen in der Region Pripjat betont. Das Gemälde “force” befasst sich hingegen mit dem ambitionierten, aber umweltschädlichen Vorhaben, sibirische Flüsse wie den Ob und den Irtysch umzuleiten.

www.s-n-d.si, 2021
Video, 13'39" [Loop]

Sara Bezovšek is a visual artist whose work encompasses anything that can be found on the internet; from memes and algorithms to screen recordings. Her art reflects the contemporary phenomena of doom scrolling, hyper-presence, and the intense fluctuations of digital interactions. It explores the impact of depressive algorithms and the pervasive culture of self-expression that defines our era.

In her work for *The Color of Energy*, Bezovšek presents a monumental video work titled *SND* (a name derived from a Slovenian primary school textbook titled *Introduction to Nature*

and Society.) that echoes the themes of disaster movies. It begins with a montage of serene sky images, vibrant Disneyland scenes, and bustling vacation spots, setting a deceptive tone of normalcy. As the video progresses, increasingly disturbing images emerge. Megacities in fierce competition, uncontrolled oil drilling, earthquakes induced by nuclear tests, a killing list of school massacres ranked by death toll, and extreme weather events that lead to a new ice age. The soundtrack heightens the unfolding sense of apocalypse throughout the video.

23

Sara Bezovšek

www.s-n-d.si, 2021
Video, 13'39" [Loop]

CHAPTER I

Sara Bezovšek ist eine bildende Künstlerin, deren Werk alles umfasst, was im Internet zu finden ist; von Memes und Algorithmen bis hin zu Bildschirmaufnahmen. Ihre Kunst spiegelt die zeitgenössischen Phänomene des Doom Scrollings, der Hyper-Präsenz und der intensiven Schwankungen digitaler Interaktionen wider. Sie untersucht die Auswirkungen depressiver Algorithmen und die allgegenwärtige Kultur der Selbstdarstellung, die unsere Zeit definiert.

In ihrer Arbeit für „The Color of Energy“ präsentiert Bezovšek eine monumentale Videoarbeit mit dem Titel „SND“ (ein Name, der von einem slowenischen Schulbuch mit dem Titel

„Einführung in Natur und Gesellschaft“ abgeleitet ist), die die Themen von Katastrophenfilmen aufgreift. Es beginnt mit einer Montage von friedlichen Bildern des Himmels, lebhaften Disneyland-Szenen und geschäftigen Urlaubsorten, die einen trügerischen Ton von Normalität erzeugen. Im weiteren Verlauf des Videos treten zunehmend beunruhigende Bilder auf: Megastädte in erbitterter Konkurrenz, unkontrollierte Ölbohrungen, durch Atomtests ausgelöste Erdbeben, eine Todesliste von Schulklassen, sortiert nach der Zahl der Opfer, und extreme Wetterereignisse, die zu einer neuen Eiszeit führen. Der Soundtrack verstärkt das sich im Verlauf des Videos entfaltende Gefühl der Apokalypse.

Endless memory dilation, 2024, glass, human milk, steel, aluminium, levitator, 160 × 190 × 40 cm

Best performance, 2024, resin, aluminium, glass, 130 × 65 × 6 cm

Blocking factor, 2024, engraved aluminium, aluminium frame, 130 × 65 × 5 cm

Linda Lach's interest lies in understanding how fragile or sensitive data is maintained and protected, drawing parallels to ecosystems and homeostasis.

Her sculptures, like *Best Performance*, encapsulate this theme by visualizing data as bubbles and drops of glass within resin, representing leakage and fragmentation in data systems, which she parallels with ecological processes.

Endless Memory Dilation, incorporates glass, human milk, steel, and aluminum into a stretched incubator form, a nod to her personal experiences and a reflection on the nurturing aspects of both technology and organic materials. The use of milk introduces a biological element that contrasts with the industrial

feel of metal and glass, creating a dialogue between the organic and the inorganic. This work delves into the native states of machines or their optimal conditions, not justified by enhanced efficiency but as a metaphor for protective and life-sustaining environments. This sculpture stretches not only physically in space but also conceptually, challenging the viewer to reconsider the role of technology in sustaining life.

Lach's work calls for a deeper understanding of how technology mirrors and influences human behaviors and choices, ultimately aiming for a symbiosis that reflects the best of both worlds – optimal performance in technology and sustainable ecological balance.

27

Linda Lach

Endless memory dilation, 2024, glass, human milk, steel, aluminium, levitator, 160 x 190 x 40 cm

Best performance, 2024, resin, aluminium, glass, 130 x 65 x 6 cm

Blocking factor, 2024, engraved aluminium, aluminium frame, 130 x 65 x 5 cm

Linda Lachs Interesse gilt dem Verständnis dafür, wie fragile oder sensible Daten erhalten und geschützt werden, wobei sie Parallelen zu Ökosystemen und der Homöostase zieht.

Ihre Skulpturen, wie „Best Performance“, verkörpern dieses Thema, indem sie Daten als Blasen und Glaspfropfen innerhalb von Harz visualisieren, die Undichtigkeiten und Fragmentierungen in Datensystemen darstellen, die sie wiederum mit ökologischen Prozessen gleichsetzt.

„Endless Memory Dilation“ integriert Glas, Menschenmilch, Stahl und Aluminium in eine gestreckte Inkubatorform, eine Anspielung auf ihre persönlichen Erfahrungen und eine Reflexion über die nährenden Aspekte sowohl der Technologie als auch organischer Materialien. Die Verwendung von Milch führt ein biologisches Element ein, das im Kontrast zur

industriellen Anmutung von Metall und Glas steht und einen Dialog zwischen dem Organischen und dem Anorganischen schafft. Dieses Werk erforscht die nativen Zustände von Maschinen oder ihre optimalen Bedingungen, die nicht durch gesteigerte Effizienz gerechtfertigt sind, sondern als Metapher für schützende und lebenserhaltende Umgebungen dienen. Diese Skulptur dehnt sich nicht nur physisch im Raum, sondern auch konzeptionell aus und fordert den Betrachter heraus, die Rolle der Technologie bei der Lebenserhaltung neu zu überdenken.

Lachs Arbeit fordert ein tieferes Verständnis dafür, wie Technologie menschliches Verhalten und Entscheidungen spiegelt und beeinflusst, und zielt letztendlich auf eine Symbiose ab, die das Beste aus beiden Welten widerspiegelt – optimale Leistung in der Technologie und nachhaltiges ökologisches Gleichgewicht.

testing grounds (Atoms for Peace), 2024

7 Messengers (usable objects): Smartphones with programmed interface in individually processed concrete, latex, and polyurethane casts; Basin: Bending plywood, pond liner, marble gravel, 5,5 x 1,6 m

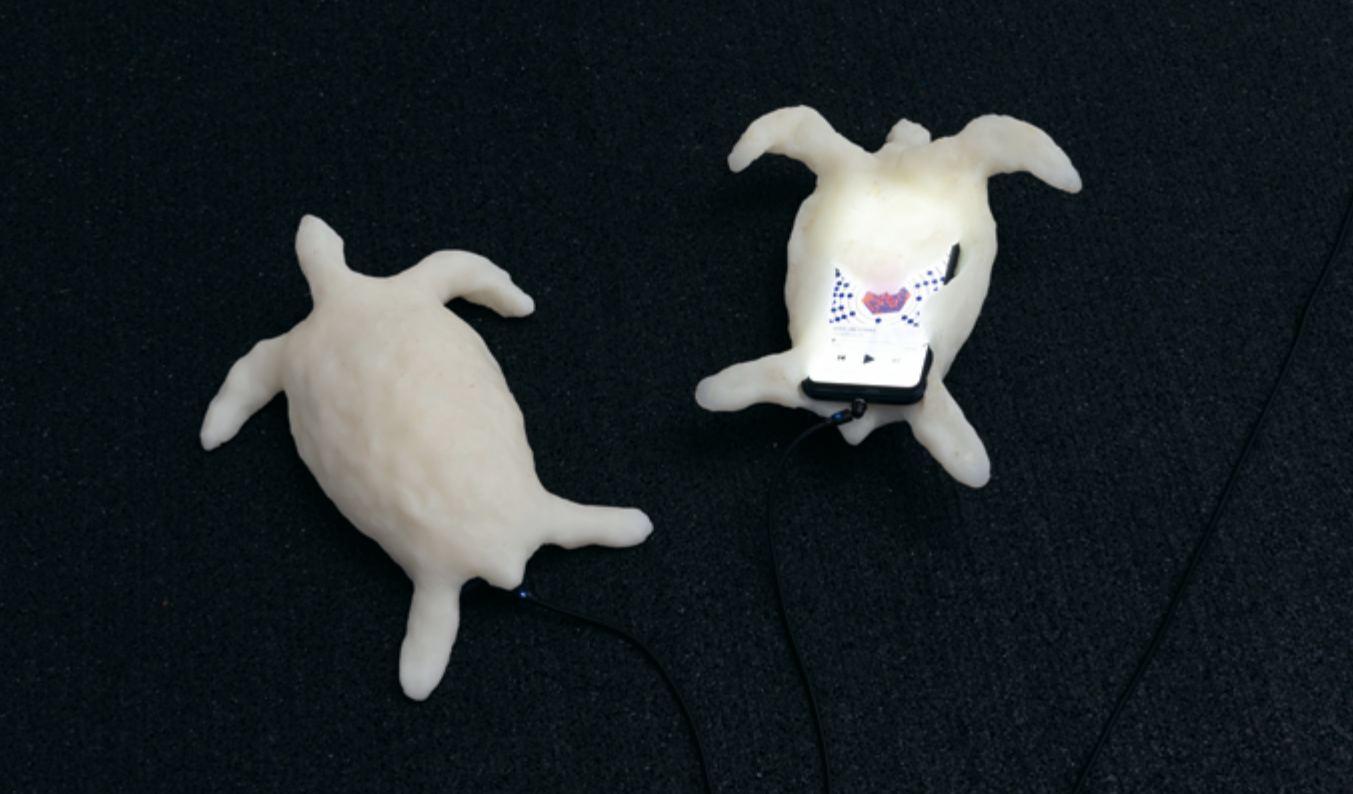
Katrin Hornek's installation for *The Color of Energy* tells stories about nuclear testing, encapsulated within a pond filled with gravel and populated by casts of turtles, each equipped with a smartphone.

The turtle motif is central to the work, symbolizing both the resilience and susceptibility of nature to human endeavors. Turtles, especially those from nuclear test sites, absorb radiation into their shells in a manner akin to calcium absorption. This biological phenomenon transforms them into archives of nuclear fallout.

The installation engages viewers by making each turtle a bearer of stories, with each smartphone revealing different facets of nuclear history and its environmental impact. This interactive aspect fosters a personal engagement with the installation, inviting reflection on the long-term consequences of human technological progress on natural environments.

Hornek brings abstract scientific concepts into a relatable dimension, emphasizing the interconnected fate of humans and nature in the Anthropocene.

31

Katrin Hornek

testing grounds (Atoms for Peace), 2024

7 Messengers (usable objects): Smartphones with programmed interface in individually processed concrete, latex, and polyurethane casts; Basin: Bending plywood, pond liner, marble gravel, 5,5 x 1,6 m

Katrin Horneks Installation für „The Color of Energy“ erzählt Geschichten über Atomversuche, die in einem mit Kies gefüllten Teich dargestellt werden, bevölkert von Schildkrötenmodellen, die jeweils mit einem Smartphone ausgestattet sind.

Das Schildkrötenmotiv steht im Zentrum der Arbeit und symbolisiert sowohl die Widerstandsfähigkeit als auch die Verletzlichkeit der Natur gegenüber menschlichen Eingriffen. Schildkröten, insbesondere jene von Orten von Atomversuchen, absorbieren Strahlung in ihre Schalen auf eine Weise, die der Kalziumaufnahme ähnelt. Dieses biologische Phänomen verwandelt sie in Archive des nuklearen Niederschlags.

Die Installation bindet die Betrachter ein, indem jede Schildkröte als Trägerin von Geschichten fungiert, wobei jedes Smartphone verschiedene Aspekte der nuklearen Geschichte und deren Umweltauswirkungen offenbart. Dieser interaktive Aspekt fördert eine persönliche Auseinandersetzung mit der Installation und lädt dazu ein, über die langfristigen Folgen des menschlichen technologischen Fortschritts auf die natürliche Umwelt nachzudenken.

Hornek bringt abstrakte wissenschaftliche Konzepte in eine greifbare Dimension und betont das verflochtene Schicksal von Menschen und Natur im Anthropozän.

Liv Bugge

A multi-part project *Goliat, Draugen & Maria*, 2021–2024
video, sculptures, postcards

Liv Bugge explores various mediums in her artistic practice and has a preference for collaborative projects. Her work investigates how internalized mechanisms and narratives uphold normative ideas and ethics, especially concerning dichotomies such as life versus non-life and the visibility versus invisibility.

In her multi-part project titled *Goliat, Draugen & Maria*, named after oil fields on the Norwegian continental shelf for which public geodata are available, Bugge delves into the deep intertwining of oil with Norwegian identity. This project comprises three sculptures that replicate the topography of these oil fields, presented on utility carts akin to those used in museums and geological collections, a film, and a series of postcards.

The film portrays a group of people engaging physically with crude oil in an environment reminiscent of a somatic experiencing session. This interaction emphasizes sensing and feeling as methods of exploration, unveiling the participants' mixed emotions toward oil, a fundamental element of their nation's prosperity. Periodically, the film intersperses archival footage of oil rigs, whose stark industrial beauty mirrors the rugged Norwegian landscape.

The project extends to a series of postcards capturing both the old and new romantic visions of Norway, with the latter lying deeper beneath the sea's surface.

35

Liv Bugge

A multi-part project *Goliat, Draugen & Maria*, 2021–2024
video, sculptures, postcards

Liv Bugge erforscht in ihrer künstlerischen Praxis verschiedene Medien und bevorzugt kollaborative Projekte. Ihre Arbeit untersucht, wie verinnerlichte Mechanismen und Erzählungen normative Ideen und Ethiken aufrechterhalten, insbesondere in Bezug auf Dichotomien wie Leben versus Nicht-Leben und Sichtbarkeit versus Unsichtbarkeit.

In ihrem mehrteiligen Projekt mit dem Titel „Goliat, Draugen & Maria“, benannt nach Ölfeldern auf dem norwegischen Kontinentalschelf, für die öffentlich zugängliche Geodaten verfügbar sind, vertieft sich Bugge in die enge Verflechtung von Öl mit der norwegischen Identität. Dieses Projekt umfasst drei Skulpturen, die die Topographie dieser Ölfelder nachbilden, präsentiert auf Mehrzweckwagen, ähnlich denen, die in Museen und

geologischen Sammlungen verwendet werden, sowie einen Film und eine Serie von Postkarten.

Der Film porträtiert eine Gruppe von Menschen, die sich körperlich mit Rohöl in einer Umgebung auseinandersetzen, die an eine Somatic-Experiencing-Sitzung erinnert. Bei dieser Interaktion stehen das Spüren und Fühlen im Vordergrund und sie enthüllt die widersprüchlichen Gefühle der Teilnehmer:innen gegenüber dem Erdöl, einem grundlegenden Element des Wohlstands ihrer Nation.

Das Projekt beinhaltet auch eine Serie von Postkarten, die sowohl die alten als auch die neuen romantischen Visionen Norwegens einfangen, wobei letztere tiefer unter der Meeresoberfläche liegen.

Judith Fegerl

capture, 2020, heavy current impact in sand that solidified into glass, cast in epoxy resin, 83 x 9 x 9 cm

full spectrum, 2024, brass, copper-plated with solar energy, 86 x 66 cm

Judith Fegerl's work intricately weaves together elements of nature and industry. Ranging from delicate, intimate pieces to grand, monumental installations, her art spans diverse scales and forms. Fegerl is particularly fascinated by the intangible elements invisible to the human eye, such as underlying technologies and forces that shape our world, including electrical energy.

At the far ends of *The Color of Energy* four recent works by Fegerl, are showcased. *full spectrum* depicts a series of electric shocks. Initially, solar panels in the studio capture the sun's energy, which is then used to immerse the stainless steel canvases in electroplating baths, completing the artistic process. This

sunlight-driven process transfers metallic ions onto stainless steel canvases, forming images directly through the energy of the sun. In this sculptural process, Fegerl allows the natural forces to create the artwork without external control.

In the inner section, the walls showcased vertical pieces from the *capture* series. These works feature a steel clamp holding sand that has been subjected to flashes of extremely high voltage, solidified in glass, and encased in epoxy. Fegerl's work allows viewers to observe how energy expands, interacts, and leaves its mark.

39

Judith Fegerl

capture, 2020, heavy current impact in sand that solidified into glass, cast in epoxy resin, 83 x 9 x 9 cm

full spectrum, 2024, brass, copper-plated with solar energy, 86 x 66 cm

Judith Fegerls Arbeit verwebt auf komplexe Weise Elemente aus Natur und Industrie. Ihre Kunst erstreckt sich von zarten, intimen Stücken bis hin zu großflächigen, monumentalen Installationen und umfasst verschiedene Maßstäbe und Formen. Besonders fasziniert ist Fegerl von immateriellen Elementen, die dem menschlichen Auge unsichtbar sind, wie den zugrundeliegenden Technologien und Kräften, die unsere Welt formen, einschließlich elektrischer Energie.

An den äußersten Wänden des Ausstellungsraums von „The Color of Energy“ werden vier ihrer neueren Arbeiten präsentiert. „full spectrum“ zeigt eine Serie von elektrischen Schocks. Anfangs fangen Solarpanels im Studio die Sonnenenergie ein, die dann verwendet wird, um die Edelstahl-Leinwände

in galvanische Bäder zu tauchen und so den künstlerischen Prozess abzuschließen. Dieser durch Sonnenlicht angetriebene Prozess überträgt metallische Ionen auf Edelstahl-Leinwände und formt Bilder direkt durch die Energie der Sonne. In diesem skulpturalen Prozess lässt Fegerl die natürlichen Kräfte das Kunstwerk ohne äußere Kontrolle erschaffen.

Im inneren Bereich der Ausstellung werden an den Wänden vertikale Arbeiten aus der Serie *capture* gezeigt. Diese Werke zeigen eine Stahlklammer, die Sand enthält. Der Sand wurde extrem hoher Spannung ausgesetzt, in Glas verfestigt und in Epoxid eingeschlossen. Fegerls Arbeit ermöglicht es dem Betrachter zu beobachten, wie sich Energie ausdehnt, interagiert und ihre Spuren hinterlässt.

Sophie Jung

The Beckoning [jet str appear to be bloked stoked by the hir achery of might not leave not fell us loaded], performance, approx. 15 min and sculpture

Sophie Jung's artistic practice navigates the interstices between materiality and the intangible, the explicit and the implicit. Through sculptural and performative avenues, she probes the layers of existence and meaning. One of the compelling undercurrents in her art is climate anxiety—a modern day dystopian realization entwined with grief and frustration.

Her latest performance for *The Color of Energy* delves into intertwining themes of environmental decay and harmful gendered conditioning in the face of geopolitical turmoil and human responsibility, symbolized through the use of prescriptive childhood toys

exercising the desire for violence and property as well as bundled Schwarzwald sticks—branches from trees that could not withstand the effects of climate change, bending under the weight of accumulated tannins. This physical representation transcends into the realm of metaphor in her spoken-word performance, where Jung grapples with notions of collective and individual debts of ecological and social responsibilities.

The Beckoning... is a provocative reflection on solidarity and exclusion, a thoughtful commentary on how we gather energy — whether through communal support or isolation.

43

Sophie Jung

The Beckoning [jet str appear to be bloked stoked by the hir achery of might not leave not fell us loaded], performance, approx. 15 min and sculpture

CHAPTER I & II

Sophie Jungs künstlerische Praxis bewegt sich in den Zwischenräumen von Materialität und dem Unfassbaren, dem Expliziten und dem Impliziten. Mit Hilfe skulpturaler und performativer Ansätze erforscht sie die vielschichtigen Ebenen von Existenz und Bedeutung. Ein prägendes Element ihrer Kunst ist die Klimaangst – eine dystopische Wahrnehmung, die tief mit Trauer und Frustration verbunden ist.

Ihre neueste Performance für „The Color of Energy“ taucht in die verwobenen Themen des Umweltverfalls und schädlicher geschlechtsspezifischer Konditionierung angesichts geopolitischer Unruhen und menschlicher Verantwortung ein, symbolisiert durch den Einsatz von Kinderspielzeugen, die den

Wunsch nach Gewalt und Besitz ausdrücken, sowie gebündelter Äste von hitzebeschädigten Nadelbäumen aus dem Schwarzwald, die den Auswirkungen des Klimawandels nicht standhalten konnten und unter dem Gewicht der angesammelten Gerbstoffe nachgaben. Diese physische Darstellung geht in ihrer Spoken-Word-Performance in die Metaphorik über, wo sich Jung mit Vorstellungen der kollektiven und individuellen Schuld von ökologischen und sozialen Verantwortlichkeiten auseinandersetzt.

„The Beckoning...“ ist eine provokative Reflexion über Solidarität und Ausgrenzung, ein nachdenklicher Kommentar dazu, wie wir Energie sammeln – sei es durch gemeinschaftliche Unterstützung oder Isolation.

Shubigi Rao

These Petrified Paths, 2023, Full HD digital film, colour, sound, single channel, 67:32 mins

Untitled (video on CRT), sound, 01:02

Linear AyB_ VC, 2023, Full HD digital film, colour, single channel, 04:56

Shubigi Rao's artistic practice is deeply entrenched in the challenge of environmental justice. In her works and exhibitions, she creates multi-layered narratives that traverse physically and intellectually through the layers of conflict, survival, and resistance that define the regions she depicts. Her approach not only highlights particular regional issues but also connects them to broader, global conversations.

Her recent film, *These Petrified Paths*, presented in Salzburg, delves into the geopolitical and environmental intricacies of the Armenia-Azerbaijan conflict. Filmed during Rao's time in Armenia, this work responds to the largely underreported war and its connections to global oil politics, influenced by the interplay between Russian and European energy needs. The film also intertwines these themes with the concept of knowledge as a form of energy.

She equates the transmission of knowledge, particularly through generational wisdom and practices like lace-making, to the transfer of energy. These practices, conducted by elder women and shared in intimate, communal settings, underscore the vital role of cultural continuity and oral traditions in sustaining community identities and resisting the erasure of history.

These Petrified Paths serves as a critical narrative that connects to other works presented in both chapters of *The Color of Energy*. Rao incorporates elements like dying grasses and rocks to hint at the destructive impact of settler colonialism and the relentless extraction practices that strip the earth of its fertility. This representation of environmental decay serves as a poignant reminder of how natural landscapes are rendered barren to facilitate easier access to fossil fuels and minerals.

47

Shubigi Rao

These Petrified Paths, 2023, Full HD digital film, colour, sound, single channel, 67:32 mins

Untitled (video on CRT), sound, 01:02

Linear AyB_ VC, 2023, Full HD digital film, colour, single channel, 04:56

Shubigi Raos künstlerische Praxis ist tief in der Herausforderung der Umweltgerechtigkeit verwurzelt. In ihren Werken und Ausstellungen schafft sie vielschichtige Erzählungen, die sowohl physisch als auch intellektuell durch die Ebenen von Konflikt, Überleben und Widerstand führen, welche die von ihr dargestellten Regionen charakterisieren.

Ihr jüngster Film „These Petrified Paths“, der in Salzburg zu sehen ist, erforscht die geopolitischen und umweltbezogenen Verwicklungen des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan. Dieses Werk reagiert auf den weitgehend unbeachteten Krieg und seine Verbindungen zur globalen Ölpolitik, beeinflusst durch das Zusammenspiel zwischen russischen und europäischen Energiebedürfnissen. Der Film verwebt diese Themen auch mit dem Konzept des Wissens als eine Form von Energie. Rao setzt die Übertragung von

Wissen, insbesondere durch generationenübergreifende Weisheit und Praktiken wie die Spitzenherstellung, mit dem Transfer von Energie gleich. Diese von älteren Frauen durchgeführten und in intimen, gemeinschaftlichen Settings geteilten Praktiken betonen die entscheidende Rolle der kulturellen Kontinuität und mündlichen Traditionen bei der Aufrechterhaltung von Gemeinschaftsidentitäten und dem Widerstand gegen das Auslöschen der Geschichte.

Rao integriert Elemente wie sterbende Gräser und Felsen, um auf die zerstörerischen Auswirkungen des Siedlerkolonialismus und die unermüdlichen Ausbeutungspraktiken hinzuweisen. Diese Darstellung des Umweltverfalls dient als eindringliche Erinnerung daran, wie natürliche Landschaften verwüstet werden, um den Zugang zu fossilen Brennstoffen und Mineralien zu erleichtern.

Guan Xiao

The Sunset, 2012, LED light box, artificial flower, colored metal, rims, resin
 Lightbox: 308 x 158 x 10cm, small sculpture: 50 x 45 x 40 cm, large sculpture: 80 x 55 x 55 cm
Dark eyes as dark as the eyes, 2021, stainless steel, ceramic, 70 x 108 x 23 cm

Guan Xiao's navigates through themes of post-capitalism and the influence of social media on contemporary life. Her work contemplates how digital realms intersect with physical realities, emphasizing the deconstruction of time and space as we perceive them. Xiao's investigations address the crumbling structures of a global society. Her reflection on these topics offers a nuanced perspective on the continuous evolution of our common landscape.

The installation *The Sunset* presented in Vienna features a lightbox that animates the hues of a sunset sky, alongside two whimsical, creature-like sculptures crafted from polyurethane-coated wood, car rims adorned with a Google logo, and artificial floral decorations. For Guan Xiao, the surface of the lightbox

serves as an interface where the tangible and intangible, as well as the online and offline worlds, intersect. The artist crafts a sensually engaging lighting environment that highlights the layered complexities of existence in a digitally saturated era.

In *Dark Eyes as Dark as the Eyes* presented in Salzburg, Xiao presents a ceramic nose protruding alongside jet black rims, crafting an ever-evolving portrait that seems as though the museum's walls themselves are returning the viewer's gaze. The work challenges the viewers to reconsider their relationship with the surrounding environment and encourages a reevaluation of the socio-economic forces shaping our understanding of art.

The Sunset, 2012, LED light box, artificial flower, colored metal, rims, resin
Lightbox: 308 x 158 x 10cm, small sculpture: 50 x 45 x 40 cm, large sculpture: 80 x 55 x 55 cm
Dark eyes as dark as the eyes, 2021, stainless steel, ceramic, 70 x 108 x 23 cm

Guan Xiao setzt sich mit Themen wie Post-Kapitalismus und dem Einfluss sozialer Medien auf das zeitgenössische Leben auseinander. Ihr Werk reflektiert, wie digitale Welten mit physischen Realitäten verschmelzen und betont die Dekonstruktion von Zeit und Raum, wie wir sie wahrnehmen. Xiaos Untersuchungen befassen sich mit den zerfallenden Strukturen einer globalen Gesellschaft. Ihre Reflexionen bieten eine differenzierte Perspektive auf die kontinuierliche Entwicklung unserer gemeinsamen Landschaft.

Die Installation „The Sunset“, präsentiert in Wien, besteht aus einem Leuchtkasten, der die Farben eines Sonnenuntergangs animiert, begleitet von zwei verspielten, kreaturähnlichen Skulpturen aus mit Polyurethan beschichtetem Holz, Autoreifen mit einem Google-Logo und künstlichen Blumendekorationen. Für Guan Xiao dient die Oberfläche des

Leuchtkastens als Schnittstelle, an der sich das Greifbare und das Ungreifbare sowie die Online- und die Offline-Welten kreuzen. Die Künstlerin schafft eine sinnlich ansprechende Beleuchtungsumgebung, die die geschichteten Komplexitäten des Daseins in einem digital gesättigten Zeitalter hervorhebt.

In „Dark Eyes as Dark as the Eyes“, präsentiert in Salzburg, stellt Xiao eine hervorstechende keramische Nase neben tiefschwarzen Felgen vor und schafft so ein sich ständig entwickelndes Porträt, das den Eindruck erweckt, als ob die Wände des Ausstellungsraums den Blick des Betrachters erwidern würden. Das Werk fordert die Betrachter heraus, ihre Beziehung zur umgebenden Umwelt zu überdenken und regt eine Neubewertung der sozio-ökonomischen Kräfte an, die unser Verständnis von Kunst prägen.

Ursula Mayer

Dermabots, 2014, concrete cast and cables, 50 x 68 cm

Luminous Lining, 2016–2024, glass objects & polyester casts, Plinth: 50 x 68 x 100 cm

Pound of Flesh, 2022, HD video, animated anatomic heart on 3D Hologram LED Fan

Ursula Mayer's work delves into post-human ontologies, reflecting a deep engagement with themes of fluidity and spirituality.

In her series featured in *The Color of Energy*, Mayer presents sculptures that seamlessly blend glass with cast animal organs like hearts and tongues. This fusion of the natural with the artificial creates a striking juxtaposition, originating from her exploration of the interplay between organic forms and machine-made elements. Through this series, Mayer provokes reflection on the interfaces between humans, animals, and machines, inviting viewers to reconsider the boundaries and connections among these entities.

Another work in the show features wall installations composed of long black cables, symbolizing the interconnectedness prevalent in contemporary life. These cables represent how different materials are not only fundamental to technology but also part of a broader, living ecological system.

Meanwhile in Salzburg, the work *Pound of Flesh*, features a holographic heart that bursts into pieces and reassembles. This piece vividly conveys a pulsating emotional energy, effectively dramatizing the transient and fragile nature of both digital and emotional existence.

55

Ursula Mayer

Dermabots, 2014, concrete cast and cables, 50 x 68 cm

Luminous Lining, 2016–2024, glass objects & polyester casts, Plinth: 50 x 68 x 100 cm

Pound of Flesh, 2022, HD video, animated anatomic heart on 3D Hologram LED Fan

Ursula Mayers Arbeit vertieft sich in posthumane Ontologien und spiegelt ein tiefes Engagement mit Themen wie Fluidität und Spiritualität wider.

In ihrer Serie, präsentiert in „The Color of Energy“, zeigt Mayer Skulpturen, die Glas nahtlos mit gegossenen Tierorganen wie Herzen und Zungen verschmelzen. Diese Vereinigung des Natürlichen mit dem Künstlichen schafft eine eindrucksvolle Gegenüberstellung, die aus ihrer Erforschung des Zusammenspiels zwischen organischen Formen und maschinell hergestellten Elementen hervorgeht. Mit dieser Serie regt Mayer zum Nachdenken über die Schnittstellen zwischen Menschen, Tieren und Maschinen an und lädt die Betrachter:innen ein, die Grenzen und Verbindungen zwischen diesen Entitäten neu zu überdenken.

Eine weitere Arbeit in der Ausstellung zeigt Wandinstallationen aus langen schwarzen Kabeln, die die allgegenwärtige Vernetzung im modernen Leben symbolisieren. Diese Kabel stellen dar, dass unterschiedliche Materialien nicht nur für die Technologie von Bedeutung sind, sondern auch Teil eines umfassenderen, lebendigen ökologischen Systems.

Unterdessen zeigt die in Salzburg ausgestellte Arbeit „Pound of Flesh“ ein holographisches Herz, das in Stücke zerspringt und sich wieder zusammensetzt. Dieses Stück vermittelt anschaulich eine pulsierende emotionale Energie und dramatisiert wirkungsvoll die vergängliche und fragile Natur sowohl der digitalen als auch der emotionalen Existenz.

Edson Luli

Footsteps Towards the Future, 2023, protocol, desert sand from five continents, plastic bottles, LED lights, transformers, variable dimensions

Edson Luli interrogates the ways in which human perception and cultural constructs influence our understanding of nature and the cosmos. His work weaves together the conceptual threads of time, human impact, and environmental consciousness. Through a thoughtful use of materials, Luli prompts audiences to reflect on the ephemeral nature of existence and the impact of human actions on the planet.

His installation, *Footsteps Towards the Future*, was inspired by scientific predictions about the future expansion of the sun and the consequent merging of Earth's deserts into a singular, vast desert. The sand in *Footsteps*

Towards the Future, is sourced from deserts across various continents. It serves as both a literal and metaphorical foundation inviting viewers to contemplate the interconnectedness of distant ecosystems and their collective fate.

Used water bottles are embedded within the sand. These bottles, collected and repurposed by Luli, are illuminated from within, casting light through the sand. The act of saving water in these bottles—objects typically discarded without a second thought—underscores themes of resource scarcity and environmental responsibility.

59

Edson Luli

Footsteps Towards the Future, 2023, protocol, desert sand from five continents, plastic bottles, LED lights, transformers, variable dimensions

CHAPTER II

Edson Luli untersucht, wie die menschliche Wahrnehmung und kulturelle Konstrukte unser Verständnis von Natur und Kosmos beeinflussen. Seine Arbeit verknüpft die konzeptionellen Fäden von Zeit, menschlichem Einfluss und Umweltbewusstsein. Durch einen durchdachten Einsatz von Materialien regt Luli das Publikum dazu an, über die vergängliche Natur der Existenz und die Auswirkungen menschlicher Handlungen auf den Planeten nachzudenken.

Seine Installation „Footsteps Towards the Future“ wurde von wissenschaftlichen Vorhersagen über die zukünftige Ausdehnung der Sonne und das daraus resultierende Zusammenwachsen der Wüsten der Erde zu einer einzigen, riesigen Wüste inspiriert. Der Sand

in der Installation „Footsteps Towards the Future“ stammt aus Wüsten verschiedener Kontinente. Er dient sowohl wörtlich als auch metaphorisch als Grundlage und lädt die Betrachter:innen dazu ein, über die Verbundenheit entfernter Ökosysteme und ihr gemeinsames Schicksal nachzudenken.

In den Sand sind gebrauchte Wasserflaschen eingebettet. Diese von Luli gesammelten und wiederverwendeten Flaschen werden von innen beleuchtet und werfen Licht durch den Sand. Das Aufbewahren von Wasser in diesen Flaschen – Gegenstände, die normalerweise ohne nachzudenken einfach weggeworfen werden – unterstreicht Themen wie Ressourcenknappheit und Umweltverantwortung.

Emilija Škarnulytė

t 1/2, 2019, 4K film with sound, 18 min

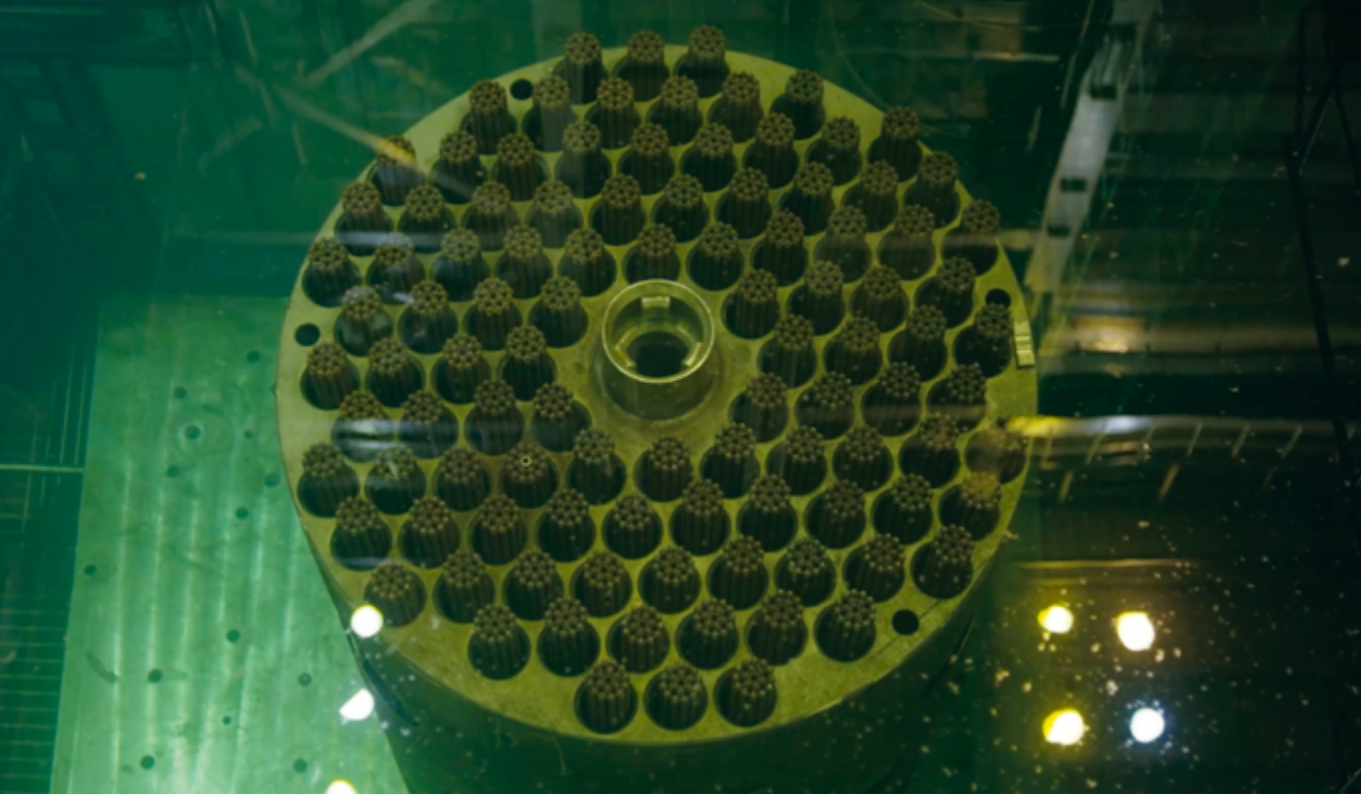
Emilija Škarnulytė's films, videos, and installations transport viewers to a range of enigmatic locales, from decommissioned nuclear power plants and deep-sea data storage units to forgotten underwater cities and sunken hallways. Her art captures the mosaic of the sea floor and uncanny natural phenomena. Often, Škarnulytė employs her own body as a reference point, emphasizing that all experiences are inherently connected to our physical existence, using it as a measure of scale.

The symbol t 1/2, representing the term 'half-life' commonly used in nuclear physics to describe the rate of radioactive decay or the longevity of stable atoms, becomes a central motif in her video-installation presented in Salzburg.

The work features architecture envisioned through remote sensing 3D scans and a mirrored ceiling, spanning a dramatic geographical landscape.

Škarnulytė is renowned for revealing the mysteries of the deep sea, utilizing advanced mapping technologies, seafloor scanning, and even swimming as a siren through the ruins of the nuclear submarine tunnel to uncover forgotten domains. Her work transforms these submerged landscapes into hauntingly beautiful reflections of humanity's imprint, exposing the scars left by time, technology, and human activity.

63

Emilija Škarnulytė

t 1/2, 2019, 4K film with sound, 18 min

CHAPTER II

Die Filme, Videos und Installationen von Emilija Škarnulytė entführen die Zuschauer an rätselhafte Orte, von stillgelegten Kernkraftwerken und Tiefseedatenspeichern zu vergessenen Unterwasserstädten und versunkenen Gängen. Ihre Kunst fängt das Mosaik des Meeresbodens und unheimliche Naturphänomene ein. Oftmals verwendet Škarnulytė ihren eigenen Körper als Bezugspunkt und betont damit, dass alle Erfahrungen untrennbar mit unserer physischen Existenz verbunden sind, die sie als Maßstab verwendet.

Das Symbol t 1/2, das den Begriff 'Halbwertszeit' repräsentiert, der in der Kernphysik üblicherweise verwendet wird, um die Geschwindigkeit des radioaktiven Zerfalls oder die Lebensdauer stabiler Atome zu beschreiben, wird zu einem zentralen Motiv in ihrer Video-

installation, die in Salzburg präsentiert wird. Das Werk zeigt eine Architektur, die mit Hilfe von Fernerkundung mit 3D-Scans und einer verspiegelten Decke visualisiert wurde und sich über eine dramatische geografische Landschaft erstreckt.

Škarnulytė ist dafür bekannt, Geheimnisse der Tiefsee zu enthüllen, indem sie fortschrittliche Kartierungstechnologien und das Scannen des Meeresbodens nutzt und sogar als Sirene durch die Ruinen des nuklearen U-Boot-Tunnels schwimmt, um vergessene Gebiete aufzudecken. Ihre Arbeit verwandelt diese versunkenen Landschaften in ergreifend schöne Reflexionen des menschlichen Einflusses und legt die Narben frei, die durch Zeit, Technologie und menschliche Aktivitäten hinterlassen wurden.

Bertille Bak

Mineur Mineur (Minor Miner), 2022, installation, 5 FHD videos, 15 min each, synchronized on vertical screens, 9:16, stereo. With the support of the Eau de Coco network, the NGO Bel Avenir, Coafield Children Classes, and the Musol association. Production by La Fondation des Artistes, French Institute, and La Crieie Contemporary Art Center, Rennes.

Bertille Bak's art is rooted in her childhood experiences in a migrant family of coal miners in Northern France. Her works often transform everyday realities into mythic narratives, employing film and installation, as well as participation and community building. Her art is both playful and critical, infused with a tongue-in-cheek affection for the habits and traditions of the groups she engages with.

Mineur Mineur (2022) offers an exploration of childhood within the global mining industry. The installation features five synchronized video projections that vividly capture the experiences of children in mines across the

global South—from Bolivia's silver mines to the sapphire digs of Madagascar. Each video draws the viewer into the paradoxical world of these children, who navigate the dark, labyrinthine tunnels with a sense of play, starkly contrasting their grim surroundings with their innocence.

Behind the five screens, a painted rainbow arcs across the wall. This vibrant spectrum acts as a visual counterpoint to the darkness of the haunting soundtrack of accordion music and discordant tones that accompanies the work.

67

Bertille Bak

Mineur Mineur (Minor Miner), 2022, installation, 5 FHD videos, 15 min each, synchronized on vertical screens, 9:16, stereo. With the support of the Eau de Coco network, the NGO Bel Avenir, Coafield Children Classes, and the Musol association. Production by La Fondation des Artistes, French Institute, and La Crieie Contemporary Art Center, Rennes.

CHAPTER II

Bertille Baks Kunst ist tief verwurzelt in ihren Kindheitserfahrungen in einer Migrantenfamilie von Bergarbeitern im Norden Frankreichs. Ihre Werke transformieren alltägliche Realitäten in mythische Narrative, indem sie Medien wie Film und Installation verwendet und auf Partizipation sowie Gemeinschaftsbildung setzt. Ihre Kunst ist sowohl spielerisch als auch kritisch, geprägt von einer ironischen Zuneigung zu den Gewohnheiten und Traditionen der Gruppen, mit denen sie interagiert.

„Mineur Mineur“ [2022] erkundet die Kindheit innerhalb der globalen Bergbauindustrie. Die Installation besteht aus fünf synchronisierten Videoprojektionen, die eindrucksvoll die Erlebnisse von Kindern in Minen im globalen Süden

darstellen – von den Silberminen Boliviens bis zu den Saphirminen Madagaskars. Jedes Video zieht den Betrachter in die paradoxe Welt dieser Kinder, die spielerisch durch die dunklen, labyrinthartigen Tunnel navigieren und so ihre düstere Umgebung mit ihrer kindlichen Unschuld in einen starken Kontrast setzen.

Hinter den fünf Bildschirmen erstreckt sich ein gemalter Regenbogen über die Wand. Dieses lebendige Farbspektrum bildet einen visuellen Kontrapunkt zur umgebenden Dunkelheit und wird von einem unheimlichen Soundtrack aus Akkordeonmusik und dissonanten Klängen begleitet, der das gesamte Werk atmosphärisch untermalt.

Oleksiy Radynski

Where Russia Ends (Ukraine, 2024, 25'), directed by Oleksiy Radynski, produced by Lyuba Knorozok / Kinotron Group, commissioned by MdBK Leipzig, developed by Philipp Goll and Oleksiy Radynski, 35mm transferred to HD

Where Russia Ends is an essayistic road movie that interrogates the overlooked histories of settler colonialism and environmental destruction in Russia-occupied indigenous lands.

In 2022, a number of previously unknown film materials had been discovered at the Science Film Studio in Kyiv, documenting several filmic expeditions undertaken in the 1980s by a group of Ukrainian filmmakers to various parts of Siberia and the Far North. These materials

are the starting point for the recovery of erased histories of multiple imperialist wars that Russia had waged against its future colonies. Exploring the extractivist ideology of development of natural resources, the film exposes the multiple modes of complicity with the Russian imperialist project. *Where Russia Ends* is a collaboration between the filmmaker Oleksiy Radynski and the researcher Philipp Goll.

71

Oleksiy Radynski

Where Russia Ends (Ukraine, 2024, 25'), directed by Oleksiy Radynski, produced by Lyuba Knorozok / Kinotron Group, commissioned by MdBK Leipzig, developed by Philipp Goll and Oleksiy Radynski, 35mm transferred to HD

CHAPTER II

„Where Russia Ends“ ist ein essayistischer Roadmovie, der die unbeachteten Geschichten des Siedlerkolonialismus und der Umweltzerstörung in von Russland besetzten indigenen Gebieten untersucht.

Im Jahr 2022 wurden im Science Film Studio in Kiew bisher unbekannte Filmmaterialien entdeckt, die mehrere filmische Expeditionen dokumentieren, welche in den 1980er Jahren von einer Gruppe ukrainischer Filmemacher in verschiedene Teile Sibiriens und des Fernen Nordens unternommen wurden. Diese

Materialien bilden den Ausgangspunkt für die Wiederherstellung der ausgelöschten Geschichten mehrerer imperialistischer Kriege, die Russland gegen seine zukünftigen Kolonien geführt hatte. Indem der Film die extraktivistische Ideologie der Entwicklung natürlicher Ressourcen erforscht, legt er die vielfältigen Formen der Komplizenschaft mit dem russischen imperialistischen Projekt offen. „Wo Russland endet“ ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Filmemacher Oleksiy Radynski und dem Forscher Philipp Goll.

to trace the lines from red to violet in the colors that bind us in the
energy that flows unseen in the current we cannot escape we
can only navigate yellow rain falls toxic acrid tears from clouded
skies panels drink the sun's rays a fragile hope turned to power
while green—greed slips through our hands orange stains red
tongues rise fire's breath consumes the dreams the waves carry
echoes of industry's sins pale faces fade to white melting into
loss falling to the sea in slow-motion while blue hums breathe the
gray of concrete a toxic promise wrapped in progress silver
threads of progress twist neon green uranium's glow eyes dimmed
by screens by endless streams we trace the lines in the colors
that bind us in the energy that flows the current we cannot escape
we can only navigate

Diverging from the usual representations of marginalized or “invisible” communities, the work of BERTILLE BAK stages populations or situations that she subverts with the involvement of the protagonists themselves. Together, they create fictional narratives, interweaving performance art with makeshift theatre, stories that disrupt the established order and the sense of inevitability.

SARA BEZOVŠEK is a visual artist working in the fields of internet art, experimental film and graphic design. Her artistic practice is characterized by reappropriation of online and pop cultural materials. Using a dense visual language of references, she taps into the collective imaginarium and constructs engaging narratives that are both a critique and a celebration of the highly saturated online media landscapes we navigate daily.

LIV BUGGE research explores how internalized mechanisms and narratives contribute to the maintaining of normative notions and ethics around, for example, such dichotomies as life and non-life or what/who is rendered visible or invisible. Throughout Bugge’s work,

collaboration is posed alongside power structures and systems of control, conversation and dialogue are envisioned through senses such as touch, and the mechanisms that separate human from non-human life and structured society from wildness are made complex.

JUDITH FEGERL’s art is characterized by its interdisciplinary nature, addressing themes such as environment, energy, space, and their intersections with the human body. Her work blurs the boundaries between various media, incorporating elements from sculpture, installation, and drawing, as well as from technology, science, and research. In her installations, Fegerl creates immersive environments that engage the viewers’ senses and perception of space.

GUAN XIAO’s practice focuses primarily on sculpture, video, and installation. Combining a wide array of visual references, Guan Xiao continuously reinvents her biographical details such as identity, personal history, geographical background and the experience of her daily life by inscribing them into her exuberant

works. Guan Xiao takes her sculpture and installations as virtual characters or ‘species’ which she imbues with a new, literalized identity. The artist attempts to emphasize the importance of difference by creating purposeful contradictions between the materiality and the concept.

URSULA MAYER’s work interweaves speculative fiction, technoscience, biopolitics, and the semiotics of cinema to visualize and ruminate upon future post-human ontology. She has received critical accolades, including the Jarman Award in 2014 and the Otto Mauer Prize in 2007. Since 2022, she has led the art research-based project MTLs, awarded by the Austrian Science Fund. She is also the recipient of the MAK Schindler Grant for 2024/25.

Embracing both painting and object making, VERONIKA HAPCHENKO’s work is concerned with cultural tropes of the former USSR – as well as with the strong ties between esoteric beliefs, politics and militarism that they entail. Looking to philosophical theses, historiography and oral history in her work, the artist

76

traces legends and taboos surrounding revolutionary artists, political figures and the presence of occult in their lives and output.

KATRIN HORNEK's work playfully engages with the strange paradoxes and convergences of living in the age of the Anthropocene, that is, the geologic epoch where the effects of capitalism, colonialism, and extractivism are written into the body of the earth. Both her artistic and her curatorial practice assert an understanding of the entwinement of nature and culture, implicitly arguing for more complex formulations.

SOPHIE JUNG works across text, sculpture and performance, navigating the politics of re/re/representation and challenging the selective silencing that happens by concluding. She employs humor, shame, the absurd, raw anger, rhythm and rhyme, slapstick, hardship, friendship and a constant stream of slip-pages. Her sculptural work consists of bodies made up of both found and haphazardly produced attributes and defines itself against the dogma of an Original Idea or a Universal Significance.

LINDA LACH's art practice combines scientific research and art by using sound, graphic, sculpture, installation and painting to explore humanity's relationship with the digital world and the potential erasure of meanings and functions in data and objects. Through constant observation, mapping and deconstruction of individual and collective realities, referring to pataphysics, she combines the anxiety of the necessity of constant decision-making with the visual ordering of the potentiality of different scenarios, variants of the real.

EDSON LULI is a contemporary artist whose work grapples with the complex interplay between ontology and epistemology. Luli's practice explores the relationship between observer and observed, interrogating the ways in which our perceptions, thoughts and experiences are shaped by language and culture. Through his practice, Luli invites viewers to participate in a process of exploration and observation, probing the boundaries of what it means to think and perceive in a complex and rapidly changing world.

77

OLEKSIY RADYNSKI is a filmmaker and writer. His films experiment with documentary forms and practices of political cinema. They have been screened at film festivals and in exhibition contexts worldwide, including International Film Festival Rotterdam, Oberhausen International Short Film Festival, the Institute of Contemporary Arts (London), e-flux (New York), Docudays (Kyiv), Sheffield Doc Fest, Krakow IFF, DOK Leipzig etc. His film Chornobyl 22 won the Grand Prix at Oberhausen International Short Film Festival.

SHUBIGI RAO is an artist, writer and filmmaker. Her fields of study include histories and lies, literature and violence, libraries and archival systems, ecologies and natural history. Her films, art, texts, and photographs look at current and historical flashpoints as perspectival shifts to examining contemporary crises of displacement, whether of people, languages, cultures, or knowledge bodies. Rao represented Singapore at the National Pavilion in the Venice Biennale in 2022.

EMILIJA ŠKARNULYTĖ is an artist and filmmaker. Working between documentary and

speculative fiction, her video works take viewers through decommissioned nuclear power plants, deep-sea data storage units, forgotten underwater cities, and uncanny natural phenomena. Škarnulytė is a co-founder and co-director of the Polar Film Lab, a collective for analogue film practice located in Tromsø, Norway, and is a member of the artist duo New Mineral Collective.

Abweichend von den üblichen Darstellungen marginalisierter oder „unsichtbarer“ Gemeinschaften inszeniert BERTILLE BAK in ihren Arbeiten Bevölkerungsgruppen oder Situationen, die sie mit der Beteiligung der Protagonisten selbst subversiv gestaltet. Gemeinsam erschaffen sie fiktive Erzählungen, die Performancekunst mit improvisiertem Theater verweben und Geschichten erzählen, die die bestehende Ordnung und das Gefühl der Unvermeidlichkeit stören.

SARA BEZOVŠEK ist eine bildende Künstlerin, die in den Bereichen Internetkunst, experimenteller Film und Grafikdesign arbeitet. Ihre künstlerische Praxis zeichnet sich durch die Wiederaneignung von Materialien aus dem Internet und der Popkultur aus. Mit einer dichten visuellen Sprache voller Referenzen greift sie auf das kollektive Imaginarium zu und konstruiert fesselnde Erzählungen, die sowohl eine Kritik als auch eine Feier der stark gesättigten Online-Medienlandschaften darstellen, die wir täglich durchqueren.

LIV BUGGES Forschung untersucht, wie internalisierte Mechanismen und Narrative zur

Aufrechterhaltung normativer Vorstellungen und ethischer Konzepte beitragen, beispielsweise in Bezug auf Dichotomien wie Leben und Nicht-Leben oder was/wen sichtbar oder unsichtbar gemacht wird. In Bugges Werk werden Zusammenarbeit und Machtstrukturen sowie Kontrollsysteme gegenübergestellt, Gespräche und Dialoge werden durch Sinne wie Berührung vorgestellt, und die Mechanismen, die menschliches von nicht-menschlichem Leben und strukturierte Gesellschaft von Wildheit trennen, werden komplex dargestellt.

JUDITH FEGERLs Kunst ist geprägt von ihrer interdisziplinären Natur und behandelt Themen wie Umwelt, Energie, Raum und deren Schnittstellen mit dem menschlichen Körper. Ihr Werk verwischt die Grenzen zwischen verschiedenen Medien und integriert Elemente aus Skulptur, Installation und Zeichnung sowie aus Technologie, Wissenschaft und Forschung. In ihren Installationen schafft Fegerl immersive Umgebungen, die die Sinne und die Raumwahrnehmung der Betrachter ansprechen.

GUAN XIAOs Praxis konzentriert sich hauptsächlich auf Skulptur, Video und Installation.

Indem sie eine Vielzahl visueller Referenzen kombiniert, erfindet Guan Xiao kontinuierlich ihre biografischen Details wie Identität, persönliche Geschichte, geografischen Hintergrund und die Erfahrungen ihres täglichen Lebens neu und integriert sie in ihre üppigen Werke. Die Künstlerin versucht, die Bedeutung von Unterschiedlichkeit hervorzuheben, indem sie absichtliche Widersprüche zwischen Materialität und Konzept schafft.

URSULA MAYERS Werk verwebt spekulative Fiktion, Technowissenschaft, Biopolitik und die Semiotik des Kinos, um über eine zukünftige posthumane Ontologie nachzudenken. Sie hat kritische Anerkennung erfahren, darunter den Jarman Award im Jahr 2014 und den Otto Mauer Preis 2007. Seit 2022 leitet sie das kunstforschungs-basierte Projekt MTLs, das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert wird. Sie ist auch die Empfängerin des MAK Schindler Stipendiums für 2024/25.

VERONIKA HAPCHENKO's Werk umfasst sowohl Malerei als auch Objektkunst und befasst sich mit kulturellen Klischees der ehemaligen UdSSR sowie mit den engen Verbindungen

zwischen esoterischen Überzeugungen, Politik und Militarismus, die diese mit sich bringen. In ihrer Arbeit greift die Künstlerin auf philosophische Thesen, Geschichtsschreibung und mündliche Überlieferungen zurück und verfolgt Legenden und Tabus, die revolutionäre Künstler, politische Figuren und die Präsenz des Okkulten in ihrem Leben und Werk umgeben.

KATRIN HORNEKs Arbeit beschäftigt sich spielerisch mit den seltsamen Paradoxien und Konvergenzen des Lebens im Zeitalter des Anthropozäns, also dem geologischen Zeitalter, in dem die Auswirkungen von Kapitalismus, Kolonialismus und Extraktivismus in den Körper der Erde eingeschrieben sind. Sowohl ihre künstlerische als auch ihre kuratorische Praxis basieren auf einem Verständnis der Verflechtung von Natur und Kultur, wobei implizit für komplexere Formulierungen plädiert wird.

SOPHIE JUNG arbeitet mit Text, Skulptur und Performance und navigiert dabei die Politik der Wieder/Wieder/Wieder-Darstellung und stellt die selektive Unterdrückung infrage, die durch Schlussfolgerungen entsteht. Sie verwendet Humor, Scham, das Absurde,

rohe Wut, Rhythmus und Reim, Slapstick, Mühsal, Freundschaft und einen konstanten Strom von Unstimmigkeiten.

LINDA LACHs künstlerische Praxis verbindet wissenschaftliche Forschung und Kunst, indem sie Klang, Grafik, Skulptur, Installation und Malerei verwendet, um das Verhältnis der Menschheit zur digitalen Welt und das potenzielle Auslöschen von Bedeutungen und Funktionen in Daten und Objekten zu erforschen. Durch ständige Beobachtung, Kartierung und Dekonstruktion individueller und kollektiver Realitäten, unter Bezugnahme auf die Pataphysik, verbindet sie die Angst vor der Notwendigkeit ständiger Entscheidungsfindung mit der visuellen Ordnung der Potenzialität unterschiedlicher Szenarien, Varianten des Realen.

EDSON LULI ist ein zeitgenössischer Künstler, dessen Werk das komplexe Zusammenspiel zwischen Ontologie und Epistemologie behandelt. Lulis Praxis erforscht das Verhältnis zwischen Beobachter und Beobachtetem und hinterfragt, wie unsere Wahrnehmungen, Gedanken und Erfahrungen durch Sprache

und Kultur geformt werden. Durch seine Praxis lädt Luli die Betrachter ein, an einem Prozess der Erkundung und Beobachtung teilzunehmen und die Grenzen dessen zu hinterfragen, was es bedeutet, in einer komplexen und sich schnell verändernden Welt zu denken und wahrzunehmen.

OLEKSIY RADYNSKI ist Filmemacher und Schriftsteller. Seine Filme experimentieren mit dokumentarischen Formen und Praktiken des politischen Kinos. Sie wurden weltweit auf Filmfestivals und in Ausstellungskontexten gezeigt, darunter beim Internationalen Filmfestival Rotterdam, beim Kurzfilmfestival Oberhausen, im Institute of Contemporary Arts (London), bei e-flux (New York), bei DocuDays (Kiew), beim Sheffield Doc Fest, beim Krakow IFF und bei DOK Leipzig. Sein Film Chornobyl 22 gewann den Grand Prix beim Kurzfilmfestival Oberhausen.

SHUBIGI RAO ist Künstlerin, Schriftstellerin und Filmemacherin. Ihre Forschungsgebiete umfassen Geschichte und Lügen, Literatur und Gewalt, Bibliotheken und Archivsysteme, Ökologien und Naturgeschichte. Ihre Filme,

Kunstwerke, Texte und Fotografien betrachten aktuelle und historische Brennpunkte als Perspektivwechsel, um zeitgenössische Krisen der Vertreibung zu untersuchen, sei es von Menschen, Sprachen, Kulturen oder Wissenskörpern. Rao vertrat Singapur 2022 im Nationalen Pavillon der Biennale von Venedig.

EMILIJA ŠKARNULYTĖ ist Künstlerin und Filmemacherin. Ihre Videoarbeiten bewegen sich zwischen Dokumentarfilm und spekulativer Fiktion und führen die Zuschauer durch stillgelegte Atomkraftwerke, Tiefsee-Datenspeicher, vergessene Unterwasserstädte und unheimliche Naturphänomene. Škarnulytė ist Mitbegründerin und Co-Direktorin des Polar Film Lab, eines Kollektivs für analoge Filmpraktiken in Tromsø, Norwegen, und Mitglied des Künstlerduos New Mineral Collective.

COLOPHON

Published by
viennacontemporary & Salzburger
Kunstverein in the context of VCT
STATEMENT: ENERGY

Available through viennacontemporary.at
salzburgerkunstverein.at

Editor
Mirela Baciak

Texts
Mirela Baciak
Erka Shalari

Copy-editing and proofreading
Simona Gaisberger

Design
Karolina Pietrzyk

First edition
2024

VTC STATEMENT: ENERGY is a special program of the viennacontemporary art fair that links sociopolitical phenomena with the art world, supports conversation, and highlights artistic awareness through collaborations with external curators and thinkers.

Printed in Poland

€ 5

© 2024 viennacontemporary, Salzburger
Kunstverein, the artist, the authors of the
texts

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any electronic means without prior written permission from the copyright holders. The publisher would like to thank all those who have kindly given their permission for the reproduction of material for this book. Every effort has been made to obtain permission to reproduce the images and texts in this catalogue. However, as is standard editorial policy, the publisher is at the disposal of copyright holders and undertakes to correct any omissions or errors in future editions.

COURTESY

Veronika Hapchenko
Courtesy the artist & Gallery Import Export

Sara Bezovšek
Courtesy the artist

Linda Lach
Courtesy the artist and wanda gallery

Katrin Hornek
Courtesy the artist and Wonnerth-Dejaco.
Photos: Sophie Pölzl.

Liv Bugge
Courtesy the artist

Judith Fegerl
Courtesy the artist and
Galerie Hubert Winter.
Photos: Günter Richard.

Sophie Jung
Courtesy the artist and Diana*, Milano.
Photos Alessandro Zambianchi.

Shubigi Rao
Courtesy the artist

Guan Xiao
Dark eyes as dark as the eyes: Courtesy
the artist and Kraupa-Tuskany Zeidler
The Sunset: Courtesy of Mercedes-Benz Art
Collection

Ursula Mayer
Courtesy the artist. Photo: Emanuel Gollob

Edson Luli
Courtesy the artist and Prometeo Gallery
Ida Pisani, Milan-Lucca. Photo: Erjola Zhuka

Emilija Škarnulytė
Courtesy the artist

Bertille Bak
Courtesy Bertille Bak, Galerie Xippas, Paris –
Genève – Punta del Este, and The Gallery
Apart

Oleksiy Radynski
Courtesy Oleksiy Radynski
and Kinotron Group

CREDITS

VCT STATEMENT: The Color of Energy is co-produced by viennacontemporary and Salzburger Kunstverein.

Curator: Mirela Baciak

Curatorial Assistant: Erka Shalari

Artists in Chapter I: Sara Bezovšek, Liv Bugge, Judith Fegerl, Veronika Hapchenko, Katrin Hornek, Sophie Jung, Linda Lach, Ursula Mayer, Shubigi Rao, Guan Xiao
viennacontemporary, Messe Wien, Halle D
September 12–15th, 2024

Artists in Chapter II: Bertille Bak, Sophie Jung, Edson Luli, Ursula Mayer, Oleksiy Radynski, Shubigi Rao, Emilija Škarnulytė, Guan Xiao
Salzburger Kunstverein,
21 September–24 November 2024

V
I
E
N
A
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
R
Y

**SALZBURGER
KUNSTVEREIN**

With the kind support of ERSTE Foundation.

ERSTE
Stiftung

The participation of Bertille Bak supported by Trampoline, Association in Support of the French Art Scene, Paris.

