

Caroline Mesquita
Verdet Bath
7.12.2024 – 23.2.2025

HALLE FÜR KUNST Steiermark
halle-fuer-kunst.at

(Deutsch / English)

Caroline Mesquita

Verdet Bath

7.12.2024 – 23.2.2025

(DE)

Für ihre erste institutionelle Ausstellung im deutschsprachigen Raum baut die französische Künstlerin Caroline Mesquita eine Gesamtinstallation in Form eines Schwimmbades in die HALLE FÜR KUNST Steiermark und lässt ihre humoristischen Skulpturen aus Tieren, aber auch menschen-ähnliche sowie technisch und robotisch anmutenden Charaktere in eine theatralische Anordnung treten, die herkömmliche Vorstellungen davon, wie Tier respektive Natur und Mensch unter dem Zeichen technologischer Erneuerung zusammenleben, von Grund auf reformieren.

Mesquita arbeitet zunächst installativ und schafft vor allem abstrakte Skulpturen und zweidimensionale Arbeiten, auf denen Umrisse von Menschen zu sehen sind. Diese Figuren fangen in mehreren frühen Arbeiten an, sich aus dem Bild in den Raum zu bewegen und sich wortwörtlich zu erheben. Sie schälen sich geradezu aus der Fläche und dem Material. In ihrer Praxis kombiniert Mesquita die Materialität ihrer transformierten, oxidierten und bemalten Messing- und Kupferplatten mit exzentrischer und bühngerechter Unbeschwertheit: Ihre metallurgischen Experimente resultieren nämlich in lebensgroßen und aus Blech geformten Skulpturen. Es wirkt fast, als würde sie die Konturen von konkreten Räumen aufgreifen und diese bildhauerisch in Ihre Charaktere übersetzen.

Das Experimentieren mit verschiedenen Arten von Patina zieht sich durch die Praxis der Künstlerin, wodurch ihre Skulpturen verschiedenste Farben annehmen,

(EN)

For her first institutional exhibition in a German-speaking country, the French artist Caroline Mesquita's *Verdet Bath* is an installation in the form of a bathhouse and swimming pool at HALLE FÜR KUNST Steiermark. Her humorous sculptures with a hybrid of animal, human, and robotic-like characteristics enter into a theatrical arrangement that challenges conventional ideas of how animals, nature and humans live together under the sign of technological advance.

Mesquita initially began her artistic career with a focus on mainly abstract and two-dimensional works featuring the outlines of people. In several early works, these figures begin to reach out of the picture into the room, emerging both from the surface and the material. In her current practice, Mesquita combines the materiality of oxidized and painted brass and copper plates with an eccentric and stage-appropriate light-heartedness: her metallurgical experiments result in life-size sculptures formed from sheet metal. It is almost as if she takes the contours of concrete spaces and translates them sculpturally into her characters.

Experiments with different types of patina are also an important strand of Mesquita's practice, with the result that her sculptures take on a wide variety of colors, but in particular a characteristic green-grey, "verdigris," to which the exhibition's title refers, and is a shade commonly seen on metal roofs and sculptures in public spaces. Alongside this green-gray, Mesquita adds pink, yellow, blue and black tones to her color palette through various

insbesondere aber diese bezeichnende grün-graue, die man auch auf Dächern und Skulpturen des öffentlichen Raums findet und auf die sich ihr Titel bezieht, den Grünspan. Diesen erweitert sie um Rosa-, Gelb- und nun auch Blau- und Schwarztöne in ihrer Farbpalette. Es sind jene Farben, die ihre Wesen anthropomorphisieren und Bewegung in die Installationen aus metallischen Figurinen bringen.

Insgesamt geht es Mesquita nie um das Darstellen von Individuen oder individuellem Erleben, sondern das von Gruppen und wie in Gemeinschaften bestimmte Situationen und Erfahrungen erst erzeugt werden können. Dabei stellt sie in ihren Arrangements die Frage, wie Zusammenkünfte überhaupt stattfinden. Mit ihren Wesen, in die keine bestimmte Geschlechtszugehörigkeit hineingelesen werden kann, möchte sie auch eine Vervielfältigung von Gesten erreichen, die durch das Zusammentreffen verschiedener Individuen erst zustande kommen. Über das Kreieren von Gruppen und Gemeinschaften erreicht sie es nämlich erst, ganz neue Geschichten und Narrative zu erzählen. Schließlich ist sie versucht, Dialoge darzustellen und beginnt dabei Filme mit ihren Skulpturen und sich selbst als Protagonistin zu drehen, in denen diese zum Leben erwachen und die Künstlerin selbst ganz verschiedene Identitäten annimmt. Ihre Wesen treten so in teils zärtliche Beziehung zu ihr, können ihr gegenüber aber auch gewalttätig werden.

Inspiriert ist ihre Praxis nicht nur von Filmen etwa von Regisseur:innen wie Éric Rohmer (1920–2010), einem der Gründerväter der sogenannten *Nouvelle Vague*, eine prägende Stilrichtung des französischen Kinos, die insbesondere in ihrer zweiten Phase in den späten 1950er-Jahren große Bekanntheit erlangte sowie dem einflussreichen Hollywood-Regisseur und Choreographen Busby Berkeley (1895–1976) und dessen musikalischen Produktionen, bei denen er eine große Anzahl von Tänzer:innen als geometrische Elemente

processes of oxidation. Thanks to these colors, her metallic figurines are brought to life, filling her installations with a sense of movement.

Mesquita is not concerned with depicting individuals or individual experiences, but rather social groups, investigating how certain situations and experiences arise solely in communities or gatherings. In her sculptural arrangements, she explores how gatherings come to be in the first place. Through her anthropomorphic, androgynous creatures, she aims at depicting a plurality of gestures which emerge uniquely through the encounter of different individuals. By bringing together groups and communities of different species, she crafts entirely new stories and narratives. Often she introduces dialogues to her sculptural work through films, in which her sculptures come to life and the artist herself appears as a protagonist, taking on a variety of different identities. In these stories, her relationships with the creatures can be tender, but they can also turn violent.

Some key influences on Mesquita's practice are the films of Éric Rohmer (1920–2010), one of the founding fathers of the so-called *Nouvelle Vague*, a formative style of French cinema that achieved great fame in the late 1950s, as well as the Hollywood director and choreographer Busby Berkeley (1895–1976) and his musical productions, in which he used a large number of dancers as geometric elements and documented them on film. Dance choreography is another inspiration for Mesquita, namely the work of American Isadora Duncan (1877–1927), who is also known as the mother of modern dance. But the concrete, rhythmic-geometric formal language of Dadaism and in particular the practice of Sophie Taeuber-Arp has been one of the greatest influences on her aesthetic. It is from this wide range of influences that Mesquita developed the strong sense of interdisciplinarity that now defines her practice. She collaborates with

einsetzte und diese filmisch dokumentierte, sondern auch vom Tanz selbst und Choreograph:innen wie der US-Amerikanerin Isadora Duncan (1877–1927), die auch als Mutter des modernen Tanzes betitelt wird. Aber auch der Dadaismus und insbesondere Sophie Taeuber-Arp sowie deren konkret, rhythmisch-geometrische Formsprache sind eine Inspiration für sie. Genau jene Ausgangspunkte sind es, die die Interdisziplinarität erzeugen, auf die Mesquita referenziert und die ihre Praxis ausmachen, indem sie mit der Modeindustrie und Protagonist:innen wie Hermès kooperiert, zugleich spartenübergreifend arbeitet und auf der Basis ihrer Landschaften aus Skulpturen auch Filme produziert, in denen sie selbst oft als Protagonistin auftritt, aber auch anderen Schauspieler:innen in Interaktion mit ihren Objekten eine Bühne bietet.

Caroline Mesquita spielt in der Ausstellung *Verdet Bath* auch mit der Architektur des Gebäudes: Ihre Installation, die sich über die Räume des Obergeschosses erstreckt, wird vom natürlichen Licht beleuchtet, das durch die Oberlichtdecke der HALLE FÜR KUNST strahlt und so auch gleichzeitig in ihrem Swimmingpool reflektiert.

the fashion industry and designer brands such as Hermès, working across disciplines to produce films inspired by her sculptural landscapes. In these films, she often takes on the role of the protagonist while also providing a stage for other actors to interact with her objects.

For her exhibition *Verdet Bath*, Caroline Mesquita also engages with the building's architecture, creating an installation that spans the upper-floor rooms. Natural light streaming through the skylight ceiling of HALLE FÜR KUNST illuminates the space and is reflected in her swimming pool, adding a dynamic interplay of light and surface to the experience.

Ebene / Level 1

Caroline Mesquita
*1989, Brest, lebt in Marseille

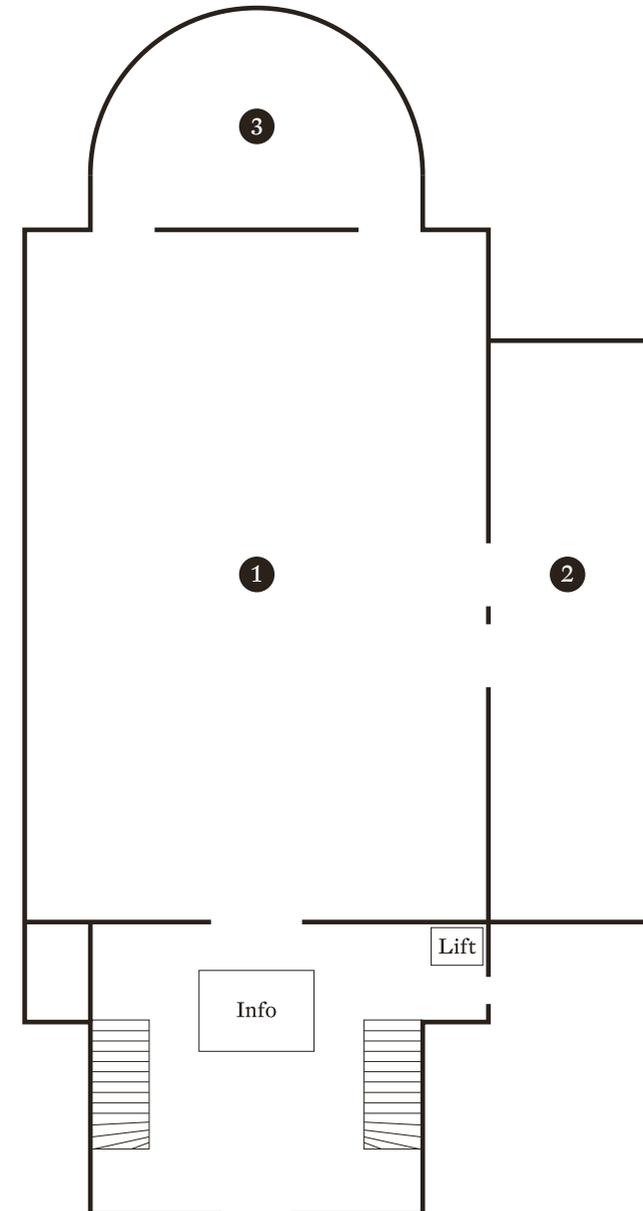
Einzelausstellungen (Auswahl): T293, Rom (2024, 2022, 2017), HAB Gallery, Nantes (2024), Bourse du travail Centre d'art, Valence (2023), Villa Medicis, Rom (2023), Le Parvis Centre d'Art contemporain, Tarbes (2022), CAN, Centre d'art Neuchâtel, Neuchâtel (2022), Blaffer Art Museum, Houston (2021), Statement Art Basel, Union Pacific (2021), Passerelle Centre d'art contemporain, Brest (2020), Pivô, São Paulo (2020), Fondazione Arnaldo Pomodoro, Mailand (2019), carlier | gebauer, Berlin (2019, 2015), Galeria Municipal de Porto (2019), Kunsthalle Lissabon, Lissabon (2018), Prix Fondation d'entreprise Ricard, Centre Pompidou, MAM (2018), Historisches Museum Basel (2018), SALTS, Basel (2017), 221A, Vancouver (2017), Kunstverein Langenhagen (2016), MOT International, Brüssel (2015), SpazioA, Pistoia (2015), Union Pacific, London (2015).

Gruppenausstellungen (Auswahl): Contemporaine de Nîmes (mit Laure Prouvost) (2024), Mucem, Marseille (2022), Fondation Vasarely, Aix-en-Provence (2022), Museo de Arte de Zapopan, Guadalajara (2021), Palais de Tokyo, Paris (2019, 2012), Folkwang Museum, Essen (2019), Bonniers Konsthall, Stockholm (2019), Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main (2019), Parcours Art Basel (2018), La Loge, Brüssel (2018), Fondation Ricard, Paris (2017, 2015, 2013), Sans Titre, Paris (2016), The Astrup Fearnley Museet, Oslo (2014).

Caroline Mesquita
*1989, Brest, lives in Marseille

Solo exhibitions (selection): T293, Rome (2024, 2022, 2017), HAB Gallery, Nantes (2024), Bourse du travail Centre d'art, Valence (2023), Villa Medicis, Rome (2023), Le Parvis Centre d'Art contemporain, Tarbes (2022), CAN, Centre d'art Neuchâtel (2022), Blaffer Art Museum, Houston (2021), Statement, Art Basel, with Union Pacific (2021), Pivô, São Paulo (2020), Passerelle Centre d'art contemporain, Brest (2020), carlier | gebauer, Berlin (2019, 2015), Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milan (2019), Galeria Municipal de Porto (2019), Kunsthalle Lissabon, Lisbon (2018), Prix Fondation d'entreprise Ricard, Centre Pompidou, MAM, Paris (2018), SALTS, Basel (2017), 221A, Vancouver (2017), Kunstverein Langenhagen (2016), MOT International, Brussels (2016), SpazioA, Pistoia (2015), Union Pacific, London (2015).

Group exhibitions (selection): Contemporaine de Nîmes (with Laure Prouvost) (2024), Mucem, Marseille (2022), Fondation Vasarely, Aix-en-Provence (2022), Museo de Arte de Zapopan, Guadalajara (2021), Palais de Tokyo, Paris (2019, 2012), Folkwang Museum, Essen (2019), Bonniers Konsthall, Stockholm (2019), Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main (2019), Parcours Art Basel (2018), La Loge, Brussels (2018), Fondation Ricard, Paris (2017, 2015, 2013), Sans Titre, Paris (2017), The Astrup Fearnley Museet, Oslo (2014).

1 Thermenlandschaft / Bath / Swimming Pool

Foule, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
80 × 120 cm
Foto / Photo: Jean-Christophe Lett

(DE)

Wie der Titel *Verdet Bath* ihrer Ausstellung schon suggeriert, schafft Caroline Mesquita eine Thermenlandschaft in der HALLE FÜR KUNST Steiermark, in der ihre patinierten Skulpturen in einer erstaunlich lebendigen, nahezu tanzenden Anordnung zueinanderfinden. Mesquita referiert hier auf die Badekultur, deren Ursprünge in Europa in der Antike liegen, als öffentliche Thermen nicht nur dem Zweck der Reinigung sowie der Hygiene, sondern auch eine wesentliche soziale Funktion hatten, der Vergnügung dienten und als Orte der Zusammenkunft galten.

Bereits um 2000 vor Christus existierten auf der Insel Kreta private Badeeinrichtungen und eine funktionierende Kanalisation. So wird in dem im 8. Jahrhundert v. Chr. verfassten Epos *Die Odyssee*, das die abenteuerliche Heimreise des Königs von Ithaka aus dem Trojanischen Reich erzählt, in vielen Versen die Relevanz der Reinigung mit Wasser in Form eines Bades für die Griechen erwähnt, beispielsweise wie Odysseus ein Bad vorbereitet bekommt, bevor er speist. Zahlreiche Textstellen thematisieren auch rituelle Waschungen

(EN)

As the title of her exhibition *Verdet Bath* suggests, Caroline Mesquita has created a spa landscape at the HALLE FÜR KUNST Steiermark, in which her patinated sculptures come together in a lively, almost dancing arrangement. In this installation, Mesquita draws on histories of bathing culture, which in Europe originate in antiquity, when public thermal baths not only served the purpose of cleansing and hygiene, but also had an essential social function and were used as places for entertainment and gathering.

The island of Crete had private bathing facilities and a functioning sewage system as early as 2000 BC. Written in the 8th century BC, *The Odyssey*, an epic poem which recounts the adventurous journey of King of Ithaca from the Trojan Empire, in many verses mentions the relevance of bathing and bathhouses for the Ancient Greeks. For instance, Odysseus is given a bath before he dines. Numerous passages also describe ritual ablutions before prayers and sacrificial rituals as well as the gesture of offering guests a bath upon their arrival. From the 5th century BC on,

vor Gebeten und Opferritualen sowie die Geste, Gästen bei der Ankunft ein Bad anzubieten. Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. verbreiteten sich dann auch öffentliche Badeanstalten in den griechischen Städten.

Nach dem Vorbild der Griechen spielte Hygiene auch in der späten Republik des Römischen Reiches eine wesentliche Rolle und der Bau öffentlicher Bäder begann spätestens in der Mitte des 2. Jahrhunderts, die über die erste große Wasserleitung der Welt, *Aqua Appia*, betrieben wurde. Allein in Rom gab es so um 400 n. Chr. elf solcher öffentlich zugänglichen Badeanstalten, die als *thermae* bezeichnet wurden. Darüber hinaus wurden aber auch noch über 850 private Bäder gezählt. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches sowie der Zerstörung der Kanalisation durch die Goten im Jahr 536 verschwanden auch allmählich die Bäder in Europa, während sie im Byzantinischen Reich, auch bekannt als *Hammam*, erhalten blieben, die auch noch heute ein wichtiger Bestandteil der Bade- und Körperkultur im Maghreb und in der Türkei sind.

Mesquitas zehn Meter langer und vier Meter breiter Swimmingpool im Saal der HALLE FÜR KUNST ist einer solchen Badelandschaft in Form eines Sockels nachempfunden: es handelt sich um einen sozialen Ort der Zusammenkunft. Die darin versammelten Figuren sind in einem gemeinsamen Raum des Erlebens, sie scheinen miteinander zu interagieren, ohne dabei die gleiche Sprache zu benötigen.

Mesquitas Skulpturen aus Kupfer- und Messingplatten, die sie mittels verschiedener Techniken, wie etwa Verformen, händischen Falten, Quetschen und Hämmern herstellt und anschließend mit Ammoniak, Chloriden, verschiedenen Säuren oxidieren lässt, nehmen nicht nur eine besondere Färbung an, sondern werden so zu ihren charakteristischen Figuren: teilweise roboterähnlich anmutend oder Tiere, vor allem Vögel und Katzen, die sie immer auch anthropomorphisiert, indem

public baths became widespread in Greek cities.

Following the example of the Ancient Greeks, hygiene also played an important role in the late Republic of the Roman Empire. Around the middle of the 2nd century, the construction of public baths began in ancient Rome, served by the world's first great water pipeline, the *Aqua Appia*. Around 400 AD, in Rome alone, there were eleven public bathing establishments, known as *thermae*. In addition, over 850 private baths were counted. With the decline of the Roman Empire and the destruction of the sewer system by the Goths in 536, the baths in Europe gradually disappeared, although they remained widespread in the Byzantine Empire, where they are typically known as *hammams*, and are still an important part of culture in the Maghreb and Turkey today.

Mesquita's ten meter long and four meter wide swimming pool in the hall of HALLE FÜR KUNST is modeled after a bathing landscape in the form of a pedestal: it is a social meeting place. The figures gathered in the bath are in a shared space of experience, they seem to interact with each other, perhaps without needing the same language. Made out of copper and brass plates, Mesquita's sculptures are produced using various techniques such as shaping, manual folding, squeezing and hammering. The surfaces are then oxidized with ammonia, chlorides and various acids to give them a special color. Characteristic of her oeuvre, the figures are often robot-like in appearance, but also depict animals, especially birds and cats, which she always anthropomorphizes, for example by giving them glasses. Concurrently, the sculptures are not static, but subject to a constant process of transformation through the metals' oxidation with the air and their patination. Across the exhibition, a bluish-green patina is the most pervasive, evoking the color of water. This hue is a result achieved naturally through weathering, and not only

sie etwa eine Brille erhalten. Zugleich sind die Skulpturen autonome Gebilde, die einem stetigen Verwandlungsprozess über die Oxidation der Metalle mit der Luft und ihrer Patinierung ausgesetzt sind. In der Ausstellung steht vor allem die bläulich-grünliche Patina im Vordergrund, die der Farbe des Wassers nachempfunden ist. Die natürliche grüne Patina, die durch Witterung entsteht, fungiert nicht nur als Namensgeber über den alten alchemischen Begriff *Verdet*, sondern zieht sich auch durch eine Vielzahl der Skulpturen sowie die bildlichen Darstellungen. Mesquitas Skulpturen zeichnen sich durch eine multiple Performativität aus, deren Identität qua Materialität und Kontextualisierung wandelbar, vielseitig und nicht fixierbar ist. So bilden die Werke in ihrer Zusammenstellung und Anordnung eine für den Raum erarbeitete Szene, die sowohl auf eine aktuelle Gruppe von Arbeiten, als auch eine Gruppe von Skulpturen, die bereits vor acht Jahren entstanden sind, zurückgreift.

Das Ausstellungsgefüge dient der Künstlerin als ein theatralischer Bühnenort, mittels dessen eine Atmosphäre geschaffen wird, die Raum und Zeit verschwimmen lassen. Ähnlich wie in einer Thermenlandschaft des Römischen Reiches, oder auch ganz zeitgenössischen Varianten von Badelandschaften erstreckt sich ihre Installation über das gesamte Obergeschoss der HALLE FÜR KUNST Steiermark, denn so befinden sich im Nebenraum Umkleidekabinen und in der Apsis ein Brunnen, der traditionellerweise auch dem Kühlen etwa von Füßen diene.

provides the eponym for the old alchemical term *Verdet* in the exhibition's title, but also appears throughout many of the sculptures and pictorial representations.

Mesquita's sculptures are defined by a multifaceted performativity; their identities and relationships are fluid, versatile, and unfixed in both materiality and context. In their composition and arrangement, the works form a site-specific scene which integrates both a recent series and a group of sculptures Mesquita created eight years ago.

As a whole, the structure of the exhibition serves as a theatrical stage for the artist, creating an atmosphere that blurs space and time. Inspired by both the Roman Empire's thermal baths and contemporary spa layouts, Mesquita's installation extends across the entire upper floor of HALLE FÜR KUNST Steiermark, featuring changing rooms in the adjoining room and a fountain in the apse.

Els, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Charmant, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Lotte, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Kevin, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Carolus, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 60 × 60 cm

Adam, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 60 cm

Amber, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Richard, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Kasper, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Gentille, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Erik, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Captain, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

Billard, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Divine, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

Yvan Bulle, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 80 × 60 cm

Cookie, 2016

Messing, oxidierter Messing, Farbe, Harz / Brass, oxidated brass, paint, resin
160 × 55 × 60 cm

Moineau noir (géant), 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
180 × 120 × 140 cm

Moineau bleu, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
90 × 40 × 50 cm

Main, 2021

Patiniertes Messing / Patinated brass
205 × 70 × 30 cm

Whitney, 2021

Patiniertes Messing / Patinated brass
165 × 55 × 60 cm

Félin bleu, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
180 × 40 × 50 cm

Grue noire, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
195 × 60 × 110 cm

Foule, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
80 × 120 cm

Personnage seul, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
56,5 × 44 cm

Clé, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
56 × 44 cm

Alle Arbeiten Courtesy die Künstlerin / All works courtesy the artist

2 Umkleiden / Changing Rooms

Grand perroquet; Miroir, 2024

Patiniertes Messing / Patinated brass
190 × 55 × 95 cm und / and 77 × 60 cm
Foto / Photo: Jean-Christophe Lett

(DE)

Im Nebenraum rechts zum Saal befinden sich fünf Umkleidekabinen. Die Kabinen dienen nicht nur als weiterer Inbegriff der in der HALLE FÜR KUNST Steiermark rekonstruierten Thermen- und Badlandschaft, zugleich ist ihnen ein humoristischer Voyeurismus inhärent: In jeder der Türen der Kabinen befindet sich ein Guckloch aus Messing, durch das man jeweils als Betrachter:in wie ein Türspion in das Innere der Kabine Einsicht erhält. Allerdings erscheinen nicht etwa Personen, die dabei sind, sich umzuziehen, sondern filmische Arbeiten, die zugleich paradigmatisch für Mesquitas künstlerische Praxis sind.

Ausgehend von ihren Skulpturen und Gruppeninstallationen schafft Mesquita in ihren filmischen Arbeiten fantastische Universen, wobei jeder einzelne Film eine Neukonfiguration von traumhaften Narrativen hervorbringt, die auch als alternative oder jenseitige Realitäten gedeutet werden können und dennoch die Frage von tierischer, menschlicher und

(2) Umkleiden

(EN)

Located at the main hall's adjoining rooms are five changing rooms. These cubicles are not only an essential element in the staging of a reconstructed spa and bathing landscape at the HALLE FÜR KUNST Steiermark, they also invite humorous voyeurism: each of the cubicle doors has a brass peephole through which the viewer can look into the cubicle's interior. However, it is not people changing their clothes that appear through these peepholes, but cinematic works that are paradigmatic of Mesquita's artistic practice.

Based on her sculptures and installations, the cinematic works of Caroline Mesquita create fantastic universes with each individual film producing a reconfiguration of dreamlike narratives. The short films can also be interpreted as alternative or otherworldly realities posing questions about the coexistence of animals, humans and technology. In these films, she brings her abstract rhythmic and geometric dolls to life, often in a snapshot, a moment in

technologischer Koexistenz neu stellen. In den hier gezeigten Videos lässt sie ihre abstrakten rhythmisch-geometrischen Puppen zum Leben erwachen, dies oftmals in einer Momentaufnahme, einem Augenblick, in dem eine Figur eben das Auge öffnet und schließt (*Clin d'Œil*) oder in minimal wirkenden Mutationen eine Figur ihre Augenbrauen und ihren Mund bewegt (*Noctambules Roger*). Dann wieder lässt sie ihre Wesen in einer Gruppe tanzen (*Le Groupe*) oder aber gewissermaßen ineinander wachsen, schlängelnd und kriechend. Auch Mesquita selbst inszeniert sich immer wieder als Protagonistin ihrer Filme, hier ebenfalls nur ausschnitthaft, färbt sich ihre Hand golden, um sie dann wieder zu entfärben (*La Main*) oder lässt ihre skulpturale hier robotisch anmutende, sich bewegende Hand mit anderen menschlichen Protagonist:innen interagieren und schafft so eine neue visuelle Ebene dessen, was technischer Fortschritt mit humanem Leben gemein haben kann.

Mesquitas filmische Arbeiten zeichnen sich durch eine nahezu imperfekte Ästhetik aus, denn die Künstlerin verwendet Pixilation, eine Stop-Motion-Technik, bei der die tatsächlichen Schauspieler:innen ebenso wie ihre metallenen Pendants Bild für Bild fotografiert werden, um in einem animierten Video zu erscheinen. Ähnlich wie bei ihren Skulpturen nutzt sie hiermit ebenfalls eine Technik, die wir aus der Hochzeit der Moderne kennen und die uns aus der Film- und der Kunstgeschichte und somit des frühen Films vertraut ist. Ihre filmischen Werke sowie auch ihre Skulpturen erhalten etwas Zeitloses und sind auch dadurch nicht nur im Hier und Jetzt schwer zu verorten, sie erinnern vielmehr an Bauhaus-Figuren oder auch futuristische Körper und entfalten so ihre traumhafte Wirkung. Damit hebt sie ihre Arbeiten zugleich auf eine fiktive Abstraktionsfolie, über die sie Ideen und Gefühle vermittelt und Betrachter:innen berührt. Es geht Mesquita nie darum, eine absolute Illusion

(2) Changing Rooms

which a figure opens and closes its eyes (*Clin d'Œil*) or a figure moves its eyebrows and mouth in seemingly minimal mutations (*Noctambules Roger*). At other times, she lets her creatures dance in a group (*Le Groupe*) or grow into each other, wriggling and crawling. Mesquita also repeatedly stages herself as the protagonist of her films, for example dyeing her hand golden only to discolor it again, (*La Main*) or letting a sculptural, robot-like and larger-than-life hand sculpture interact with other human protagonists, thus creating a vision of what technological progress can have in common with human life.

Mesquita's cinematic works are characterized by an almost imperfect aesthetic: she uses *pixilation*, a stop-motion technique in which the actors, like their metal counterparts, are photographed frame by frame to appear in an animated video – a technique that we know from the heyday of modernism and familiar to us from film and art history. Like her sculptures, her cinematic works possess a timeless quality that makes them challenging to situate in the present moment. They evoke imagery of Bauhaus figures or futuristic forms, enhancing their dreamlike impact. At the same time, Mesquita elevates her works to a fictitious, abstract realm, using them as a medium to express ideas and emotions, stirring the viewer's own feelings. Mesquita is never interested in creating an absolute illusion in the sense of Jean Baudrillard, who described an absolute illusion as a false or misleading perception. She is more interested in telling stories, and as such there is always a deeply literary component to her practice.

In addition to the changing rooms, this room shows a series of metal paintings: a floating hand, a drop in the air, and a wall sculpture, which both complement and decorate the installation and can be interpreted as emblems for the installation's overall themes. One of these paintings serves as a mirror for a sculpture; a bird

zu schaffen wie etwa im Sinne von Jean Baudrillard, durch die eine falsche oder irreführende Wahrnehmung generiert werden soll, sondern darum Geschichten zu erzählen: Ihrer Praxis ist stets eine zutiefst literarische Komponente inhärent.

Darüber hinaus befinden sich in diesem Raum auch metallene Gemälde: eine schwebende Hand, ein Tropfen in der Luft und eine Wandskulptur, die die Installation ebenso ergänzen wie zieren sowie als Emblem der Gesamtinstallation gedeutet werden können. Darüber hinaus dient eines der Gemälde einer Skulptur als Spiegel, ein Vogel betrachtet sich in einem Spiegelbild selbst. Aber auch ihre goldene, überlebensgroße Hand, die in zahlreichen Filmen als Motiv diente, befindet sich in diesem Nebensaal und wirft durch ihre übermenschlich robotische Struktur Fragen der Interaktionen von Mensch, Natur und Technologie neu auf.

looks at itself in a reflection. The golden, giant hand, which has served as a motif in numerous films, is located in the side room, where its superhuman robotic structure raises questions about the interactions between humans, nature and technology.

<i>Grand perroquet</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 190 × 55 × 95 cm	<i>La Main</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 1:34 Min.	<i>Noctambules Roger</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 2:19 Min.
<i>Miroir</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 77 × 60 cm	<i>Le Trou</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 1:13 Min.	<i>Goutte</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 77 × 60 cm
<i>Félin rouge (moyen)</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 85 × 25 × 29 cm	<i>Le Groupe</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 2:46 Min.	<i>Radio</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 56 × 44 cm
<i>Bain de nuit</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 48 × 56 cm	<i>The Machine Room</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 1:39 Min.	<i>Gant</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 56 × 44 cm
<i>Bain de jour</i> , 2024 Patinierter Messing / Patinated brass 48 × 56 cm	<i>Clin d'Œil</i> , 2024 Video, Farbe, ohne Ton / color, silent 3:45 Min.	

Alle Arbeiten Courtesy die Künstlerin / All works courtesy the artist

3 Brunnen / Fountain

Source, 2024

Messing, patinierter Messing, rostfreier Stahl /
Brass, patinated brass, stainless steel
210 × 160 × 160 cm
Foto / Photo: Jean-Christophe Lett

(DE)

Caroline Mesquita verfeinert ihre Thermenlandschaft dergestalt, dass sie in die Apsis der HALLE FÜR KUNST einen Brunnen mit mehreren Wasserhähnen platziert. Rund um den Brunnen befinden sich goldene Tropfen aus schimmerndem Metall, die wohl Wassertropfen gleichen sollen. Auch zwei ihrer Metallgemälde befinden sich in diesem Raum: eines zeigt erneut einen Wassertropfen, das andere einen Eimer.

Brunnen bilden nicht nur einen Teil von Thermenlandschaften und deren Zyklus, in dem oft am Ende des Badegangs auch die Kühlung der Füße steht, zugleich dienen sie als vom Menschen konstruierte Bauwerke auch der Wassergewinnung aus Grundwasserleitungen oder Quellsassungen. Da Trinkwasser die Voraussetzung für menschliches, tierisches und weiteres mehr-als-menschliches natürliches Leben sowie Überleben ist, kommt Brunnen in der Geschichte der Menschheit eine

(3) Fountain

(EN)

Caroline Mesquita completes her spa landscape by installing a fountain with several taps in the apse of HALLE FÜR KUNST. Alongside and circling the fountain, Mesquita has placed golden drops of shimmering metal to represent splashes of water. Another two metal paintings can also be found in this room: one featuring a drop of water, the other depicting a bucket.

In spas and bathhouses, a fountain may signal the end of a cycle, where the cooling of the feet forms the end of a bathing routine. But fountains also serve as man-made structures for the extraction of water from groundwater pipes or spring wells. As drinking water is essential for human, animal and more-than-human natural life and survival, wells have played a key role in the history of mankind. In fact, water wells and fountains have been documented in the Mediterranean region since around 8000 BC. Mesquita's reconstruction of this water source is also reminiscent of an archaeological find.

wesentliche Bedeutung zu. Tatsächlich sind Brunnen im Mittelmeerraum etwa seit 8000 vor Christus nachgewiesen und auch Mesquitas Rekonstruktion dieser Wasserquelle erinnert an einen archäologischen Fundus.

Der Brunnen stellt ein wesentliches Motiv sowohl in der Literatur als auch in der Kunst- und Malereigeschichte dar: oft wurde dort der Brunnen mit der Verjüngung in Verbindung gebracht. Sowohl in der griechischen, als auch in der keltischen Mythologie sah man in dem reinigenden Bad eine Quelle der Wiederherstellung. Die keltische Mythologie überspitzt diese Vorstellung sogar noch, indem ein Bad im Jungbrunnen ewige Jugend und Unsterblichkeit verleihen sollte. Insbesondere im Gemälde *Der Jungbrunnen* von Ludwig Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1546 wird jener Mythos ikonographisch als ein Bad dargestellt, das durchaus mit Caroline Mesquitas räumlicher Realisierung der Badelandschaft im Hauptsaal der Ausstellung vergleichbar ist, jedoch wurden hier die Charaktere mit tierischen und übermenschlichen Figuren vertauscht. Auch der literarische Topos des *locus amoenus*, was soviel wie lieblicher Ort bedeutet, wurde oft mit dem Brunnen gleichgesetzt, bei dem es sich um das Hauptmotiv der idealisierenden Naturschilderung von der römischen Kaiserzeit bis zum 16. Jahrhundert handelte.

In den Märchen etwa der Brüder Grimm taucht der Brunnen abermals als ein Tor zu einer anderen Welt auf, wie etwa in dem Märchen *Frau Holle*, in dem eine Witwe ihre schöne, fleißige Stieftochter am Brunnen spinnen lässt, während ihre hässliche, eigene Tochter ihrer Faulheit unbeirrt nachgehen kann. Als der spinnenden Stieftochter ihre Spule in den Brunnen fällt und ihre Stiefmutter sie zwingt, diese hochzuholen, erwacht sie auf einer blühenden Wiese. Das Mädchen erfüllt die Bitten eines sprechenden Brotes und Baumes, arbeitet fleißig für Frau Holle und schüttelt

The fountain is an important motif in literature as well as in the history of art and painting, where it is often associated with rejuvenation. Both in Greek and Celtic mythology, the cleansing bath was seen as a source of restoration. Celtic mythology even exaggerates this idea: it was believed that a bath in the Fountain of Youth would bestow eternal youth and immortality. In particular, the painting *The Fountain of Youth* by Ludwig Cranach the Elder from 1546, depicts this myth iconographically with an image of a bath. It is quite comparable to Caroline Mesquita's spatial realization of the bathhouse in the exhibition's main hall, but at HALLE FÜR KUNST Steiermark the human characters have been exchanged with animal and superhuman figures. The literary motif of the *locus amoenus*, meaning "lovely place," was also often associated with the fountain, a central theme in idealized depictions of nature from the Roman imperial period up to the 16th century.

Throughout the fairy tales of the Brothers Grimm, wells often appear as a gateway to another world, such as in the story of Mother Hulda, in which a widow lets her beautiful, hard-working stepdaughter spin at the well, while her own ugly daughter can pursue her laziness. When the spinning stepdaughter's bobbin falls into the well and her stepmother forces her to retrieve it, she wakes up in a blooming meadow. The girl fulfills the requests of a talking bread loaf and a tree, works diligently for Mother Hulda and shakes her bed to make it snow. But when she gets homesick, Mother Hulda lets her return and showers her with gold to take with her. At home, the stepdaughter recounts her good fortune, whereupon the widow sends her other daughter. However, the latter does not help the bread or the tree and does not work. As punishment, she receives bad luck, which clings to her forever.

With her fountain and bathhouse installation, Caroline Mesquita also seems

deren Bett, damit es schneit. Als sie aber Heimweh bekommt, lässt Frau Holle sie gehen und belohnt sie mit Gold, mit dem sie überschüttet wird. Zu Hause erzählt sie von ihrem Glück, woraufhin die Witwe ihre andere Tochter schickt. Diese jedoch hilft weder dem Brot noch dem Baum und arbeitet nicht. Zur Strafe erhält sie Pech, das für immer an ihr haften bleibt.

Auch Caroline Mesquita scheint mittels ihres Brunnens sowie ihrer installativen Badelandschaft eine Geschichte zu erzählen, die märchenhaft anmutet und uns in eine andere Welt zu überführen vermag. Aber handelt es sich tatsächlich um eine andere Welt oder zeichnet Mesquita nicht vielmehr ein Bild dessen, wie wir zu denken angehalten sind: nämlich nicht anthropozentrisch, sondern das Soziale verstehend als etwas, das sich aus verschiedenen Spezies konstituiert, wobei der Mensch als eine Spezies nicht über anderen steht, sondern lediglich eine von vielen Spezies ist. Damit schafft es die Künstlerin in unserer durch den Klimawandel bedrohten Welt nicht etwa despotische und dystopische Bilder des Untergangs zu schaffen, sondern vielmehr uns lustvoll an das Leben mit anderen Arten, mit Tieren und technischen Wesen, heranzuführen, diese zu respektieren und mit ihnen gemeinsam in einer Welt und einem Raum auf friedliche Art und Weise zu koexistieren.

to be telling a story that offers to transport us to another world like a fairytale. But does her installation really depict another world? Or does Mesquita instead paint a picture that prompts us to question our very human-centered view of "the social" and perhaps reconsider it as something composed of multiple species, where humans are not superior but merely one among many? In this vein, instead of creating despotical and dystopian images of doom in our world threatened by climate change, the artist invites us to imagine a life lived peacefully among other species, animals and technical beings – a respectful coexistence in one world and one space.

Source, 2024

Messing, patinierter Messing,
rostfreier Stahl / Brass,
patinated brass, stainless steel
210 × 160 × 160 cm

Goutte bleue, 2024

Patinierter Messing / Patinated
brass
48 × 56 cm

Seau, 2024

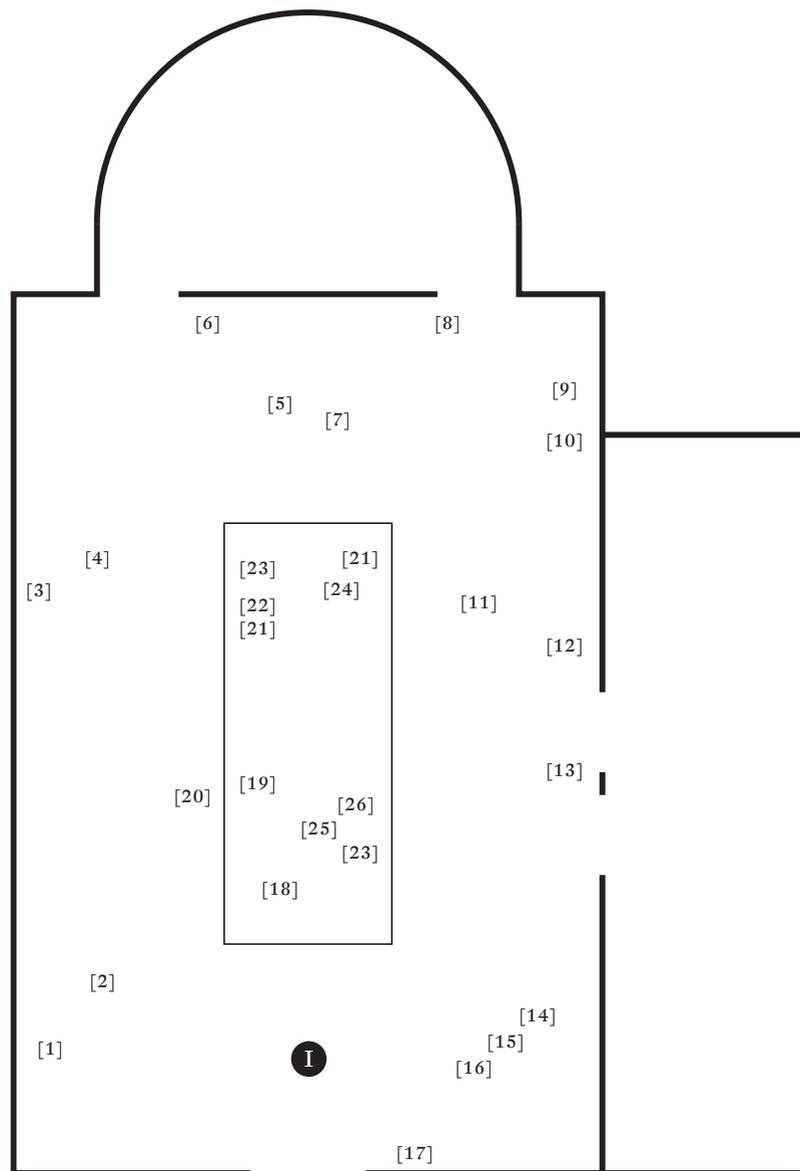
Patinierter Messing / Patinated
brass
48 × 56 cm

Alle Arbeiten Courtesy die Künstlerin / All works courtesy the artist

Caroline Mesquita

Verdet Bath

7.12.2024 – 23.2.2025

I

Thermenlandschaft / Bath / Swimming Pool

[1]
Goutte, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
77 × 60 cm

[2]
Grue noire, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
195 × 60 × 110 cm

[3]
Foule, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
80 × 120 cm

[4]
Main, 2021
Patiniertes Messing / Patinated
brass
205 × 70 × 30 cm

[5]
Carolus, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 60 × 60 cm

[6]
Divine, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[7]
Félin bleu, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
180 × 40 × 50 cm

[8]
Els, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[9]
Bain de nuit, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
48 × 56 cm

[10]
Bain de jour, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
48 × 56 cm

[11]
Moineau bleu, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
90 × 40 × 50 cm

[12]
Whitney, 2021
Patiniertes Messing / Patinated
brass
165 × 55 × 60 cm

[13]
Moineau noir (géant), 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
180 × 120 × 140 cm

[14]
Lotte, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[15]
Billard, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[16]
Kevin, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[17]
Personnage seul, 2024
Patiniertes Messing / Patinated
brass
56,5 × 44 cm

[18]
Kasper, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

[19]
Adam, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 60 cm

[20]
Charmant, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
175 × 55 × 60 cm

[21]
Joan Bulle, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 80 × 60 cm

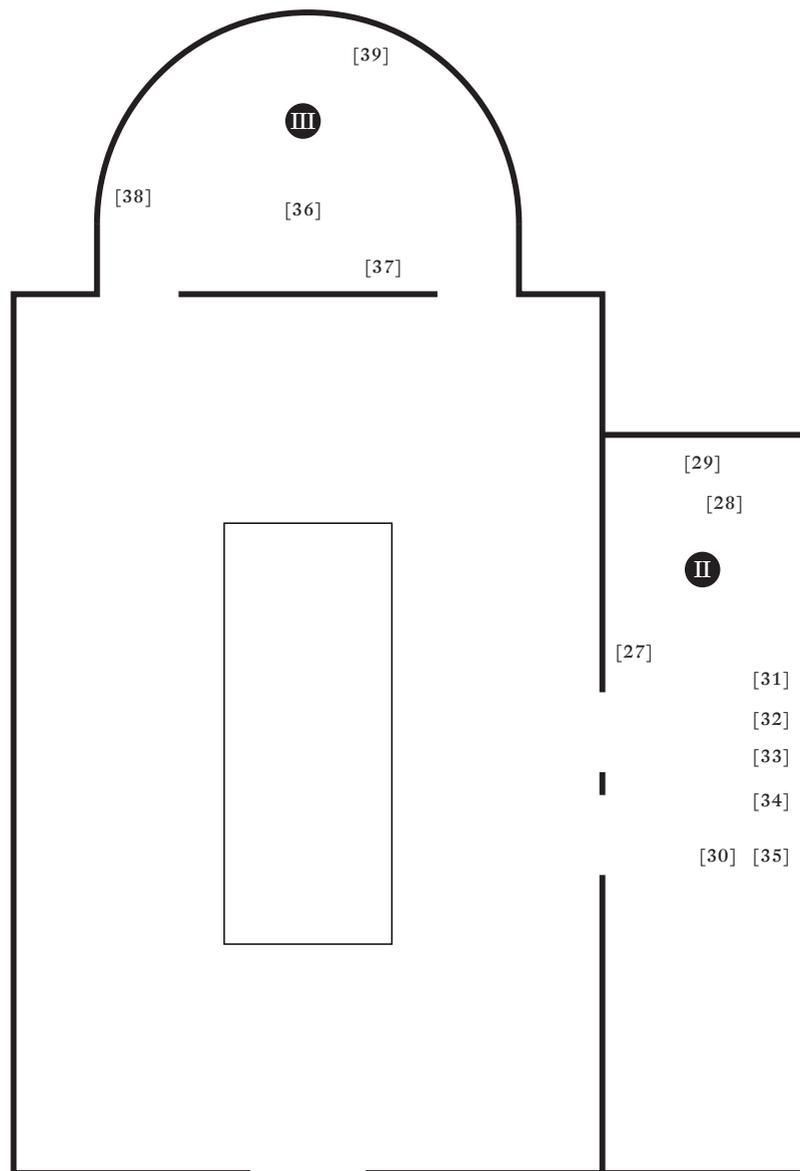
[22]
Richard, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

[23]
Captain, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

[24]
Gentille, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

[25]
Amber, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

[26]
Erik, 2016
Messing, oxidiertes Messing,
Farbe, Harz / Brass, oxidated
brass, paint, resin
160 × 55 × 45 cm

II Umkleiden / Changing Rooms

[27]
Clé, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 56 × 44 cm

[28]
Grand perroquet, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 190 × 55 × 95 cm

[29]
Miroir, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 77 × 60 cm

[30]
Félin rouge (moyen), 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 85 × 25 × 29 cm

[31]
La Main, 2024
 Video, Farbe, ohne Ton / color,
 silent
 1:34 Min.

[32]
Le Groupe, 2024
 Video, Farbe, ohne Ton / color,
 silent
 2:46 Min.

[33]
The Machine Room, 2024
 Video, Farbe, ohne Ton / color,
 silent
 1:39 Min.

[34]
Clin d'Œil, 2024
 Video, Farbe, ohne Ton / color,
 silent
 3:45 Min.

[35]
Noctambules Roger, 2024
 Video, Farbe, ohne Ton / color,
 silent
 2:19 Min.

III Brunnen / Fountain

[36]
Source, 2024
 Messing, patinierter Messing,
 rostfreier Stahl / Brass,
 patinated brass, stainless steel
 210 × 160 × 160 cm

[37]
Goutte bleue, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 48 × 56 cm

[38]
Seau, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 48 × 56 cm

[39]
Gant, 2024
 Patinierter Messing / Patinated
 brass
 56 × 44 cm

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellungen /
This publication is being published in conjunction with the exhibitions

Caroline Mesquita
Verdet Bath

7. 12. 2024 – 23. 2. 2025

HALLE FÜR KUNST Steiermark

Kurator / Curator
Jan Tappe

Leon Höllhumer
The Feast

7. 12. 2024 – 23. 2. 2025

HALLE FÜR KUNST Steiermark

Kurator / Curator
Jan Tappe

Direktor / Director
Sandro Droschl

Geschäftsführung / Managing Director
Helga Droschl

Kuratorische Assistenz & Vermittlung /
Curatorial Assistance & Art Education
Caro Feistritz

Sekretariat, Assistenz / Office, Assistance
Karoline Rudolf-Klengel

Technische Leitung / Technical Management
Wolfgang Oegg

Aufbau / Setup
Darek Murawka & Team

Umschlag / Cover

Caroline Mesquita, *Source* (Detail), 2024
Foto / Photo: Jean-Christophe Lett

Leon Höllhumer, *Insalata di Sentimenti*, 2024

Herausgeber / Editor
Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz

Texte / Texts
Jan Tappe, Caro Feistritz

Übersetzungen / Translations
Caro Feistritz

Lektorat / Copyediting
Bryony Dawson, Helga Droschl

Grafische Gestaltung / Graphic Design
FONDAZIONE Europa

Werkansichten / Reproduced Works
© Künstler:innen / Artists

Druckerei / Printing
Walla & Co Druckerei GmbH, Wien / Vienna

© 2024 Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Online-Guide

Auf unserem Online-Guide für Ihr Mobilgerät erfahren
Sie mehr über die Kunstwerke /
Learn more about the artworks on our online guide
for your mobile device

Benutzen Sie dafür bitte ihre Kopfhörer / Please use your headphones

