

KOENIG2 by_robbygreif: Benjamin FRANCIS | Am I, an Object?

Opening: February 13, 6 - 9 pm
February 13 – April 5, 2025
on view 24/7, open by appointment

KOENIG2 by_robbygreif, Margaretenstraße 5, 1040 Vienna

www.christinekoeniggalerie.com/exhibitions/koenig2-by_robbygreif-benjamin-francis-am-i-an-object-e95ac02f/?tab=exhibitionviews

#benjaminfrancis
@benjaminfrancisb_
#koenigzwei
#robbygreif
@koenigzwei

Benjamin Francis (1996) lebt in Amsterdam und arbeitet in Zaandam.

Mit dem Filmprojekt *Am I, an object* erforscht Francis die verschwimmenden Grenzen zwischen dem Körper und dem Objekt. Das Projekt findet in einem Bestattungsinstitut statt, wo er Themen wie Bestattungspflege, Todesrituale und die hierarchische Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Skulptur erforscht. Der Film bedient sich der Satire und hinterfragt auf humorvolle Weise Konzepte wie Autorschaft, Originalität und Wert. Darin werden zwei Performer als Skulpturen präsentiert, deren Körper von den Künstlern manipuliert und bewegt werden. Doch es kommt zu Konflikten, wenn Diskussionen darüber entstehen, wer der Originellere ist – der Künstler oder seine Kreation?

Der umstrittene Dialog entspringt den Texten von Begräbnisliedern. Die Texte werden durch Fehler bei der Übersetzung ins Englische und durch Unterschiede zwischen englischen und nicht-englischsprachigen Hymnen konstruiert. Francis fand diesen Prozess der Texterstellung bedeutsam, da er die Frage nach Sinngebung und Authentizität aufwirft. Was bedeutet es, dass etwas ursprünglich ist? Wenn wir an Trauerprozesse und Diskussionen über den Tod denken, betonen wir oft die Individualität des Verstorbenen, was ihn zu etwas Besonderem, Einzigartigem macht.

"Closet of Memories" ist eine Skulptur, die im Rahmen meines Performance-Projekts Am I, an Object? entstand, in dem ich mich mit den Themen Verfall und Todesrituale, insbesondere im Kontext der surinamischen Kultur, auseinandersetze. Inspiriert von dem Brauch, Salz in die Häuser der Verstorbenen zu streuen, um böse Geister abzuwehren, reflektiert diese Arbeit darüber, wie häusliche Objekte und Rituale verwendet werden, um den menschlichen Körper zu standardisieren und zu kontrollieren. Die Installation besteht aus verspiegelten Schränken, die Archivschränke nachempfunden sind, aber aus Glas und Spiegeln bestehen. Im Inneren sind die Schränke mit Vaseline und geweißten Baumstämmen und Ästen gefüllt. Der Bleichprozess, der an das landwirtschaftliche Tünchen zum Schutz von Bäumen erinnert, verweist auch auf surinamische Todesrituale, bei denen Weiß zur Neutralisierung von Objekten und zur Schaffung von Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten verwendet wird.

"Deathbed" ist eine Hommage an die zeitlosen Rituale, die die Reise vom Leben ins Ungewisse begleiten. Ein Lattenrost aus denselben Zweigen erzählt von ineinander verschlungenen Körpern in Ruhe, die über die flüchtigen Verbindungen, die wir teilen, und die dauerhafte Kraft der Liebe im Angesicht des Verfalls nachdenken.

Benjamin Francis (1996) lives in Amsterdam and works in Zaandam.

With the film project 'Am I, an object' Francis delves into the blurring boundaries between the body and the object. The project takes place in a funeral home wherein he explores subjects such as funeral care, death rituals, and the hierarchical relationship between the artist and his sculpture. The film employs satire, humorously questioning concepts such as authorship, originality, and value. In it, two performers are presented as sculptures, their bodies manipulated and moved by the artists. But conflict arises when discussions emerge about who is the most original - the artist or his creation?

The contentious dialogue comes from the lyrics of funeral hymns. The lyrics are constructed through errors occurring in mistranslations to English and through disparities between English and non-English language hymns. Francis found this process of lyric-making significant as it questions meaning-making and authenticity. What does it mean for something to be original? When we think of mourning processes and discussions of death, we often insist on stressing the departed's individuality, what makes them special, one of a kind.

"Closet of Memories" is a sculpture created alongside my performance project "Am I, an Object?", where I explored themes of decay and death rituals, particularly within the context of Surinamese culture. Inspired by the custom of placing salt in the homes of the deceased to ward off bad spirits, this work reflects on how domestic objects and rituals are used to standardize and control the human body. The installation features mirrored cabinets, modeled after archival storage units, but crafted from glass and mirror. Inside, the cabinets are filled with Vaseline and whitened tree trunks and branches. The whitening process, reminiscent of agricultural whitewashing used to protect trees, also references Surinamese death rituals where white is used to neutralize objects and create boundaries between the living and the dead.

"Deathbed" is a tribute to the timeless rituals surrounding the journey from life to the unknown. A slatted bottom made from the same twigs tells of bodies intertwined in rest, pondering the fleeting connections we share and the enduring strength of love in the face of decay.

CREDITS IMAGES

1, 2, 3

Ausstellungsansicht *Benjamin FRANCIS | Am I, an Object?*, KOENIG2 by_robbygreif, Wien 2025

Foto: Simon Veres

Exhibition view *Benjamin FRANCIS | Am I, an Object?*, KOENIG2 by_robbygreif, Vienna 2025

Photo: Simon Veres

4

Benjamin FRANCIS

DETAIL *Deathbed*, 2024

Zweige, Vaseline, Spiegel, Glas

65 x 205 x 188 cm

Courtesy der Künstler und KOENIG2 by_robbygreif, Wien

Foto: Simon Veres

Benjamin FRANCIS

DETAIL *Deathbed*, 2024

Twigs, Vaseline, mirror, glass

65 x 205 x 188 cm

Courtesy the artist and KOENIG2 by_robbygreif, Vienna
Photo: Simon Veres

5

Benjamin FRANCIS

Costume *Am I, an object*, 2023

Latex vermischt mit weißer Acrylfarbe

Courtesy der Künstler und KOENIG2 by_robbygreif, Wien

Foto: Simon Veres

Benjamin FRANCIS

Costume *Am I, an object*, 2023

Latex mixed with white acrylic paint

Courtesy the artist and KOENIG2 by_robbygreif, Vienna

Photo: Simon Veres

6, 7, 8, 9

Benjamin FRANCIS

Still aus *Am, I an object*, 2024

4 Darsteller, einschließlich des Künstlers

16:00 Min.

Courtesy der Künstler und KOENIG2 by_robbygreif, Wien

Benjamin FRANCIS

Still from *Am, I an object*, 2024

4 performers, including the artist

16:00 min.

Edition 1/3

Courtesy the artist and KOENIG2 by_robbygreif, Vienna