

MONIKA GRABUSCHNIGG | FANTASY ELECTRIFIES MY HAND

12.1. - 16.3.2019 | LEIPZIG

R E I T E R

MONIKA GRABUSCHNIGG

Text: Rachel Walker

Monika Grabuschniggs Ausstellung bei R E I T E R | Leipzig kreist um eine zentrale Frage: Was oder wo ist der Ort der Liebe und Intimität in unserer heutigen Umwelt, die sich zunehmend in virtuell und real teilt?

Aus der Kognitionspsychologie wissen wir, dass romantische Fantasien durch kleinste Details hervorgerufen werden können, beispielsweise die Art, sich durchs Haar zu streichen oder die Grübchen beim Lächeln, welche sozusagen die „Signatur“ der ersehnten Person bilden. Die Soziologin Eva Illouz, deren Schriften für Grabuschniggs Arbeit impulsgebend sind, spricht davon, wie heutige durch Technologie vermittelte Beziehungen - via Bildschirm, Internet und Dating-Apps - diese Theorie auf den Kopf stellen: Das Begehren wird nicht mehr durch (vertraute) Gesten aus der Erinnerung geweckt, sondern vielmehr zum Produkt einer vorweggenommenen Vorstellung.

Technologiegestützte Intimität, die nicht mehr auf realer Berührung beruht, ist von anderen, körperlosen Gesten geprägt - vom ‚Swipe‘ und ‚Double-Tap‘ bis hin zum ‚Direct Messaging‘ (in social media). Diese Wandlung taktiler Funktionen zeigt sich in Grabuschniggs neuer Werkgruppe von Keramikreliefs, in denen Hände ein wiederkehrendes Motiv sind. In »Place yourself where my eyes can feel, where my skin can see« (2018), verwickeln und verdrehen, streicheln und fühlen sich die fast körperlosen Finger und betonen die viszerale Materialität des Tons, in den sie eingeschrieben sind, was im Widerspruch zur Obsession des digitalen Zeitalters für glatte und weichgezeichnete Dinge steht. Oder betrachten wir »Speeding Through Gestures« (2018), wo sich verzerrte Hände tief in die plastische Masse zu graben scheinen und gleichsam die intensive Körperlichkeit des Arbeitsprozesses der Künstlerin zeigen: das Hochheben, Kneten, Bearbeiten und Glasieren des Tons und Ihre Bewegung um die geformten Objekte.

Die Titel der Werke Grabuschniggs sind voller Anspielungen auf Poesie, Soziologie und philosophische Schriften über die Liebe u.a. von Roland Barthes, Alain Badiou und Eva Illouz, um nur einige zu nennen. In Arbeiten aus ihrer Werkreihe von Zeichnungen auf Papier und Ton, wie »Awaiting for the sky to overwhelm« (2018) oder »Rooted in the dark interior of delay« (2018), sehen wir Gruppen nackter Figuren - vielleicht mit Blick auf Renoirs »Badende«? - in vertrauten, aber uneindeutigen Gesten. Ihre Konturen lassen an Momentaufnahmen denken. Gleichzeitig scheint ihnen diese gewisse nervöse Angst innezuwohnen, die die digitale Romantik üblicherweise hervorruft: Wie lange soll man mit dem ‚Double Texting‘ warten, wenn das Gegenüber einen mit dem Status „gelesen“ allein lässt?

„Jede Berührung stellt dem Liebenden das Problem der Reaktion: von der Haut wird verlangt, daß sie reagiert“, schrieb Roland Barthes in »Fragmente einer Sprache der Liebe« (1984, wovon der aktuelle Ausstellungstitel abgeleitet ist). So entwickelt sich die Liebe, wie sie uns in Grabuschniggs Werk begegnet, zeitweilig in zwei Dimensionen fort. Die eine, passend zum digitalen Reich der Datenflüsse, erschafft eine Version von Romantik, die uns die materielle Wirklichkeit zugunsten einer fantasierten vergessen lässt. Die andere wird verkörpert durch die taktile Eingängigkeit der Skulpturen und Reliefs, die durchbrochen, graviert, gebrannt, sprudelnd und schäumend sich haptisch präsentieren. Monika Grabuschnigg versucht gar nicht erst, Risse im gebrannten Ton zu verbergen. Sie hebt sie sogar hervor, als sichtbare Relikte eines Traumas - oder auch eines kaputten Touchscreens. Ihre Arbeiten umschreiben einen Schwellenbereich, in dem das Begehren zwischen Realem und Imaginärem schwankt, eine Welt, in der sich Fantasie und körperliche Erfahrung gegenseitig aufladen, kollidieren und verschmelzen.

MONIKA GRABUSCHNIGG

Text: Rachel Walker

Monika Grabuschnigg's solo exhibition at REITER | Leipzig revolves around a central question: what is the place of love and intimacy in our present-day environment split between the virtual and real? Cognitive psychology tells us that romantic fantasy can be elicited by the smallest of details, the flick of a hair, the dimple in a smile, which constitute the 'signature' of the desired person. Sociologist Eva Illouz, whose writings are central to Grabuschnigg's work, tells how current-day relationships mediated by technology – screens, websites and dating apps – flip this theory on its head: instead of desire being prompted by gestures remembered from the past, it is the product of anticipated imagination. No longer based on real-life touch, technology-enabled intimacy is shaped through other, bodiless gestures – from right swipes and double-taps to sliding into DMs.

This change in tactile function is apparent in Grabuschnigg's new series of ceramic reliefs, where hands are a recurring motif. In *Place yourself where my eyes can feel, where my skin can see* (2018), the near-disembodied fingers tangle and twist, fondle and feel, accentuating the visceral materiality of the clay in which they are inscribed, which is at odds with our digital age's preoccupation with all things slick and smooth. Or again in *Speeding through gestures* (2018), where contorted hands seem to have etched themselves deep into the earthenware, confronting us with the intense physicality of Grabuschnigg's working process: the handling, lifting and glazing of the clay, and her rhythm as she moves around the objects.

The titles of Grabuschnigg's works are rife with allusions to poetry, sociology and philosophical writings on love – Roland Barthes, Alain Badiou, and Eva Illouz, to name a few. They are also peppered with references to time and longing. In works from her series of drawings on paper and clay, like *Awaiting for the sky to overwhelm* (2018) or *Rooted in the dark interior of delay* (2018), we see loose groups of nude figures – a take on Renoir's *Bathers*, perhaps?

– engaged in familiar, yet indistinct gestures, their contours suggesting snapshots of moments in time. At the same time, they are infused with a dose of anxiety of the kind commonly induced by contemporary digital romance: how long to wait before double texting after you've been left on 'read'?

"Every contact, for the lover, raises the question of an answer: the skin is asked to reply", Roland Barthes wrote in *A Lover's Discourse: Fragments* (1977), from which the exhibition's title is drawn. Love, as encountered in Monika Grabuschnigg's work, thus evolves in two temporal dimensions. The one, proper to the digital realm of data flows, creates a version of romance fed to us by neoliberalism which makes us ignore material reality in favor of fantasy. The other is embodied in the tactile viscosity of objects fired, punctured, scribbled upon, water spurting and bubbling. Grabuschnigg makes no attempt to conceal cracks in the clay: instead, she highlights them, like the visible relics of trauma – or of a broken touchscreen. Together, these works create a liminal space where desire vacillates between the real and the imagined, a world where fantasy and embodied experience collide and coalesce, electrified.

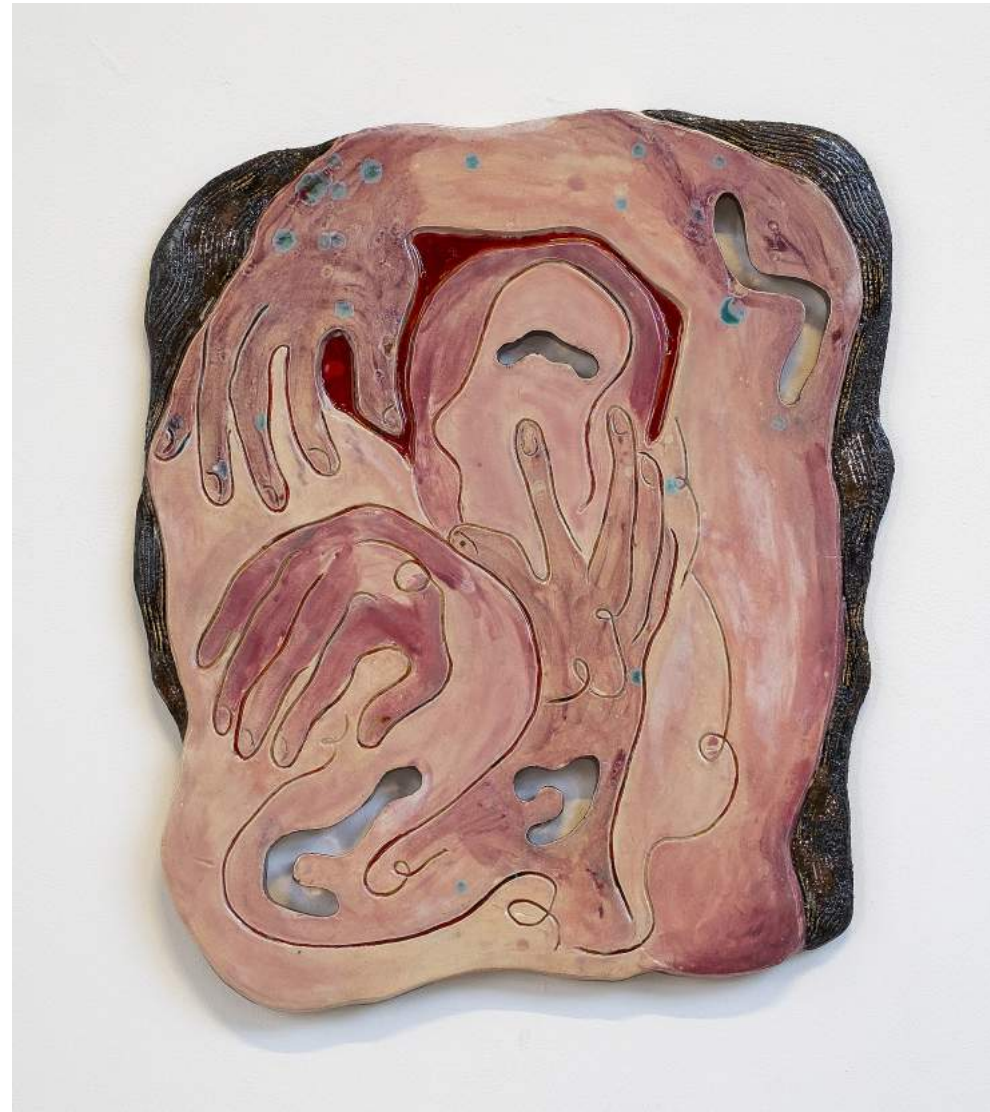

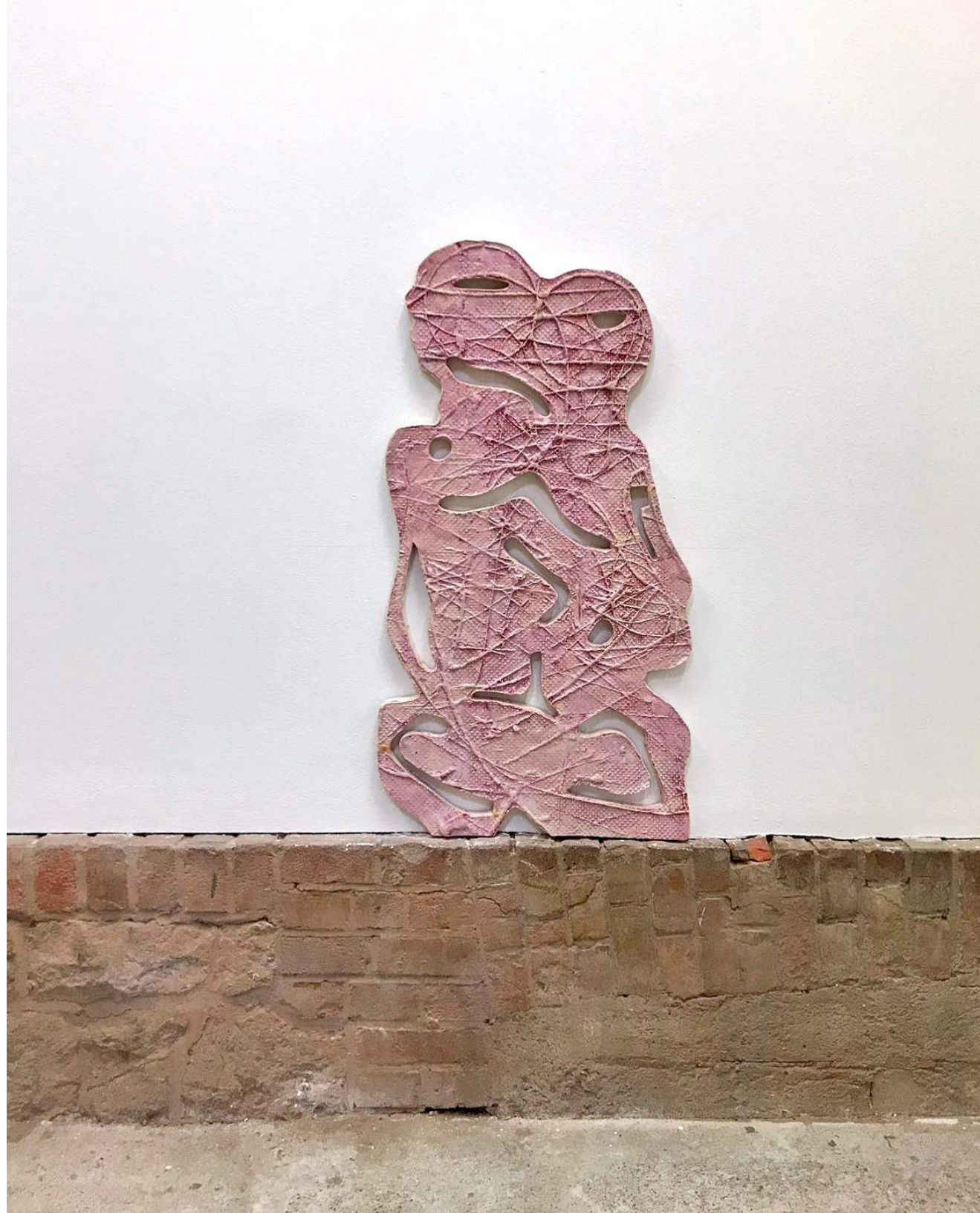

Monika Grabuschnigg
«Fantasy electrifies my hand» 12.1. - 10.3.2019

MONIKA GRABUSCHNIGG

1 »Fire« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 49 x 42 x 2.5 cm . Photo: Pedro Carnicer Orueta

2 »List of figures« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 44.5 x 32 x 3 cm . Photo: Pedro Carnicer Orueta

3 »Rooted in the dark interior of delay« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 57 x 78 x 2 cm .
Photo: Pedro Carnicer Orueta

4 »Weary of the weightlessness awaiting the sky to overwhelm« 2018 . Mischtechnik auf Papier / mixed media on paper. 65 x 50 cm

5 »Place yourself where my eyes can feel, where my skin can see« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz /
glazed ceramics, resin . 62 x 53 x 2.5 cm . Photo David Schoenen

6 »Speeding through gestures« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 52 x 50 x 2.5 cm .
Photo David Schoenen

7 »Lost in onism« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 62 x 57 x 2.5 cm . Photo David Schoenen

8 »consumed by forsaken gestures« 2018 . glasierte Keramik, Kunstharz / glazed ceramics, resin . 108 x 57 x 3 cm

9 »You've been everywhere but here« (links) 2017 . Teil der Serie/ part of the series: What shall I swear by (3/3)
glasierte Keramik, Kunstharz, Glas, Acryl, Platinlüsterglasur / glazed ceramics, resin, glass, acrylics, platinum luster
228 x 74 x 65 cm

»So it is a lover who bubbles and foams« (mitte) 2017 . Teil der Serie/ part of the series: : What shall I swear by (1/3)
glasierte Keramik, Kunstharz, Metall, Pumpe / glazed ceramics, resin, metall, pump
150 x 90 x 90 cm

»Calling on the moon« (rechts) 2017 . Teil der Serie/ part of the series: : What shall I swear by (2/3)
glasierte Keramik, Kunstharz, Metall, Beton / glazed ceramics, resin, metall, concrete
213 x 63 x 48 cm

MONIKA GRABUSCHNIGG

1987	geboren in Vorarlberg. Österreich
2011	Titel Magistra Artium (M.A.), Akademie der Bildenden Künste, Wien. Österreich
2005-2011	Studium Bildende Kunst, Akademie der Bildenden Künste, Wien. Österreich
2010-2011	Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Chile
2008-2009	Bezalel Akademie für Künste und Design, Jerusalem. Israel

Monika Grabuschnigg lebt und arbeitet in Berlin.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

2018	Preisträgerin des Berlin Art Prize
2016	Fördergabe für bildende Kunst. Landesregierung Vorarlberg. Österreich

EINZELAUSSTELLUNGEN

2019	Studioraum 45 cbm, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (Mai-Juli) »Fantasy electrifies my hand« R E I T E R Leipzig
2018	»What Satisfaction Could You Possibly Have« Carbon 12, Dubai. Vereinigte Arabische Emirate
2015	»Rest, you restless guardians« Cosmos Galerie, Bilbao. Spanien
2014	»Warporn« IN:SURGO, Kuratiert von Vincent Surmont. Berlin

GRUPPENAUSSTELLUNGEN

2019	»Nightshades« Polansky Galerie, Prag. Tschechien (März) Pina – Projektraum Wien. Österreich (TBA)
2018	»A strong desire« PS120. Berlin »Berlin Art Prize« Gruppenausstellung der Finalisten, The Shelf. Berlin »Haptic House« Horse and Pony Fine Arts. Berlin »NGORONGORO 2« Lehderstrasse 34. Berlin »Inside Töpfern« Städtische Galerie Lichtenberg. Berlin
2017	»Auf Einladung« Künstlerhaus Villa Claudia, Feldkirch. Österreich
2016	»Bilbao-Bregenz« Bildraum Bodensee, Bregenz. Österreich »Visceral Silence« Duo show, Carbon 12 Galerie, Dubai. Vereinigte Arabische Emirate »Flight suit« Alfred Galerie, Tel Aviv. Israel »Eau & Gaz Jahresausstellung« Lanserhaus Eppan, Eppan. Italien

2012	»Montag ist erst übermorgen - Junge Kunst auf Papier. Ankäufe des Kupferstichkabinetts 1997-2012« Akademie der Bildenden Künste, Wien. Österreich
2010	»...and the travel goes on« Galerie Schillerplatz, Kuratiert von Edek Bartz, Wien. Österreich
2006	»walking doubting rolling shinning and musing« Akademie der bildenden Künste Wien, Kuratiert von Adam Budak, Wien. Österreich

SAMMLUNGEN

2018	Studiensammlung des Vorarlberger Landesmuseum, Vorarlberg. Österreich
2014	Studiensammlung des Vorarlberger Landesmuseum, Vorarlberg. Österreich
2012	Artothek des Bundes. Wien. Österreich
2011	Kupferstichkabinett. Akademie der bildenden Künste in Wien. Österreich

RESIDENCIES / KOLLABORATIONEN / FÖRDERUNGEN

2019	Queens Collective, Artist in Residence, Marrakesch. Marokko (Mai-Juni)
2017	»SoART artist in residence« Millstätter See, Kärnten. Gefördert von der Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich Atelierförderung in Berlin für 6 Monate. Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich
2016	Dialogführung mit Kirsten Helfrich (Kunstvermittlung) zu Wael Shawky. KUB Bregenz. Österreich Ausstellungsförderung »Flight suit«, Alfred Galerie. Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung Artist in Residence, Va Independent Space for Contemporary Art. Isfahan. Iran Atelierförderung in Berlin für 12 Monate. Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich
2015	Artist in Residence mit Zohar Gottesman, EAU & GAZ, Eppan. Italien »We know what's hot where and when« Bühnendesign. Stück von Amit Jacobi, Ufer-studios für zeitgenössischen Tanz. Berlin Artist in Residence. Bilbao Arte Foundation, Bilbao. Spanien Atelierförderung in Berlin für 6 Monate. Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich »Ehevuni - Love me Catalog« Kollaboration mit dem israelischen Künstler Shony Rivnay, Einzelausgabe, Tel Aviv. Israel
2014	Projektförderung in Israel. Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich
2013	Artist in Residence Austausch. Bilbao Arte Foundation, Bilbao. Spanien. Gefördert von der Vorarlberger Kunst und Kulturabteilung. Österreich

PUBLIKATIONEN

2015	Literatur Vorarlberg Special Edition „Visuelle Poesie“, hrsg. von Günter Vallaster und Erika Kronabitter

MONIKA GRABUSCHNIGG

1987	born in Vorarlberg. Austria
2011	Degree Magistra Artium (M.A.), Academy of Fine Arts, Vienna. Austria
2005-2011	Fine Art studies, Academy of Fine Arts, Vienna. Austria
2010-2011	Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Chile
2008-2009	Bezalel Academy for Arts and Design, Jerusalem. Israel

Monika Grabuschnigg lives and works in Berlin.

AWARDS AND PRIZES

2018	receives Berlin Art Prize
2016	receives Fine Art Grant by the State Government of Vorarlberg. Austria

SOLO EXHIBITIONS

2019	Upcoming: »45 cbm« project space, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (May) »Fantasy electrifies my hand« R E I T E R Leipzig
2018	»What Satisfaction Could You Possibly Have« Carbon 12, Dubai. United Arab Emirates
2015	»Rest, you restless guardians« Cosmos Galerie, Bilbao. Spain
2014	»Warporn« IN:SURGO, curated by Vincent Surmont. Berlin

GROUP EXHIBITIONS

2019	»Nightshades« Polansky Galerie, Prague. Czech Republic (March) Pina – project space Vienna. Austria (TBA)
2018	»A strong desire« PS120. Berlin »Berlin Art Prize« group exhibition of finalists, The Shelf. Berlin »Haptic House« Horse and Pony Fine Arts. Berlin »NGORONGORO 2« Lehderstrasse 34. Berlin »Inside Töpferei« Städtische Galerie Lichtenberg. Berlin
2017	»Auf Einladung« Künstlerhaus Villa Claudia, Feldkirch. Austria
2016	»Bilbao-Bregenz« Bildraum Bodensee, Bregenz. Austria »Visceral Silence« Duo show, Carbon 12 Galerie, Dubai. United Arab Emirates »Flight suit« Alfred Galerie, Tel Aviv. Israel »Eau & Gaz Jahresausstellung« Lanserhaus Eppan, Eppan. Italy »UNEARTHED« Rockelmann & Galerie. Berlin
2014	»Revealing the concealed« P8 Galerie, curated by Shimon Lev, Tel Aviv. Israel
2013	»Open Door Exhibition« Bilbao Arte Foundation, Bilbao. Spain
2012	»Montag ist erst übermorgen - Junge Kunst auf Papier. Ankäufe des Kupferstich-

PUBLIC COLLECTIONS

2018	Vorarlberger State Museum Collection, Vorarlberg. Austria
2014	Vorarlberger State Museum Collection, Vorarlberg. Austria
2012	The Federal Artothek, Vienna. Austria
2011	The Graphic Collection of the Academy of Fine Arts Vienna. Austria

RESIDENCIES / COLLABORATIONS / FUNDING

2019	Upcoming: Queens Collective, Artist in Residence, Marrakesch. Morocco (May-June)
2017	»SoART artist in residence« Millstätter See, Kärnten. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria studio funding in Berlin for 6 months. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria
2016	public discussion and tour with Kirsten Helfrich (education department) to Wael Shawky's solo exhibition at KUB Bregenz. Austria exhibition funding „Flight suit.“, Alfred Galerie. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria Artist in Residence, Va Independent Space for Contemporary Art. Isfahan. Iran. Funded by: Austrian Forum in Berlin and Tehran, the Federal Chancellery of Austria and the Federal State Government of Vorarlberg. Austria Studio funding in Berlin for 12 months. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria
2015	Artist in Residence with Zohar Gottesman, EAU & GAZ, Eppan. Italy »We know what's hot where and when« Stage design. Theatre Act by Amit Jacobi, Uferstudios for contemporary Dance. Berlin Artist in Residence. Bilbao Arte Foundation, Bilbao. Spain Studio funding in Berlin for 6 months. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria »Ehevuni - Love me Catalog« Collaboration with the Israeli artist Shony Rivnay, single edition, Tel Aviv. Israel
2014	project grant Israel. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria
2013	Artist in Residence exchange. Bilbao Arte Foundation, Bilbao. Spain. Funded by the Federal State Government of Vorarlberg. Austria

PUBLICATIONS

2015	Literatur Vorarlberg special edition „Visuelle Poesie“, published by Günter Vallaster and Erika Kronabitter
2013	BilbaoArte 2013, Artist in Residence catalog, published by BilbaoArte