

Artur Zmijewski IMPRISONED

November 1 to December 20, 2014
Opening: Friday, October 31, 6 – 8 pm

Galerie Peter Kilchmann is pleased to announce the fifth solo exhibition of the Polish artist Artur Zmijewski, presenting his latest video works under the title "Imprisoned".

Artur Zmijewski (*1966) – a radical figure on the contemporary art scene – is concerned with socio-political conflicts. He relentlessly examines mechanisms of political power, the dynamics of social order and processes of victimisation, stigmatisation or collective trauma by focusing on the cognitive, emotional and physical expressions of the individual or the group. Mostly working with video, Zmijewski films and sometimes interacts with his protagonists, all of them entering a social experiment with an uncertain outcome.

Three video works will be shown, "Making of", "Cookbook" and "Brushworks", each of them between eight and ten minutes, the latter including works on paper. This new series is the outcome of workshops at the Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, a women's prison on the outskirts of Warsaw. The workshops were part of "Art in the Castle", a project initiated by the Fundacja Dom Kultury, the House of Culture Foundation in Warsaw that engages in the cultural education of individuals and groups with limited or no access to culture and society. The inmates participating in the workshops were in the so-called "Castle", the closed unit of the prison. Some of them are hardened criminals, others small-time criminals but recidivists. All of them spend their days locked in control units. Conditions of daily life are very basic - food, cosmetics and personal belongings are highly restricted. Zmijewski's workshops were based on the idea of providing something inaccessible for the inmates - beauty, taste, creative authorship. Subordinate needs that co-determine the human condition. "The work is about lack of freedom in general", says the artist.

The video "Making-of" (2013, single channel video, projection or monitor, color, sound, approx. 8-10 min., Polish original version with English subtitles, edition of 3) shows a beauty and fashion session. Zmijewski and his team were accompanied by a hairdresser, a make-up artist, a manicurist, a stylist, and a photographer. This crew transformed a group of inmates into stylish and cultivated women. They increasingly regained self-confidence, culminating in a final catwalk in the prison corridor as an expression of grandeur.

In the video "Cookbook" (2013, single channel video, projection or monitor, color, sound, approx. 8-10 min., Polish original version with English subtitles, edition of 3), two professional chefs cook with a group of inmates, using fine food for the improvised dishes. A communal dinner was the grand finale of the session. In contrast to this, the cooking in the large institutional kitchen and the subsequent serving to the individual cells was filmed.

The work "Brushworks" includes a set of drawings (2013, works on paper) and the video (2013, single channel video, projection or monitor, color, sound, approx. 8-10 min., Polish original version with English subtitles, edition of 3) shows a painting workshop with a group of inmates. Zmijewski instructed them to not care about the result, that only the act of painting counts. There was no verbal conversation but only a dialogue with images, colours and forms. In the end, they were able to keep some of their paintings for their cell walls while others were taken away and are now part of the work "Brushworks".

Important solo exhibitions include: "Working", CCA Warsaw Ujazdowski Castle, Warsaw (2012); "Them", Moca, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto (2011); "Project 91: Artur Zmijewski", MoMA, New York (2009); "Repetition", CCA Wattis, San Francisco (2005). Zmijewski exhibited as main artist in the Polish Pavillion of the 51st Biennale of Venice (2005), and participated in the Documenta 12, Kassel (2007), and Manifesta 4, Frankfurt am Main (2002). In 2012, Zmijewski curated the 7th Berlin Biennale.

His works are part of collections worldwide, such as the MoMA, New York; Tate Collection, London; Zacheta National Gallery of Art, Warsaw; Museum Ludwig, Cologne; Sammlung Goetz, Munich; Neue Pinakothek, Munich.

Artur Zmijewski

IMPRISONED

1. November bis 20. Dezember 2014
Eröffnung: Freitag, 31. Oktober, 18-20 Uhr

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, den polnischen Künstler Artur Zmijewski bereits zum fünften Mal in einer Einzelausstellung zeigen zu dürfen. Unter dem Titel "Imprisoned" präsentiert Zmijewski erstmals seine neuesten Videoarbeiten sowie dazugehörige Arbeiten auf Papier.

Artur Zmijewski (*1966) – eine radikale Figur in der zeitgenössischen Kunstszene – beschäftigt sich in seinem Werk mit sozio-politischen Konflikten. Schonungslos untersucht er die Mechanismen der politischen Macht, Dynamiken des sozialen Ordnungssystems sowie Prozesse der Viktimisierung, Stigmatisierung oder des kollektiven Traumas, indem er kognitive, emotionale und körperliche Ausdrucksformen des Individuums oder der Gruppe ins Zentrum rückt. Meist arbeitet er mit Video, filmt dokumentarisch oder interagiert mit seinen Protagonisten. Zmijewskis Arbeiten sind soziale Experimente mit stets unbekanntem Ausgang.

In der Ausstellung werden drei Videoarbeiten gezeigt, "Making-of", "Cookbook" und "Brushworks", alle zwischen acht und zehn Minuten, wobei zur letzteren zusätzlich Arbeiten auf Papier gehören. Entstanden ist diese neue Serie während dreier Workshops im Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, einem Frauengefängnis am Stadtrand von Warschau. Die Workshops waren Teil des Projekts "Art in the Castle", initiiert von der Fundacja Kultur Dom (Stiftung Haus der Kultur) in Warschau, die sich für kulturelle Bildung von Menschen mit begrenztem oder keinem Zugang zu Kultur und Gesellschaft engagiert. An den Workshops teilgenommen haben Insassinnen des sogenannten "Castle", der geschlossenen Abteilung des Gefängnisses. Einige von ihnen sind Schwerverbrecherinnen, andere kleinkriminelle Wiederholungstäterinnen. Tag für Tag verbringen sie insolent in ihren Zellen. Ihr Alltag ist einseitig, der Standard tief – Lebensmittel, Kosmetika und persönliche Gegenstände werden stark eingeschränkt. Zmijewskis Workshops basieren auf der Idee, etwas Unzugängliches verfügbar zu machen - Schönheit, Geschmack, kreatives Schaffen – Grundbedürfnisse, welche die menschliche Existenz massgebend mitbestimmen. "Es geht um den Mangel an Freiheit im Allgemeinen", so der Künstler.

Das Video "Making-of" (2013, Einkanal-Video, Projektion oder Monitor, Farbe, Ton, ca. 8-10 min., polnische Originalfassung mit englischen Untertiteln, Edition von 3) zeigt einen Styling-Workshop. Begleitet von einem Fotografen, einer Maskenbildnerin, einer Nagelpflegerin, einer Haar- und einer Modestylistin treffen Zmijewski und sein Team auf die Insassinnen, welche sich nach und nach in stilvolle und kultivierte Damen verwandeln. Nicht nur äusserlich, auch ihr Selbstvertrauen wird sichtbar gestärkt, verdeutlicht wird dies auch durch den abschliessenden Catwalk-Lauf im Gefängniskorridor.

Das Video "Cookbook" (2013, Einkanal-Video, Projektion oder Monitor, Farbe, Ton, ca. 8-10 min., polnische Originalfassung mit englischen Untertiteln, Edition von 3) zeigt zwei Köche, die zusammen mit den Insassinnen frei improvisierte Gerichte aus hochwertigen, frischen Lebensmitteln zubereiten. Der krönende Abschluss ist das gemeinsame Abendessen. Dieser Szene wird das Kochen in der institutionellen Gefängnisgroschküche und das darauf folgende Verteilen der Speisen auf die einzelnen Zellen gegenübergestellt.

Die Arbeit "Brushworks" umfasst zusätzlich zum Video (2013, Einkanal-Video, Projektion oder Monitor, Farbe, Ton, ca. 8-10 min., polnische Originalfassung mit englischen Untertiteln, Edition von 3) eine Reihe von Arbeiten auf Papier (2013). Das Video zeigt die Insassinnen in einem Mal-Workshop. Zmijewski weist sie an, dass alleine der Akt des Malens zählt. Ansonsten findet die Kommunikation lediglich über den Dialog mit Bildern, Farben und Formen statt. Einige der Arbeiten dürfen mit dem Einverständnis des Gefängnisses von den Insassinnen behalten werden, andere sind nun Teil der Arbeit "Brushworks".

Wichtige Einzelausstellungen umfassen "Working", CCA Ujazdowski Castle in Warschau, Warsaw (2012); "Them", MoCCA, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto (2011); "Project 91: Artur Zmijewski", MoMA, New York (2009); "Repetition", CCA Wattis, San Francisco (2005). Weiter hat Zmijewski im polnischen Pavillon der 51. Biennale von Venedig (2005) ausgestellt und in der Documenta 12, Kassel (2007) und der Manifesta 4, Frankfurt am Main (2002) teilgenommen. Im Jahr 2012 kuratierte er die 7. Berlin Biennale.

Seine Werke befinden sich in wichtigen Sammlungen weltweit, wie dem MoMA, New York; Tate Collection, London; Zacheta National Gallery of Art, Warschau; Museum Ludwig, Köln; Sammlung Goetz, München; Neue Pinakothek, München.