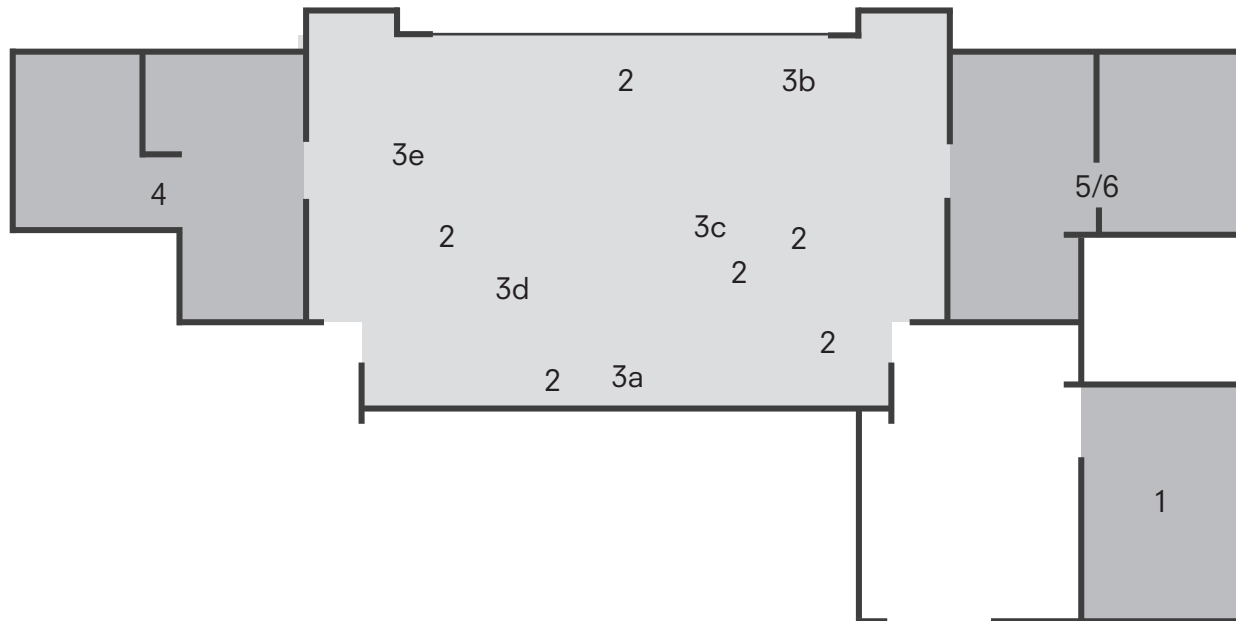

Nina Canell

Energy Budget

23.06... 02.09.2018

1 | NINA CANELL & ROBIN WATKINS

ENERGY BUDGET, 2018

4K digitale video
4K digital video
4K vidéo digitale

2 | NINA CANELL

GUM DRAG, 2017-18

mastiekgom, staal
mastic gum, steel
gomme mastic, acier

3 | BRIEF SYLLABLES:

alle / all / tous:

NINA CANELL

onderzeese kabel
subsea umbilical cable
câble ombilical sous-marin

- BRIEF SYLLABLE (CHEWED), 2017
- BRIEF SYLLABLE (WARPED), 2017
- BRIEF SYLLABLE (BARE), 2017
- BRIEF SYLLABLE (FLOPPY), 2017
- BRIEF SYLLABLE (SLOW), 2017

4 | NINA CANELL & ROBIN WATKINS

FLEXIONS, 2016-18

geheugenmetaal draad, frequentiegeneratoren, luidsprekers, kabels, elektrische connectoren, DC-generatoren, relaistimers, naderingssensoren, staal memory wire, frequency generators, speakers, cables, electrical connectors, DC generators, relay timers, proximity sensors, steel

alliage à mémoire, générateurs de fréquence, haut-parleurs, câbles, connecteurs électriques, générateurs DC, relais temporisés, capteurs de proximité, acier

5 | NINA CANELL

DAYS OF INERTIA, 2017

tegels, water, waterbestendige coating
stone tiles, water, hydrophic coat
dalles, eau, couche hydriphique

6 | NINA CANELL

CUCUMBERY, 2018

centrale verwerkingseenheden, synthetische komkommerschijfjes

central processing units, synthetic cucumber slices

unités de traitement centrale, tranches de concombre synthétique

De beeldhouwkunst van Nina Canell overstijgt het stille en statische. Haar artistieke praktijk is niet gericht op het realiseren van afgewerkte kunstwerken maar op het verrassende, beweeglijke en onuitputtelijke potentieel van de materialen waaruit ze zijn gemaakt. De energie die ze bevatten, wordt doorheen het sculpturale proces beheerd, geplaatst, verplaatst, verspreid, verloren en herwonnen maar nooit volledig gecontroleerd.

Sculpturen en installaties van Canell komen voort uit toevallige samenkomst en nauwkeurige observatie. Ze brengen dynamische verbindingen tot stand tussen vaste voorwerpen en ongrijpbare fenomenen die samen getuigen van wat er is gebeurd of aan het gebeuren is. Deze wisselwerking tussen stoffen, substanties en structuren laat steevast sporen na: van de afstand die ze aflegden, over de dingen waartegen ze opbotsten, tot de tijd die erover heen ging. In haar werk neemt Canell deze sporen integraal op. Haar plastische experimenten zijn geen pogingen om de wereld te verklaren maar om haar te verdichten door middel van de onzuiverheden van de processen die ze ondergaan, de impact van onze beleving ervan en de onverwachte richtingen waarin ze onze gedachten sturen.

In deze tentoonstelling integreerde Nina Canell de museumarchitectuur en de lichtspeling in dit gebouw en maakte ze ook verbindingen met de buitenomgeving. Ze liet zich erdoor leiden om de plaats van haar sculpturen te bepalen en ook de transformaties die ze binnen deze context zouden ondergaan. De opstelling van de werken met hun individuele kenmerken creëert op haar beurt een specifieke sfeer die de tentoonstellingsruimte onmiskenbaar beïnvloedt.

GROTE VOORZAAL

In elke *Gum Drag* biedt een in de vloer verankerde draadschroef steun aan het onvoorspelbare gedrag van een staaf in mastiekgom. Onder invloed van de

atmosferische omstandigheden buigt de vorm door en zakt hij in de loop van de tentoonstelling als een slome massa almaar verder onderuit. Deze beweging voltrekt zich zo langzaam dat we haar niet kunnen zien maar ons lichaam voelt haar wel aan.

In tegenstelling tot de druipende gom, liggen de *Brief Syllables* roerloos op de vloer als letterlijke onderbrekingen. Deze vreemde vondsten zijn afgesneden elektriciteits-, data- en communicatiekabels die energietransfers mogelijk maken over onmetelijke afstanden in luttele seconden. De kabels bedienen onze maatschappij, die meer en meer is gebaseerd op elektrische kracht en weerstandsvrije netwerken, en werden door Canell uit de grond en de zeebodem gehaald om ze te tonen in hun ruwe staat. Als tastbare kabelstompen lijken ze op relieken van een vroeger, mechanisch tijdperk: intrigerende maar dysfunctionele voorwerpen die hun gepantserde dwarsdoorsnede laten zien, dooraderd met geleidende draad en isolerende vulling.

KABINETTEN RECHTS

Days of Inertia bestaat uit waterplassen die een vreemde gevoeligheid vertonen voor de onregelmatige geometrie van de stenen tegels waarop ze liggen. Een waterbestendige laag op nanoschaal houdt het wateroppervlak onder spanning, omkadert het alsof het om een andere dimensie gaat. Weerspiegelingen van de onmiddellijke omgeving zijn zichtbaar in vloeibaar detail en verschijnen en verdwijnen met onze bewegingen en de veranderingen van de lichtinval.

Cucumbery houdt tot op zekere hoogte verband met opslag: arrangementen van vierkante keramiekplaatjes en schijfjes synthetische komkommer brengen accenten aan op de muur. Dichterbij wordt duidelijk dat de plaatjes met patronen van metalen en gouden pinnetjes elektronische circuits zijn. De vlakjes zijn centrale verwerkingseenheden van computers die in staat zijn om een bijna oneindig aantal basisberekeningen uit te voeren. Hoewel ze lijnrecht tegengesteld

aan elkaar lijken te zijn, functioneren de komkommers en de eenheden samen binnen een verwerkingssysteem dat is gebaseerd op intuïtieve codes en een spontaan relais: een geïmproviseerde mathematische reeks die het onvolledige omarmt.

KABINETTEN LINKS

De installatie *Flexions* is verspreid over drie ruimtes en voert met tussenpozen bescheiden bewegingen uit. Korte, dunne draden werden in groepjes opgehangen aan de muur. De draden zijn gevoelig voor temperatuurschommelingen die hun lichaamstaal activeren. Het punt is dat hun materie vergeetachtig is. De draad bestaat uit een metaallegering die bekend staat als “geheugendraad”. Bij opwarming, telkens er een stroomstoot met een laag voltage doorheen wordt gejaagd, herinnert deze “muscle wire” of “slimme draad” zich een vroegere vorm. Van zodra de stroom wordt uitgeschakeld, vergeet de geheugendraad deze vorm en gaat hij onder zijn gewicht doorhangen terwijl de hitte langzaam afneemt. Wisselend tussen herinneren en vergeten, flipflopden deze stukjes en eindjes heen en weer als mechanische golven van een op energie gebaseerd taalsysteem.

VERDUISTERDE RUIMTE

Energy Budget is een nieuwe video die Nina Canell realiseerde in samenwerking met kunstenaar Robin Watkins. De eerste sequentie toont de tastende bewegingen van een kolossale luipaardslak die zich probeert te oriënteren op een elektrisch schakelbord. Haar zachte, buikvoetige lichaam glijdt over een gefragmenteerd pad van inputs en outputs en laat een verbluffend aantal microdetails van spierbewegingen zien. Navigerend op basis van sensoren die licht, vochtigheid en geur detecteren, legt de slak een traject af dat vrij is van elke gesynthetiseerde vorm van elektriciteit.

De tweede sequentie werd gefilmd aan Telegraph Bay, de plaats in Hong Kong waar in het begin van de 20ste eeuw de eerste

Aziatische onderzeese telegrafiekabel aan land kwam. In verschillende shots tekent een langzame, gemotoriseerde zoomlens het onderwerp geleidelijk aan uit. Daarbij worden enkel perifere bewegingen vastgelegd en worden grote openingen zichtbaar: lege kaders, zo hoog en breed als huizen. De openingen worden “drakengaten” genoemd en zijn nauwkeurig ontworpen doorgangen voor draken waarvan de paden niet mogen worden geblokkeerd, ook al betekent dit een verlies aan kostbaar onroerend goed. Dit geloof stamt uit de *feng shui*, een leer die ervan uitgaat dat de oude scheppende geesten in de bergen achter de gebouwen wonen maar zich geregeld naar de andere kant ervan begeven om in de Zuid-Chinese Zee te drinken en te baden. De video voert ons vervolgens verder langs Cyberport Road naar de minder luxueuze sociale woonblokken in het Wah Fu-district. Hier waait de wind verticaal door de hoge, geometrische schachten van de huizenblokken om zich vervolgens via de vervallen portieken aan hun basis te bevrijden.

BIOGRAFIE

Nina Canell (°1979, Växjö, Zweden) woont en werkt in Berlijn. Recent hield ze solotentoonstellingen in The Artist's Institute (New York), Le Crédac (Ivry-sur-Seine), Museo Tamayo (Mexico City), Arko Art Center (Seoul), Moderna Museet (Stockholm), Hamburger Bahnhof (Berlin) en Camden Arts Centre (London). Ze neemt ook geregeld deel aan groepstentoonstellingen, zoals de Biënnales van Venetië, Sydney, Lyon en Liverpool, en aan projecten in onder meer het Museum of Modern Art (New York), Palais de Tokyo (Parijs), Witte de With (Rotterdam), ICA (Londen) en Kunsthalle Fridericianum (Kassel).

In de herfst verschijnt een nieuwe publicatie over het werk van Nina Canell in samenwerking met S.M.A.K., Kunstmuseum St. Gallen en Le Crédac, Ivry-sur-Seine.

La sculpture de Nina Canell transcende le calme et l'immobilité. Sa pratique artistique n'évolue pas autour de l'objet d'art fini mais des capacités surprenantes, mobiles et inépuisables de la matière qu'elle contient. Tout au long du processus sculptural, ce potentiel d'énergie est géré, placé, déplacé, distribué, perdu et regagné, mais jamais complètement contrôlé.

Les sculptures et les installations de Canell sont le résultat de rencontres fortuites autant que d'observations attentives. Elles génèrent des connexions dynamiques entre des objets solides et des phénomènes insaisissables qui, ensemble, témoignent de ce qui s'est passé ou est en train de se passer. Cette médiation entre les choses, les substances et les structures laisse toujours des traces: de la distance qu'elles ont parcourue, des choses qu'elles ont heurtées ou du temps qui les a traversées. Canell incorpore ces résidus comme des aspects intégraux de son œuvre. Ses expériences plastiques ne sont pas une tentative de nous expliquer le monde mais de le densifier avec les impuretés du processus, l'impact de l'expérience et les directions inattendues dans lesquelles elles envoient notre attention.

Dans cette exposition, Nina Canell intègre l'architecture du musée, la lumière et la relation avec l'environnement extérieur, ce qui influence la localisation des sculptures et détermine la transformation qu'elles subissent sur place. Les arrangements d'objets, avec leurs caractéristiques individuelles, créent à leur tour une atmosphère spécifique dont l'espace est indéniablement affecté.

GRANDE SALLE AVANT

Dans chaque *Gum Drag*, une vis filetée ancrée dans le sol soutient le comportement imprévisible d'une barre en gomme mastic. Sous l'influence des conditions atmosphériques, la forme se courbe et au fil de l'exposition, elle continue à s'affaler comme une masse indolente. Ce mouvement est tellement lent que nous ne pouvons pas le voir, mais notre corps le sent bien.

Contrairement à la gomme qui ruisselle, les *Brief Syllables* sont couchées inertes sur le sol comme des interruptions littérales. Ces étranges découvertes sont des câbles coupés d'électricité, de data et de communication qui permettent des transferts d'énergie sur des distances infinies en quelques secondes. Les câbles desservent notre société, de plus en plus basée sur la force électrique et les réseaux sans résistance, et ils ont été retirés du sol et du fond de la mer par Canell pour les montrer dans leur état brut. Tels des bouts de câble tangibles, ils ressemblent à des reliques d'une ancienne période mécanique: des objets intrigants mais dysfonctionnels qui montrent leur coupe transversale blindée, marbrée de fil conducteur et de couches isolantes.

CABINETS DE DROITE

Days of Inertia se compose de flaques d'eau qui présentent une sensibilité étrange à la géométrie irrégulière des carreaux en pierre sur lesquels elles sont posées. Une couche résistant à l'eau à une nano-échelle maintient la surface de l'eau sous pression, elle l'encadre comme s'il s'agit d'une autre dimension. Des reflets de l'environnement immédiat sont visibles sous forme de détail liquide et ils apparaissent et disparaissent en même temps que nos mouvements et les changements de lumière.

Cucumbery est associé jusqu'à un certain point à un stockage: des arrangements de plaquettes carrées en céramique et de tranches de concombre synthétique accentuent le mur. En regardant de plus près, on voit clairement que les plaquettes sont des circuits électroniques composés de motifs de pinces métalliques et dorées. Les plaquettes sont des unités centrales de transformation d'ordinateurs qui sont en mesure d'effectuer une série pratiquement infinie de calculs de base. Bien qu'ils semblent être diamétralement opposés l'un à l'autre, les concombres et les unités fonctionnent ensemble dans un système de transformation basé sur des codes intuitifs et un relais spontané: une série mathématique improvisée qui embrasse l'infini.

CABINETS DE GAUCHE

L'installation *Flexions* est répartie entre trois espaces et effectue des mouvements modestes par intervalles. De petits fils fins ont été accrochés en groupe au mur. Les fils sont sensibles aux variations de températures qui activent leur langage corporel. En réalité, leur matière a la mémoire courte. Le fil se compose d'un alliage métallique connu comme "fil de mémoire". En cas d'échauffement, chaque fois qu'on envoie du courant à faible voltage, ce "muscle wire" ou "fil intelligent" se rappelle une forme antérieure. Dès que le courant est débranché, le fil de mémoire oublie cette forme et s'affaisse sous son poids, tandis que la chaleur baisse lentement. Alternant entre le souvenir et l'oubli, ces petits morceaux et ces petites extrémités font des mouvements de va-et-vient comme des vagues mécaniques d'un système linguistique basé sur l'énergie.

ESPACE OCCULTE

Energy Budget est une nouvelle vidéo réalisée par Nina Canell en collaboration avec l'artiste Robin Watkins. La première séquence montre les mouvements tâtonnants d'un colossal escargot léopard qui tente de s'orienter sur un tableau de distribution électrique. Son corps doux, à reptation abdominale glisse sur un chemin fragmenté d'inputs et d'outputs et laisse voir un nombre époustouflant de micro-détails de mouvements musculaires. Naviguant en se basant sur des capteurs qui détectent la lumière, l'humidité et l'odeur, l'escargot parcourt un trajet libéré de tout forme synthétique d'électricité.

La deuxième séquence a été filmée à Telegraph Bay, l'endroit de Hong Kong qui a accueilli sur son territoire le premier câble télégraphique sous-marin asiatique au début du 20ème siècle. Un lent zoom motorisé dessine progressivement l'objet en différentes prises de vue. On ne fixe que des mouvements périphériques et de grandes ouvertures deviennent visibles: des cadres vides, aussi hauts et larges que des maisons. Les ouvertures s'appellent des "trous de dragons" et sont des passages

conçus avec précision pour des dragons dont les parcours ne peuvent pas être bloqués, même si cela génère une perte précieuse en bien immobilier. Cette croyance provient du *feng shui*, une doctrine partant du principe que les vieux esprits créateurs habitent dans les montagnes derrière les immeubles, mais se rendent régulièrement de l'autre côté pour boire et se baigner dans la mer du sud de la Chine. La vidéo nous emmène ensuite plus loin le long de Cyberport Road vers les blocs d'habitations sociales moins luxueuses dans le district de Wah Fu. Ici, le vent souffle à la verticale à travers les hautes rampes géométriques des blocs d'habitations pour se dégager ensuite à leur base à travers les portiques délabrés.

BIOGRAPHIE

Nina Canell (°1979, Växjö, Suède) travaille et vit à Berlin. Elle a organisé récemment des expositions en solo à The Artist's Institute (New York), Le Crédac (Ivry-sur-Seine), Museo Tamayo (Mexico City), Arko Art Center (Séoul), Moderna Museet (Stockholm), Hamburger Bahnhof (Berlin) et au Camden Arts Centre (Londres). Elle participe aussi régulièrement à des expositions collectives, comme les Biennales de Venise, Sydney, Lyon et Liverpool, et à des projets, notamment au Museum of Modern Art (New York), au Palais de Tokyo (Paris), au Witte de With (Rotterdam), à l'ICA (Londres) et à la Kunsthalle Fridericianum (Kassel).

En automne, une nouvelle publication sera consacrée à l'oeuvre de Nina Canell en collaboration avec le S.M.A.K., le Kunstmuseum St. Gallen et Le Cédac, Ivry-sur-Seine.

Nina Canell's sculpture transcends the quiet and static. Her artistic practice does not revolve around the finished art object but the surprising, movable and inexhaustible capacities of the matter it contains.

Throughout the sculptural process, this potential of energy is being managed, placed, moved, distributed, lost and regained, but never fully controlled.

Canell's sculptures and installations are the result of both chance encounters and careful observations. They generate dynamic connections between solid objects and elusive phenomena that together testify to what has happened or is happening. This mediation between stuff, substances and structures always leaves traces: from the distance that they travelled, the things they bumped into, or the time that passed through them. Canell incorporates such residues as integral aspects of her work. Her plastic experiments are not an attempt to explain the world to us but to densify it with the impurities of process, the impact of experience and the unexpected directions in which they send our attention.

In her exhibition at S.M.A.K., Nina Canell integrates the museum's architecture, light and relationship with the outside environment, which influences the location of the sculptures and determines the transformation they undergo on site. The arrangements of objects, with their individual characteristics, in turn create a specific atmosphere by which the space is undeniably affected. In the only darkened space of the exhibition, a collaborative video reveals in razor-sharp detail the intoxicating complication of movement and stasis of a leopard slug and a number of dragon holes.

LARGE ROOM

In each *Gum Drag*, a threaded steel rod anchored to the floor serves as a support for the unpredictable behaviour of a column of mastic gum. Its sluggish form interacts with the atmospheric conditions of the room to produce

an odd sentient sag, which slowly gives way throughout the duration of the exhibition. The movement is too slow for us to perceive in its entirety but our bodies can somehow sense it.

Unlike the crawling gum, *Brief Syllables* lie idle on the room's floor as literal interruptions. These findings consist of cut-off electricity, signalling and telecommunication cables that make energy transfers over immeasurable distances possible in a matter of seconds. Serving a society that is increasingly based on electrical power and frictionless networks, Canell pulls them out of the ground and sea to show them as raw fragments. These cable stumps seem like relics of an earlier, mechanical era: intriguing yet dysfunctional objects that display an armoured cross-section, veined with conductive wire and insulated fillings.

CABINET RIGHT

Days of Inertia is composed of puddles that display a strange sensitivity towards the uneven geometry of the stone tiles they inhabit. A nano-scaled hydrophobic coat contains the water's surface tension as if holding or framing another dimension. Reflections of the immediate surroundings can be perceived in liquid detail, emerging and dispersing with our own movement as well as the shifting light conditions around it.

Cucumbery is to a degree also concerned with storage: arrangements of square ceramic plates and synthetic cucumber slices punctuate the walls. On closer inspection, patterned metal and gold pins reveal themselves as electronic circuitry. These flat objects are central processing units from computers, able to engage in a practically infinite number of basic calculations. Although they may seem diametrically opposed to one another, cucumbers and central processing units co-function in a metabolic system of intuitive code and spontaneous relay: an improvised mathematical series that favours the incomplete.

CABINET LEFT

The installation *Flexions* spreads out over three rooms, intermittently performing their small-scale gestures. Short, thin wires have been grouped and hung on the walls – wires that are sensitive towards the temperatures that activate their body language. The issue is that their tissue is forgetful. The wire itself is a metal alloy known as “memory wire”. When heated, this “muscle wire” or “smart metal” remembers a shape by passing a low-voltage electrical current through it. If the current is switched off, the memory wire deforms and slackens under its own weight while heat dissipates. Alternating between remembering and forgetting, these odds and ends softly flip and flop as mechanical undulations of an energy-based syntax.

DARKENED ROOM

Energy Budget is a new video produced in collaboration with artist Robin Watkins. It begins with a sequence of probing movements by a colossal leopard slug that orientates itself within an electrical switchboard of some kind. Its soft, gastropodous body crosses a fragmented topography of inputs and outputs, in turn revealing a staggering number of micro-movements in its muscular fluctuations. Navigating by way of sensors that detect light, humidity and smell, the slug plots a journey of transfers devoid of any synthesised electricity.

The second sequence was filmed on location at Telegraph Bay, the area in Hong Kong where the first Asian subsea telegraphy cable landed in the early 20th century. Working with a slow, motorized zoom lens the subject is drawn out of each shot, capturing only peripheral movements and revealing large gaps: empty frames as high and wide as houses. These gaps are known as “dragon holes” and are in fact precisely engineered passageways for dragons whose paths must not be blocked – despite the structural omission of precious real-estate. Stemming from *feng shui*, these beliefs maintain that the ancient creature-spirits reside in the mountains behind the building,

while they drink and bathe in the South China Sea on the other side of the facade. The video then takes us further, along Cyberport Road, to the less luxurious social housing blocks in the Wah Fu district. Here, the wind blows vertically through the high, geometrical shafts of a housing block, before freeing itself through the dilapidated porticoes at their foot.

BIOGRAPHY

Nina Canell (1979, Växjö, Sweden) lives and works in Berlin. She has recently had solo exhibitions at The Artist's Institute (New York), Le Crédac (Ivry-sur-Seine), Museo Tamayo (Mexico City), Arko Art Center (Seoul), Moderna Museet (Stockholm), Hamburger Bahnhof (Berlin) and Camden Arts Centre (London). She also regularly takes part in group exhibitions, such as the Biennales in Venice, Sydney, Lyon and Liverpool, and in projects at various venues including the Museum of Modern Art (New York), Palais de Tokyo (Paris), Witte de With (Rotterdam), ICA (London) and Kunsthalle Fridericianum (Kassel).

A substantial publication on the work of Nina Canell will follow in the fall, co-published by S.M.A.K., Kunstmuseum St. Gallen and Le Crédac, Ivry-sur-Seine.

S.M.A.K.

iaspis

The Swedish Arts Grants
Committee's International
Programme for Visual
and Applied Artists