

Fasern, Textilien, Stickerei und Webkunst oder auch Kleider: Sie alle beflügeln die Kunstwelt auf vielfältige Weise. Dieses Buch präsentiert die bekanntesten nationalen wie internationalen Künstlerinnen und Künstler, die mit textilen Materialien arbeiten – sowie viele Überraschungen! Magdalena Abakanowicz, Heidi Bucher oder Andrea Zittel sind Pionierinnen der ersten Stunde, welche dem Textilien die ihm gebührende Akzeptanz im Kunstbetrieb erkämpft haben. Talaya Schmid, Tobias Kaspar, Nives Widauer und Reto Pulfer illustrieren eindrucksvoll, wie zeitgenössische Schweizer Künstlerinnen und Künstler Textilien in ihren Werken einsetzen.

Fibers, textiles, embroidery and woven art – or even clothing: they all inspire the art world in many ways. This book presents the best-known national and international artists who work with textile materials, as well as many surprises! Magdalena Abakanowicz, Heidi Bucher and Andrea Zittel are pioneers who have fought to give textile materials their rightful place in the art world. Talaya Schmid, Tobias Kaspar, Nives Widauer and Reto Pulfer impressively illustrate how contemporary Swiss artists use textiles in their works.

ERNESTO NETO
HEIDI BUCHER
SINZO AANZA
ANDREA ZITTEL
MARTIN SOTO CLIMÉNT
JAKUP FERRI
JONATHAN BALDOCK
MALGORZATA MIRGA-TAS
TOBIAS KASPAR
MAGDALENA ABAKANOWICZ
GHADA AMER
JEANNE VICÉRIAL
NIVES WIDAUER
MRINALINI MUKHERJEE
RETO PULFER
SERGE MOUANGUE
TALAYA SCHMID
YINKA SHONIBARE

HUG / STADELMANN ART TEXTILE KUNST

ART TEXTILE KUNST

HERAUSGEBER / EDITORS
CATHÉRINE HUG
BERNHARD STADELMANN

9 783039 130337
www.as-verlag.ch

Mit freundlicher Unterstützung von
Erna und Curt Burgauer Stiftung

ZÜRCHERISCHE
SEIDENINDUSTRIE
GESELLSCHAFT

Cover:
Martin Soto Climent
Origin Cosmic Net, 2023
Fishnet tights on linen
40 × 25 cm

www.as-verlag.ch

© AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich 2023
Projektleitung: AS Verlag, Bernhard Stadelmann
Gestaltung und Satz: www.as-grafik.ch, Urs Bolz
Lektorat: AS Verlag, Bernhard Stadelmann, Anja Gerspacher
Korrektorat: Claudia Walder
Druck und Bindung: Longo AG
ISBN: 978-3-03913-033-7

Der AS Verlag wird vom Bundesamt für Kultur
für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

ART TEXTILE KUNST

HERAUSGEBER / EDITORS
CATHÉRINE HUG
BERNHARD STADELMANN

AS VERLAG

INHALT CONTENT

9	Einleitung / Introduction Cathérine Hug
20	ERNESTO NETO
28	HEIDI BUCHER
36	SINZO AANZA
50	ANDREA ZITTEL
56	MARTIN SOTO CLIMÉNT
64	JAKUP FERRI
72	JONATHAN BALDOCK
82	MAŁGORZATA MIRGA-TAS
94	TOBIAS KASPAR
102	MAGDALENA ABAKANOWICZ
112	GHADA AMER
122	JEANNE VICÉRIAL
132	NIVES WIDAUER
140	MRINALINI MUKHERJEE
148	RETO PULFER
162	SERGE MOUANGUE
168	TALAYA SCHMID
178	YINKA SHONIBARE
168	Bildnachweis / Image Credits
188	Dank / Acknowledgments
188	Porträt der Herausgeber / Portrait of the editors

MAGDALENA ABAKANOWICZ

Magdalena Abakanowicz (*1930 in Falenty in Polen, gest. 2017 in Warschau) ist die international berühmteste Künstlerin Polens ihrer Generation, und dies trotz Reise- und Informationseinschränkungen während des Kalten Krieges. So war sie bereits 1962 bei der 1. Tapestry Biennial vertreten und stellte zwischen 1965 und 1991 vierzehnmal in Alice Paulis Lausanner Galerie aus. Obwohl ihre erste Einzelausstellung 1960 in Warschau von den Behörden wegen Non-Konformität hinsichtlich kommunistischer Ideale geschlossen wurde, reicht die grosse internationale Anerkennung ihres Œuvres von São Paulo (wo sie bei der 8. Biennale 1965 die Goldmedaille gewann) nach Australien (1976) und Chicago (erste große nordamerikanische Überblicksausstellung 1982) bis Tokio (1991), mit öffentlichen Werken in Hiroshima, Jerusalem, Lissabon, der Toskana und anderen Orten. Angesichts der grossen Spannungen während des Kalten Kriegs ist diese Karriere bemerkenswert, aber Abakanowicz' Kunst spricht eben auch eine universell verständliche Sprache: einnehmend, archaisch-direkt, in ihrer monumentalen Immersionskraft Gefühle der Geborgenheit und Stabilität weckend. Mary Jane Jacob, künstlerische Direktorin der Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation, welche die jüngste Abakanowicz gewidmete Retrospektive an der Tate (London 2022) und im MCBA (Lausanne 2023) verantwortet und die tiefste Kennerin ihres Werks ist bzw. Abakanowicz auch persönlich kannte, beschreibt den Kern ihres Kunstverständnisses und die Bedeutung des Produktionsprozesses folgendermassen: «For Abakanowicz, to make art was to bring something new into being. It was not a problem for the brain alone but had to do with one's whole biological rhythm. She sought to find out the secret of the organic world because, for her, nature has both mystery and power. In turn, her art became a living thing and the act of creating became her life. In later years she became consumed with the destruction of the planet brought on by the actions of humankind.» (London und Lausanne, 2022/23). Gemäss Jacob sind es folgende Begriffe, welche sich wie ein roter Faden durch das Werk von Abakanowicz ziehen und Betrachter:innen in ihrer Kontemplation am besten leiten mögen: Stärke, Energie und Empathie.

Magdalena Abakanowicz (*1930 in Falenty in Poland, died 2017 in Warsaw) is the most internationally famous Polish artist of her generation, despite restrictions on travel and information during the Cold War. She was represented at the 1st International Tapestry Biennial in 1962 and exhibited at Alice Pauli's Lausanne gallery fourteen times between 1965 and 1991. Although her first solo exhibition in 1960 in Warsaw was closed by the authorities for non-conformity with communist ideals, the great international recognition of her oeuvre outside Europe extends from São Paulo (where she won the gold medal in applied arts at the 8th Biennale in 1965) to Australia (1976) to Chicago (first major North American survey show in 1982) to Tokyo (1991), with public works populating Hiroshima, Jerusalem, Lisbon, Tuscany, and more. Considering the great tensions during the Cold War, this career is remarkable, but Abakanowicz's art also speaks a universally understandable language: engaging, archaic-direct, awakening feelings of security and stability in its monumental immersiveness. Mary Jane Jacob, artistic director of the Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation, and responsible for the most recent major touring exhibition dedicated to Abakanowicz at the Tate Modern (London 2022) and in the MCBA (Lausanne 2023) is an expert on her work who knew the artist personally, describes the core of her understanding of art and the importance of the production process as follows: "For Abakanowicz, to make art was to bring something new into being. It was not a problem for the brain alone but had to do with one's whole biological rhythm. She sought to find out the secret of the organic world because, for her, nature has both mystery and power. In turn, her art became a living thing and the act of creating became her life. In later years she became consumed with the destruction of the planet brought on by the actions of humankind." (London and Lausanne, 2022/23) According to Jacob, some of the concepts that run like a thread through Abakanowicz's work and may best guide viewers in their contemplation are: strength, energy, and empathy.

SERGE MOUANGUE

Serge Mouangue ist in Yaoundé in Kamerun geboren und studierte Kunst, Design und Architektur in Paris, wo er heute arbeitet und lebt. Dort gründete er «Wafrika», ein Label bzw. einen Ideengenerator, welcher alte westafrikanische und japanische Konzepte von Ästhetik miteinander verschmelzen und zu etwas ganz Neuem erwecken lässt. Seine Kreationen hinterfragen gleichermaßen radikal gängige Definitionen von Bekleidung und künstlerischer Plastik. Seine einzigartigen Kimonos aus Waxprint-Stoff wurden seit 2010 regelmässig in so namhaften Museen wie dem Museum of Arts & Design (MAD) in New York oder auch dem Museum der Kulturen in Basel gezeigt, der grosse Durchbruch gelang Mouangue aber mit seinem viel beachteten Auftritt im V&A in London 2020, was ihm auch zum Auftritt im berühmten Feature *Secrets of the Museum* der BBC 2021 verhalf. Auf die Frage, warum es ihn interessiere, die per se doch eher entfernt anmutenden Kulturen Japans und Kameruns in Dialog treten zu lassen und zu verbinden, erwidert Mouangue, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kulturen gebe, angefangen beim Animismus sowie dem respektvollen Verhältnis zu den Vorfahren, einer extrem starken, die zwischenmenschlichen Beziehungen gliedernden Hierarchisierung und einer etwas feudal anmutenden Beziehung zum Clan; und dies alles bei gleichzeitig hoher Sophistikation in beiden Regionen, wo alles stark kodiert sei und für Aussenstehende entsprechend verschlossen. In Zeiten globalen Auftriebs identitätspolitischer Tendenzen in allen Lebensbereichen ist es ein starkes, wichtiges Signal für die Kreativität, dass ihre schöpferische wie ästhetische Kraft im Fusionieren vielmehr denn im Abtrennen und Spalten verschiedener Kulturen liegt.

Serge Mouangue was born in Yaoundé in Cameroon and studied art, design and architecture in Paris, where he now lives and works. There he founded "Wafrika", a label or idea generator that fuses old West African and Japanese concepts of aesthetics and turns them into something completely new. His creations radically challenge common definitions of clothing and artistic sculpture. Since 2010, his unique waxprint kimonos have been regularly shown in renowned museums such as the Museum of Arts & Design (MAD) in New York and the Museum der Kulturen in Basel. However, Mouangue's big breakthrough came with his highly acclaimed appearance at the V&A in London in 2020, which also led to his appearance in the BBC's famous *Secrets of the Museum* feature in 2021. When asked why he was interested in bringing the cultures of Japan and Cameroon, which seem rather distant per se, into dialogue and connecting them, Mouangue replied that there are many similarities between the two cultures, starting with animism, the respectful relationship to the ancestors, an extremely strong hierarchization that structures interpersonal relationships and a somewhat feudal relationship to the clan; all of these traits exhibit a high degree of sophistication in both regions so that everything is strongly codified and correspondingly hermetic for outsiders. In times of a global surge of identity-political tendencies in all areas of life, it is a strong, important signal for creativity that its creative and aesthetic power lies in fusing rather than in separating and splitting different cultures.

Wafrika Kimono, 2008
Kimono garment
Wax cotton print, silk, fiber
150 x 190 cm

TALAYA SCHMID

Talaya Schmid's Bildsprache ist ganz direkt, aber statt dass wir uns dabei ertappen, «reflexartig» betreten vor dem Anblick weiblicher Geschlechtsteile wegzuschauen, gucken wir gebannt fasziniert hin und gestatten uns folgende Einschätzung: Das ist schön. Spätestens mit Barbara Millers bahnbrechendem Dokumentarfilm *Female Pleasure* ist 2018 einer breiten Öffentlichkeit klar geworden, dass weibliche Sexualität als selbstbestimmte Sexualität systematisch von allen monotheistischen Religionen in ihren Einflussbereichen unterdrückt worden ist, wozu auch die Abwesenheit ihrer positiv konnotierten Darstellung gehört. Schmid (*1983, lebt in Zürich) gehört zu jenen feministischen Künstler:innen, die seit über einem Jahrzehnt mit intersektionalen Strategien daran arbeiten, die Darstellung weiblicher Sexualität (zu welcher Gesundheit genauso wie Pornografie gehören) selbstbestimmt zu gestalten. Positionen wie Barbara DeGenevieve, Pauline Boudry und Renate Lorenz, Jakob Lena Knebl (dem Schmid ihre Publikation *CVNT - Liebesbrief an ein Schimpfwort* gewidmet hat) oder auch Sabian Baumann und Annie Sprinkle spielen für Schmid dabei eine wichtige Vorbildfunktion und sind häufig zugleich Akteur:innen gemeinsamer Projekte. Sie alle verbindet der Anspruch, mit Verspieltheit und Humor in den unterschiedlichsten Medien ernsthafte Wissensvermittlung über Sexualität an der Schnittstelle zu Kunst und Ökologie zu betreiben. 2020 erbt Schmid von der namhaften Künstlerin Lilly Keller (1929–2018), die auch im Umfeld von Meret Oppenheim und Sam Francis tätig war, grosse Materialbestände an Wolle und erhielt auch die Möglichkeit, in Kellers Atelier in Thusis zu produzieren. Tufting ist ursprünglich eine Technik zur Herstellung von Teppichen. Dabei wird eine Leinwand ähnlich wie in der Malerei in einen Keilrahmen gespannt, aber statt mit Öl- oder Acrylfarben wird die Leinwand mittels einer Tufting-Pistole Linie für Linie wie bei einem Teppich mit Garn oder Wolle beschossen. «Intersektionales» Arbeiten ist dabei zentral als Ode auf die Kraft kollektiver Autorschaft und meint für Schmid konkret: «Wir sind viele und wir sind überall und wir sind miteinander verbunden und können dadurch gemeinsam etwas bewirken.»

Talaya Schmid's visual language is quite direct, but instead of finding ourselves looking away "reflexively" at the sight of female genitals, we look on fascinated and allow ourselves the following assessment: This is beautiful. At the latest with Barbara Miller's groundbreaking documentary *Female Pleasure*, it has become clear to a broad public in 2018 that female sexuality as a self-determined one has been systematically suppressed by all monotheistic religions in their spheres of influence, including the absence of its positively connoted representation. Schmid (*1983, lives in Zurich) is one of those feminist artists who have been working for over a decade with intersectional strategies to shape the representation of female sexuality (which includes health as well as pornography) in a self-determined way. Positions such as Barbara DeGenevieve, Pauline Boudry and Renate Lorenz, Jakob Lena Knebl (to whom Schmid dedicated her publication *CVNT - Liebesbrief an ein Schimpfwort*) or Sabian Baumann and Annie Sprinkle play an important role model function for Schmid and are often also actors in joint projects. They are all united by the ambition to use playfulness and humor in a wide variety of media to seriously convey knowledge about sexuality at the interface of art and ecology. In 2020, Schmid inherited large stocks of wool materials from the renowned artist Lilly Keller (1929–2018), who created and moved in the circle of Meret Oppenheim and Sam Francis, and was also given the opportunity to work in Keller's studio in Thusis. Tufting is originally a technique for making carpets. It involves mounting a canvas on a stretcher bar frame, similar to painting, but instead of using oil or acrylic paints, a tufting gun is used to "shoot" the canvas line by line with yarn or wool, as for a carpet. "Intersectional" work is central here as an ode to the power of collective authorship; for Schmid this means concretely: "We are many and we are everywhere and we are connected to each other and can therefore make a difference together."

