

Taiyo Onorato & Nico Krebs

Bewerbung für Werkbeitrag 2022 / Kanton Zürich

Nico Krebs
Salzrain 7
8913 Ottenbach

Taiyo Onorato
Stodolastrasse 15
8053 Zürich

Studio
Manessestrasse 172
8045 Zürich

mail@tonk.ch

www.tonk.ch

Taiyo Onorato (geboren 1979 in Zurich) lebt in Zürich, Schweiz.
Nico Krebs (geboren 1979 in Winterthur) lebt in Vyhne, Slowakei und Ottenbach, Schweiz.
Taiyo Onorato & Nico Krebs studierten Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste und arbeiten seit 2003 als Künstlerduo.

Taiyo Onorato (born 1979 in Zurich) lives in Zurich, Switzerland.
Nico Krebs (born 1979 in Winterthur) lives in Ottenbach, Switzerland and Vyhne, Slovakia.
Taiyo Onorato & Nico Krebs studied Photography at the University of Arts Zurich and work as an Artist Duo since 2003.

Taiyo Onorato / Stodolastrasse 15 / 8053 Zürich
Nico Krebs / Salzrain 7 / 8913 Ottenbach
mail@tonk.ch / www.tonk.ch
@taiyoonoratonico Krebs

Einzelausstellungen / Solo Shows

- 2021 Future Memories, Sies + Höke, Düsseldorf
- 2019 Future Perfect, Sies + Höke, Düsseldorf
Future Perfect, Tableau, Zürich
- 2018 Defying Gravity, KINDL Zentrum für zeitgenössische Kunst, Berlin
- 2017 Konstruktionen, Kunstverein Hildesheim
On the other Hand, Fotopub Ljubljana
- 2016 Eurasia, Sies + Höke, Düsseldorf
- 2015 Eurasia, Fotomuseum Winterthur
Taiyo Onorato & Nico Krebs, Sies + Höke, Düsseldorf
- 2014 The One - Eyed Thief, Contemporary Arts Center, Cincinnati
Adding, Adding, Adding, FOAM, Amsterdam
- 2013 Ready to be made, Le Bal, Paris
- 2012 WOZU ZEIT, Galerie RaebervonStenglin, Zurich
Light of other Days, FOAM Amsterdam
End of an Era, Galerie FeldbuschWiesner, Berlin
The Great Unreal, MMAM, Moscow
End of an Era, Riccardo Crespi Gallery, Milano
- 2011 Nico Krebs vs. Taiyo Onorato, Kunsthalle Mainz
Universal Studio, Museum Bellpark, Luzern
- 2010 Tutto Incluso, EX3 Contemporary Art Center, Florence
The Secret Life of Plants, Wardlow Gallery, Melbourne
The Great Unreal, Kunstagenten, Berlin
The Great Unreal, Peter Lav Gallery, Kopenhagen
- 2009 Caravan: Taiyo Onorato & Nico Krebs, Kunsthau Aarau
The Casting, Suzie Q Projects, Zurich
- 2008 The Whole Shebang, Swiss Institute, New York
- 2007 Factoiden, Wartesaal Perla, Zurich
- 2006 Twilight Switch, P.S.1 MoMA, New York

Gruppenausstellungen / Group Shows

- 2022 Occupying Photography, Atelier Noua, Bodø
C'e tempo per le nespole, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
The Sky looks amazing from here, Kunsthau L6, Freiburg im Breisgau
Davor. Darin. Danach, Aargauer Kunsthau, Aarau
Tiefenschärfe, Kunstmuseum Solothurn
Analog Total, Grassi Museum, Leipzig
- 2021 A Higher Calling, White Space, Beijing
Swiss Art Awards, Messe Basel
On Photography - New Perspectives, Edition VFO, Zürich
Biennale dell'Immagine, Chiasso
Persistenze, La Rada, Locarno
- 2020 From A to B, Museum Morsbroich, Leverkusen
With / Against the Flow, G Museum, Nanjing
Images, Vevey
Contact Festival, Toronto
Photo 2020, Melbourne
Werkschau, Haus Konstruktiv, Zürich
- 2019 With / Against the Flow, Museum for Contemporary Art, Guangzhou

Swiss Art Awards, Basel
 Gibellina PhotoRoad, Gibellina
 Bauhaus und die Fotografie, Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt
 Bauhaus und die Fotografie, Museum für Fotografie, Berlin
 2018 Bauhaus und die Fotografie, NRW Forum, Düsseldorf
 Architecture Biennial, Tbilisi
 Werkschau, Haus Konstruktiv, Zürich
 Back to the Future, C/O Berlin
 Darmstädter Fototage, Darmstadt
 Back to the Future, FOAM Amsterdam
 Aeschlimann Corti Stipendium, Kunsthau Langenthal
 The Open Road, Telfair Museum of Art Savannah, Georgia
 Natural Artifice, Glass Tank Gallery, Oxford
 2017 Bilder Fragen, H2 Zentrum für Gegenwartskunst, Augsburg
 Jeju Biennale, Jeju Museum of Art, South Korea
 Material Remains, Holden Gallery Manchester
 Grenzerfahrungen, Galerie Russi Klenner, Berlin
 5x5 Stilllife, Museum Ratingen
 The Open Road, Blanton Museum of Art, Austin
 The Open Road, Museum of Fine Art, St.Petersburg, Florida
 Deutsche Börse Photography Foundation Prize, Photographers Gallery, London
 Deutsche Börse Photography Foundation Prize, MMK, Frankfurt
 Deutsche Börse Photography Foundation Prize, Aperture Gallery, New York
 2016 Momente der Auflösung, Marta Herford
 Kunstpreis der Böttcherstrasse, Kunsthalle Bremen
 The Open Road, Amarillo Museum of Art, Amarillo
 The Open Road, Detroit Institute of Art, Detroit
 The Open Road, Crystal Bridges Museum of Art, Bentonville
 5x5 Stilllife, Palais für aktuelle Kunst, Glücksstadt
 The Open Road, Crystal Bridges Museum, Bentonville
 2015 Hello Walls!, Peter Lav Gallery, Copenhagen
 Blue Moon, Kunsthalle HGN, Duderstadt
 Constructeurs d'absurde, CAC Meymac
 Welt in Farbe, Museum Rietberg, Zurich
 Comment, please, sic! Kunstpavillion, Luzern
 5 Years, RaebervonStenglin, Zurich
 The City as Detail, Salon am Moritzplatz, Berlin
 2014 Grain, Wood, Flax, Turf, Voorkammer, Lier
 Die Ausstellung, KIT Kunst im Tunnel, Düsseldorf
 Festival Images, Ville de Vevey
 Reconstructions, Belfast Exposed, Belfast
 Surfaces, Fotomuseum Winterthur
 Desiderata, Kunsthau Aarau
 2013 Rythm in it, Kunsthau Aargau, Aarau
 The Cameras Blind Spot, MAN, Nuoro
 Covering One's Back, Gezira Art Center, Cairo
 2012 Aperture Remix, Aperture Gallery, New York
 Photography is Magic, Biennale, Daegu, South Korea
 Junge Menschen, Fotomuseum Winterthur
 La Jeunesse est un Art, Kunsthau Aargau
 Hier beginnt die Welt, Kunsthau Langenthal
 Peripheral Views: States of America, MOCP Chicago
 Lichtsensibel, Kunsthau Aargau
 Art and the City, Public Art Project, Zurich
 Vom Photo, Fotomuseum Thessaloniki
 State of the Art Photography, NRW Forum, Düsseldorf
 Silverstein Annual, Bruce Silverstein Gallery, NY
 2011 Time to Meet, De Brakke Grond, Amsterdam
 30 Best Photobooks of the Decade, selected by Martin Parr, Photolreland, Dublin
 Walking Through..MUDAM Collection, MUDAM Luxembourg
 Un' Espressione Geografica, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
 Vom Photo, Bundeskunsthalle, Bonn
 2010 Karaoke, Fotohof, Salzburg
 Antifoto, Kunstraum, Düsseldorf

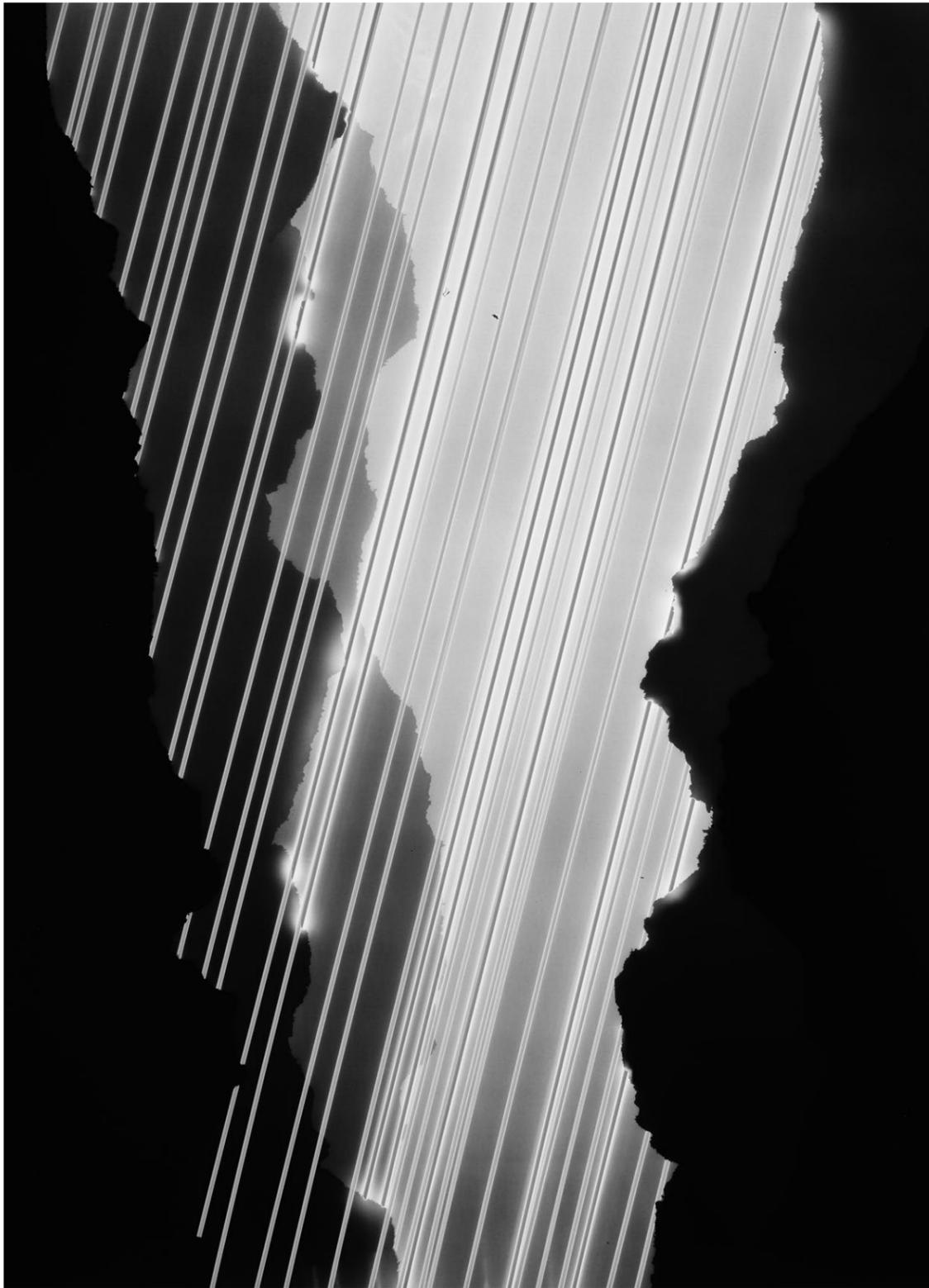
Chasing Dreams, Kunstraum Riehen
 Ort, Kunsthalle, München
 2009 Karaoke, Fotomuseum, Winterthur
 Nail Soup, Peter Lav Gallery, Kopenhagen
 2008 The Language of Humour, SOGA Gallery, Bratislava
 Journées photographiques de Bienne, Biel/Bienne
 ART Bingo, Atelier Leimbach, Zurich
 2007 Block, Les Complices, Zurich
 Het Totaal Rappel, MoMu, Antwerpen
 Terrains d'Entente / Paysages Contemporain, Rencontres d'Arles, Arles
 This Modern Life, Senko Gallery, Viborg
 2006 Musee Coco, Kunstmuseum, Thun
 2005 Backflash, F.A.I.T. Gallery, Krakow
 Moment of Truth, Design Center, San Francisco
 Swiss Folks, Galerie Edward Mitterand, Geneva
 XXème International Festival of Photography, Hyères
 Musée CoCo, Les Complices Galerie, Zurich

Auszeichnungen / Awards

2018 Werkstipendium Kanton Zürich
 Schönste Schweizer Bücher, Bundesamt für Kultur
 2017 Deutsche Börse Photography Prize Nomination
 ProHelvetia Studio Grant, Johannesburg
 2013 Foam Paul Huf Award, Amsterdam
 Kindle Project Award, Santa Fe
 2011 Swiss Design Award, Bundesamt für Kultur
 2010 Selection Best Photobooks of 2009, Photoeye USA
 Schönste Schweizer Bücher, Bundesamt für Kultur
 2009 Jury Selection, Plattform 09, Fotomuseum Winterthur
 2005 New York Studio Grant, City of Zurich
 Magazin Award, The Selection, Zurich
 Second Price, vfg Young Talents, Zurich
 Festival Grand Prix, International Festival of Photography, Hyères

Bücher & Kataloge (Auswahl) / Books & Awards (Selection)

2022 Tiefenschärfe, Catalogue, Scheidegger & Spiess
 2021 Future Memories, Artist Book, Edition Patrick Frey
 Off Camera, Roma Publishers
 2017 Continental Drift, Artist Book, Edition Patrick Frey
 2015 Self Publish, Be Happy, Aperture Foundation
 Experimental Photography, SHS Publishing
 Photography is Magic, Aperture Foundation
 2014 Open Road - Photography and the American Road Trip, Aperture Foundation
 Lightning Tree, Artist Book, self published
 2013 Light of Other Days, Artist Book, Kodoji Press
 Raise the Bar, Artist Book, RVB Books
 The Cameras Blind Spot, Catalogue MAN
 2012 Photographic, Catalogue Biennale Daegu
 Hier beginnt die Welt, Catalogue Kunsthau Langenthal
 La Jeunesse est un art, Catalogue, Edizione Periferia
 Art and the City, Catalogue, JRP Zurich
 State of the Art Photography, Feymedia / NRW Catalogue
 2011 AS LONG AS IT PHOTOGRAPHS / IT MUST BE A CAMERA, self published
 100 New Artists, by Francesca Gavin, Laurence King Publishing
 30 Best Photobooks of the Decade, selected by Martin Parr, Photolreland, Dublin,
 Un' Espressione Geografica, Catalogue, Fondazione Rebaudengo, Turin
 Vom Photo, Ausstellungskatalog, Bundeskunsthalle Bonn
 2010 AntiFoto, Boehm Kobayashi / Kunstraum Düsseldorf
 Made in Italy, Artist Book, Rollo Press, Zurich and Ex3, Florence
 2009 THE GREAT UNREAL, Artist Book, Edition Patrick Frey, Zurich
 Karaoke, Exhibition Catalogue, Kodoji Press / Fotomuseum Winterthur
 2008 The Whole Shebang, Exhibition Catalogue, Swiss Institute
 2007 Het Totaal Rappel, Exhibition Catalogue, Momu Antwerpen
 BLOCK, Les Complices & Edition Fink

T3, aus *Water Column*, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine Direkt Positiv Papier,
Unikat, 100 x 125 cm

U1, aus *Water Column*, 2022
C-Print

U8, aus *Future Memories*, 2022
C-Print

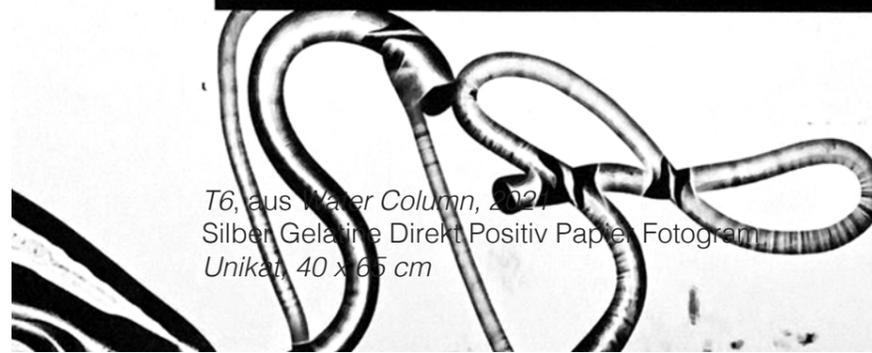
T7, aus *Water Column*, 2021
Silber Gelatine Direkt Positiv Papier Fotogram
Unikat, 40 x 65 cm

U2, aus *Water Column*, 2022
C-Print

T6, aus *Water Column*, 2022
Silber Gelatine Direkt Positiv Papier, Fotogram
Unikat, 40 x 65 cm

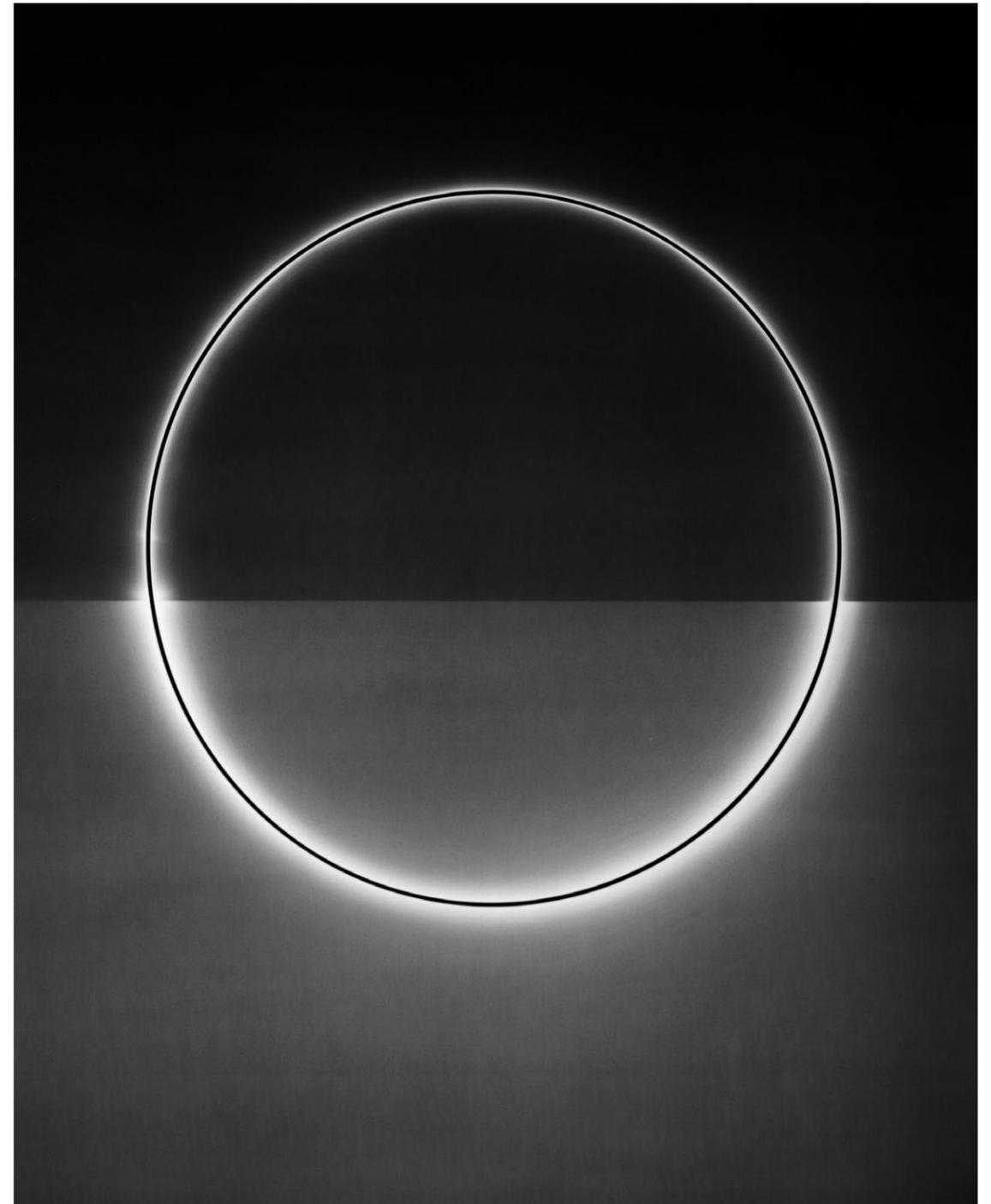
T4, aus *Water Column 2022*
Silber Gelatine Direkt Positiv Papier Fotogram
Unikat, 40 x 65 cm

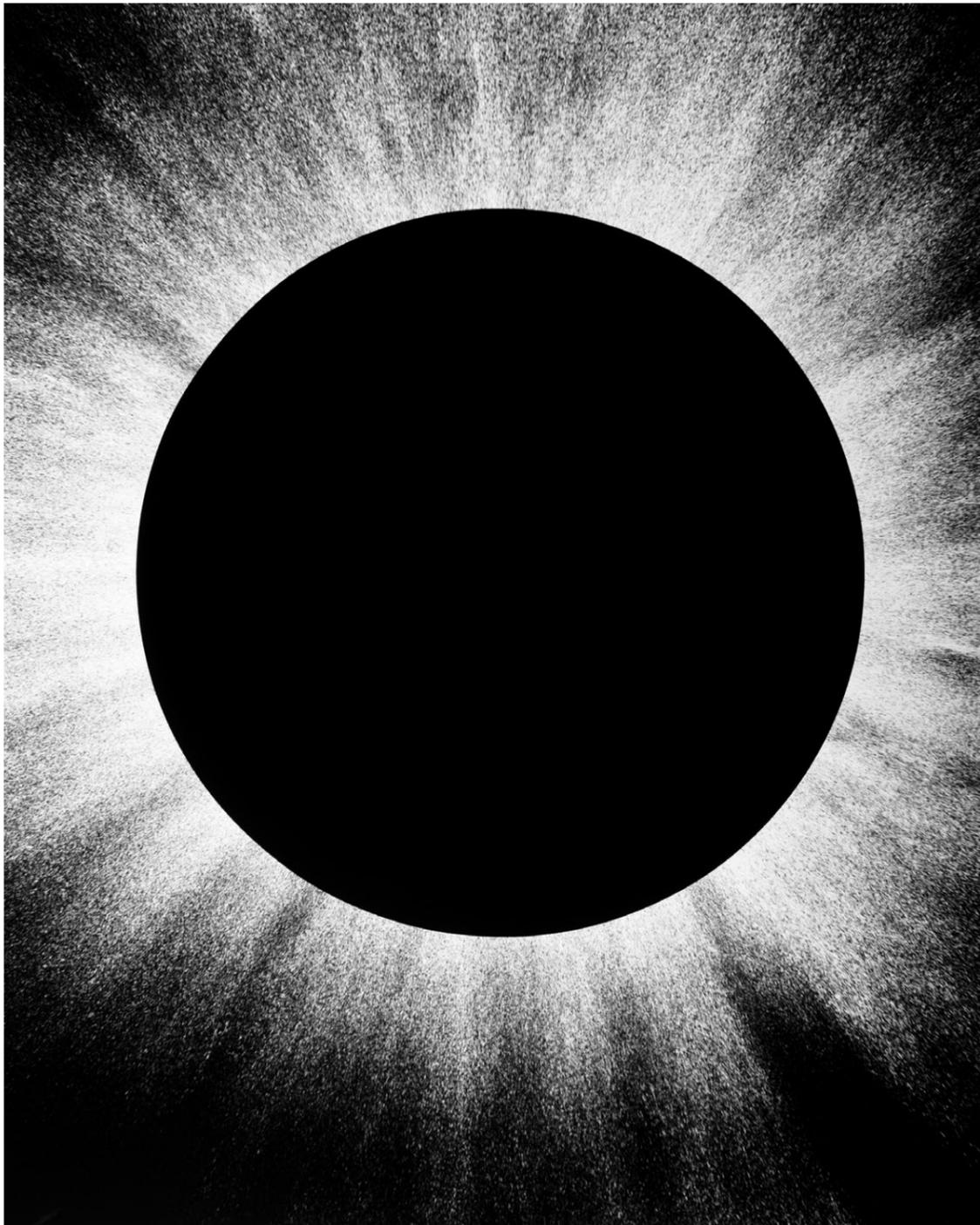
U3, aus *Water Column* , 2022
C-Print

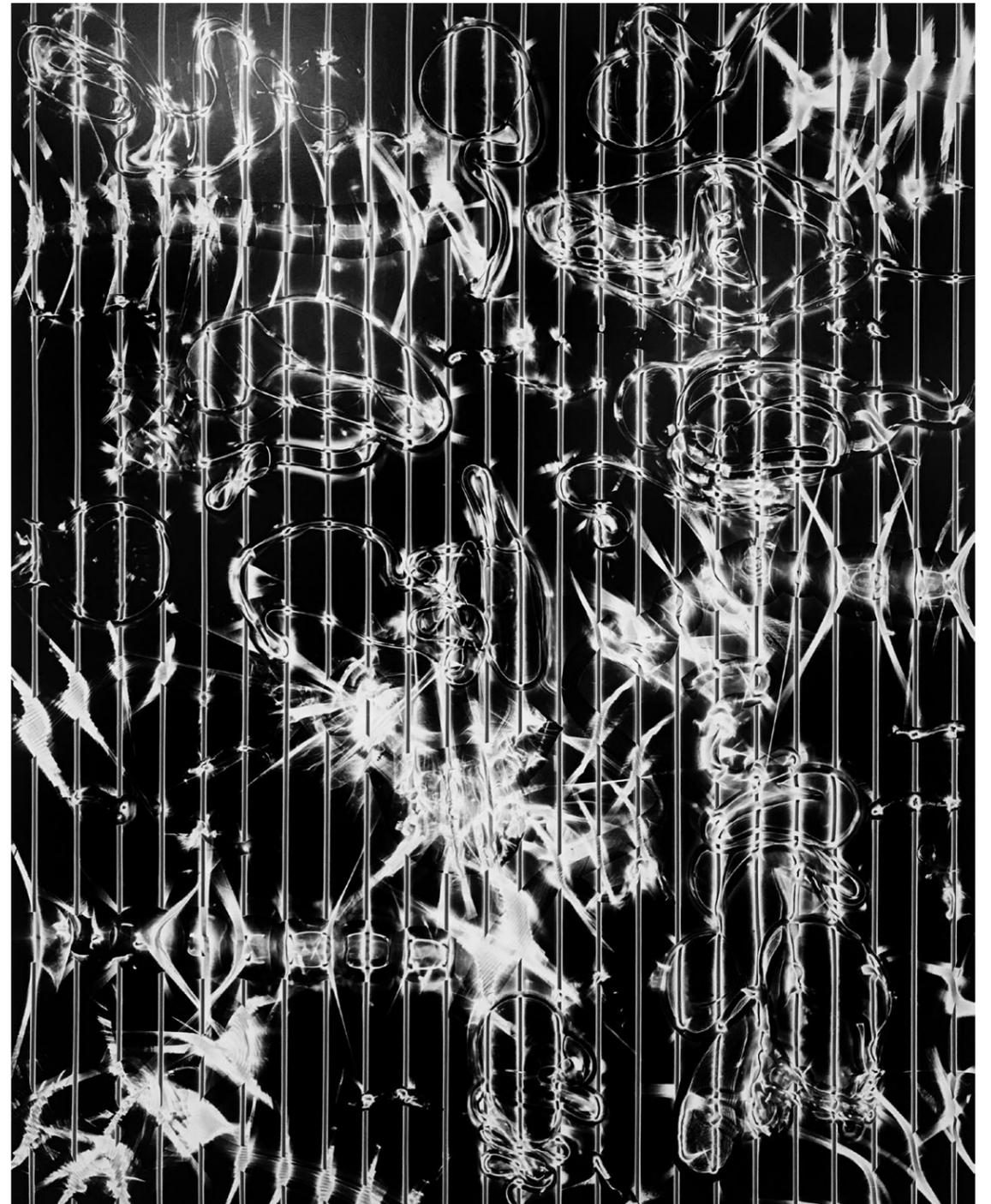
V1, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine Direkt Positiv Papier,
Unikat, 125,5 x 100 cm

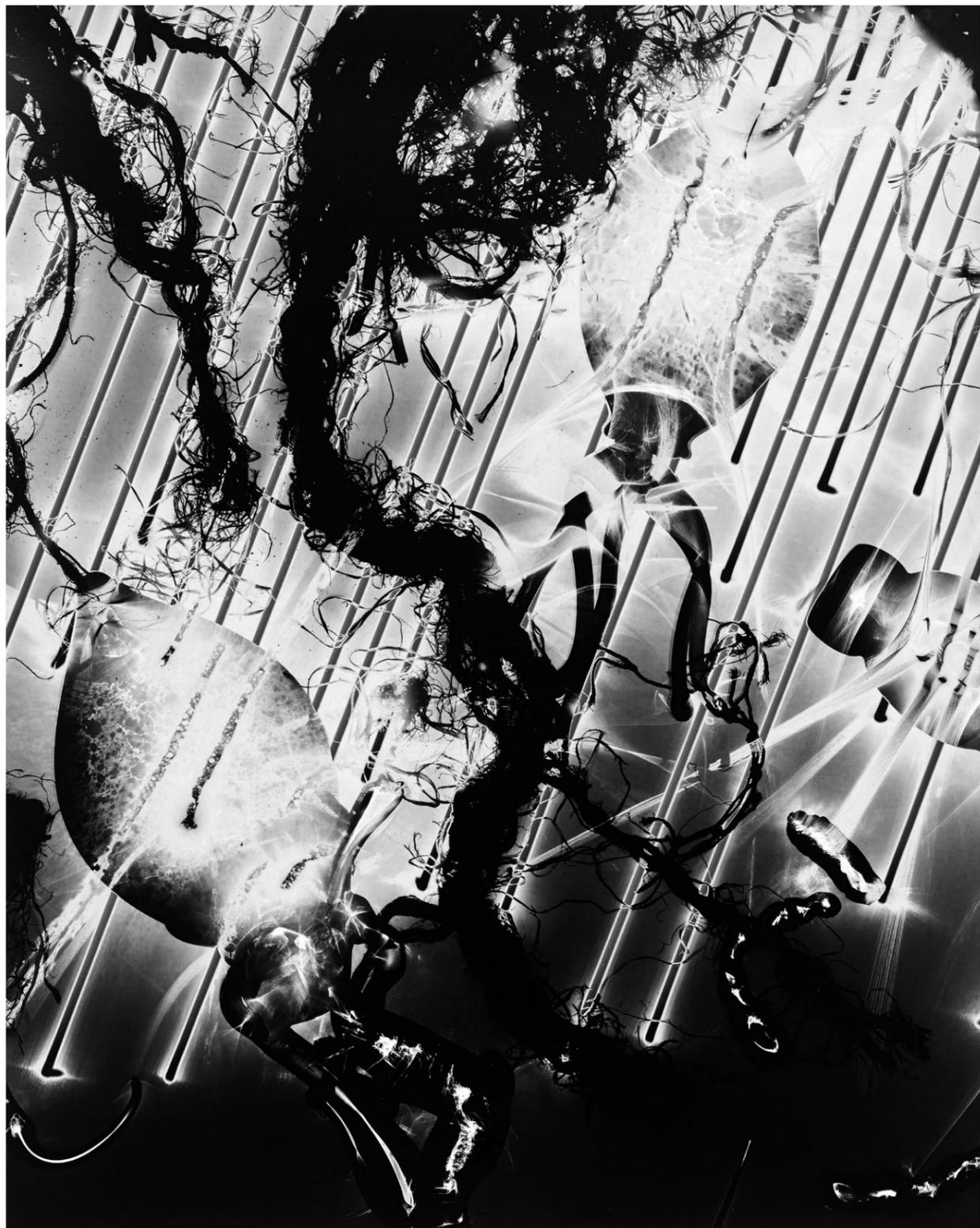
V2, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine DirektPositiv Papier,
Unikat, 125,5 x 100 cm

V3, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine DirektPositiv Papier,
Unikat, 125,5 x 100 cm

V11, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine DirektPositiv Papier,
Unikat, 125,5 x 100 cm

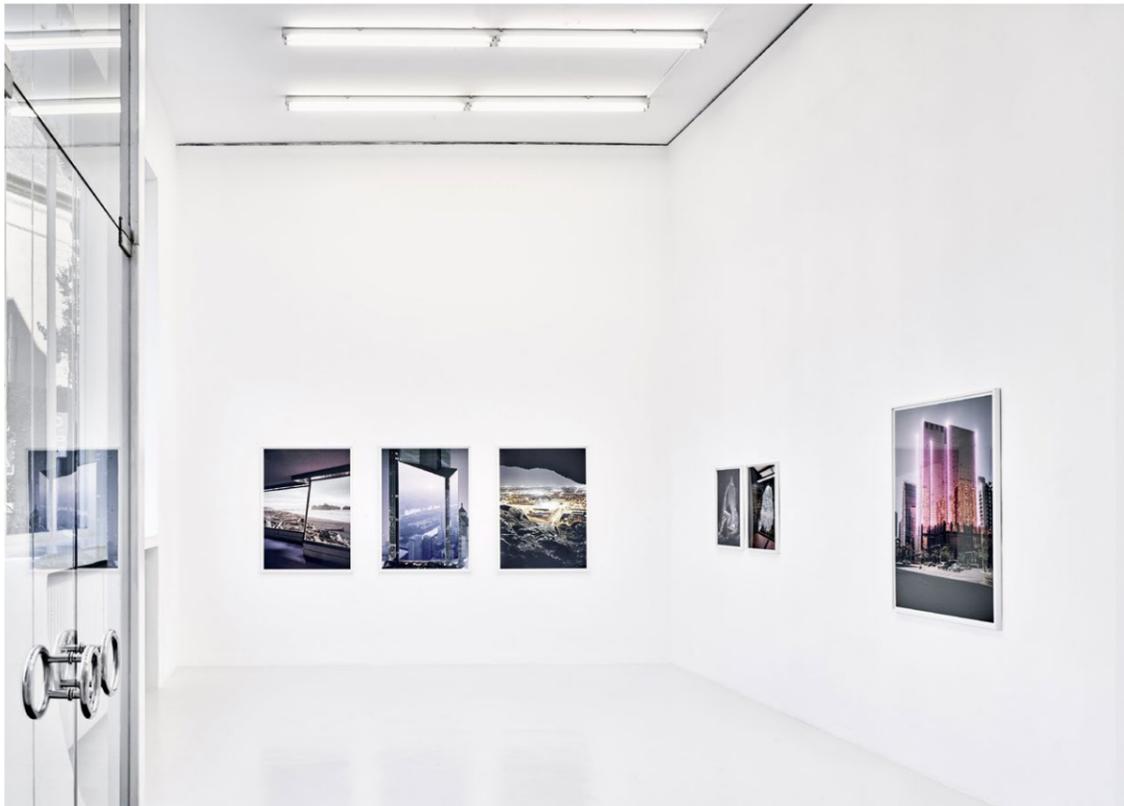
SubSurface 1&2, 2021
Laser-belichtetes Silber Gelatine Direkt Positiv Papier,
Unikat, je 60 x 48 cm

Analog Total, 2021/ 22
Ausstellungsansicht Museum Grassi, Leipzig

Werkschau Kanton Zürich, Haus Konstruktiv 2020

Swiss Art Awards, Messehalle Basel, 2021

Future Memories, 2021
Ausstellungsansicht Sies + Höke, Düsseldorf

Future Memories, 2021
Ausstellungsansicht Sies + Höke, Düsseldorf

Die Zukunft ist faszinierend, denn sie bietet einen Möglichkeitsraum, der mit enthusiastischen Utopien oder dystopischen Schreckensszenarien angefüllt werden kann. Unsere Vorstellung der Zukunft hat sich in den letzten Dekaden von Euphorie zu Ernüchterung und Angst verschoben. Wann hat diese Verschiebung begonnen und woran lässt sich das ablesen? In der neuen Arbeit FUTURE MEMORIES versuchen Taiyo Onorato & Nico Krebs den veränderten Ausformungen der Zukunft mit Fotografie auf die Spur zu kommen. Das erscheint erstmal paradox. Die Fotografie ist trotz der Möglichkeiten der Bildmanipulation und der Digitalisierung an die Aufzeichnung von real vorhandenem Licht auf einem lichtempfindlichen Träger oder Sensor an einem bestimmten Zeitpunkt gebunden. Die neuen Bilder von Onorato & Krebs müssten demnach zukünftiges Licht enthalten und die fotografisch fixierte Zeit nach vorn ausdehnen.

„Die Zukunft hat ein altes Herz“, schieb der italienische Autor Carlo Levi 1956. Etwas weiter ausgeführt hieße dies: Sie beginnt tief in der Vergangenheit, entwickelt sich in der Gegenwart weiter und wird zunehmend von Menschen gestaltet. 2020 überstieg die künstlich geschaffene Materie erstmals die vorhandene Biomasse. Diesen Annahmen folgend suchen Onorato & Krebs in ihrem eigenen Bildarchiv nach Anzeichen für Zukunftsvorstellungen. In den letzten Jahren haben sie für ihre Projekte mit den USA und China Länder bereist, in denen Visionen und die dafür notwendigen Technologien und urbanen Strukturen entwickelt werden. Zuletzt waren sie auf den Malediven, wo sich die prognostizierte ökologische Krise bereits deutlich in der Landschaft abzeichnet. Mit neuen Aufnahmen aus Griechenland und aus Museen erweitern die Künstler den aufgenommenen Zeithorizont. Jahrhunderte alte Tempelanlagen erzählen von einer Stein gewordenen Vision lange vor Beginn unserer Zeitrechnung. Museumsvitrinen verweisen auf eine ausgewählte, konservierte Vergangenheit, die zur späteren Anschauung ausgestellt werden.

Um über mögliche Zukunftsszenarien zu spekulieren, lassen Onorato & Krebs in FUTURE MEMORIES Fragmente aus diesem Bilderfundus miteinander kollidieren. Mit einem digital programmierten Laser zerschneiden sie ihre analogen Negative oder heben die Eigenheiten des Fotografierten hervor. Das intensive Licht des Lasers hinterlässt Spuren in den Negativen und macht deren Materialität

sichtbar, wenn er in die Emulsionsschicht einbrennt. An den Schnittkanten treffen die neu zusammengeführten Realitäten ähnlich unvermittelt aufeinander wie bei einem Fenster.

An dieser Stelle lässt sich ein Rückbezug zur Fotogeschichte ziehen. Seit ihrer Erfindung gilt das Medium als ein Fenster zur Welt, das uns ausschnittsartig eine andere Realität vor Augen führt. Bereits das erste fotografisch fixierte Bild von Nicéphore Niépce zeigte 1826 paradigmatisch einen Blick aus dem Fenster seines Arbeitszimmers. Im Anschluss ermöglichten Reisefotografien Ausblicke auf ferne Länder und Kulturen.

Heute sind die Kacheln auf Instagram nichts anderes als Fenster zu unzähligen individuellen Realitäten. Onorato & Krebs verdichten mit FUTURE MEMORIES das Beobachtete und überwinden nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit. Auf diese Weise visualisieren sie Fragen danach, wie sich unser Bezug zur Welt in der Zukunft verändert, wenn wir uns immer weiter vom Erdboden entfernen? Sie spekulieren darüber, welche Realitäten sich vor unseren Fenstern abspielen und wie weit der Einblick in Privaträume aufreißt? Ob wir Screens brauchen, um dem Zustand der Welt zu erkennen und was in Zukunft musealisiert sein wird, die Natur, die Umweltverschmutzung oder eine künstliche Welt, in der nichts dergleichen mehr existiert?

In den Schwarz-Weiß-Bildern der Werkgruppe kippt die Bildrealität in eine poetische Schwebel. Eine tragende Rolle bekommt das Licht und die Reaktionen des fotografischen Materials. Ein Bezug zur Wirklichkeit besteht nur technisch durch die Spuren des Lasers und die fotogrammetrischen Abdrücke von geometrischen Schablonen oder rätselhaften Gegenständen. Sich in diesen Bildern zu orientieren, ist nicht ganz einfach. Das Abgebildete changiert zwischen Mikro- oder Makrokosmos. Wir könnten in eine Unterwasserwelt oder in das Weltall blicken. Was diese Formen zu bedeuten haben oder wann sie entstanden sind, können wir nur mit unserem visuellen Gedächtnis abgleichen. Raum und Zeit sind gänzlich aufgehoben. Was bleibt, sind Bilder des gänzlich Unbekannten, das Teil unserer Zukunft sein könnte.

Christin Müller

W5, 2020 aus *Future Memories*, 2020/21
Serie von gerahmten C-Prints und Künstlerbuch mit 72 Seiten,
erschienen Oktober 2021 bei Edition Patrick Frey

W30, 2021 aus *Future Memories*, 2020/21

W35, aus *Future Memories*, 2020/21

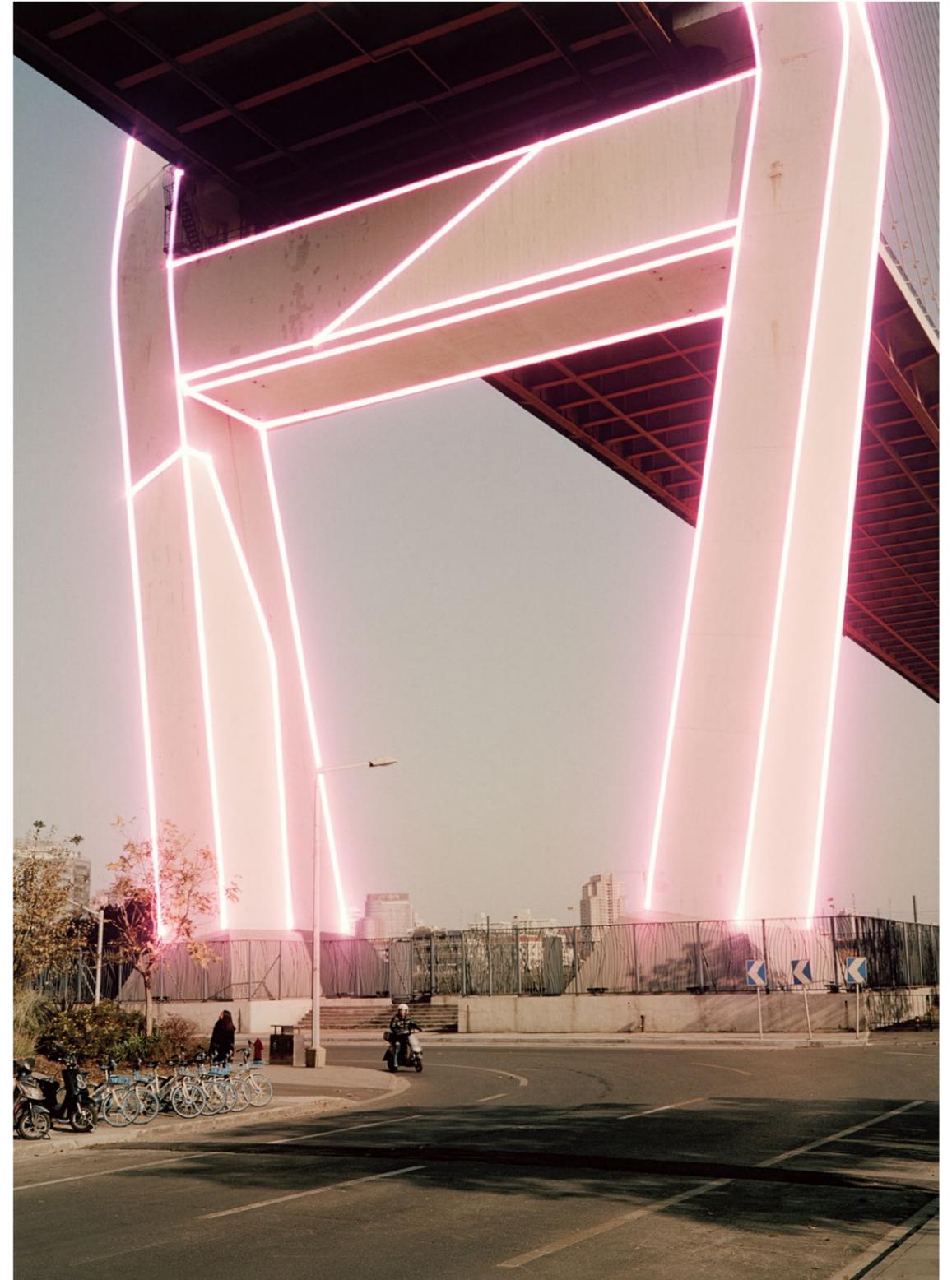
W25, aus *Future Memories*, 2020/21

W26, 2021 aus *Future Memories*, 2020/21

W21, aus *Future Memories*, 2020/21

W31, aus *Future Memories*, 2020/21

W20, aus *Future Memories*, 2020/21

W22, aus *Future Memories*, 2020/21

W28, aus *Future Memories*, 2020/21

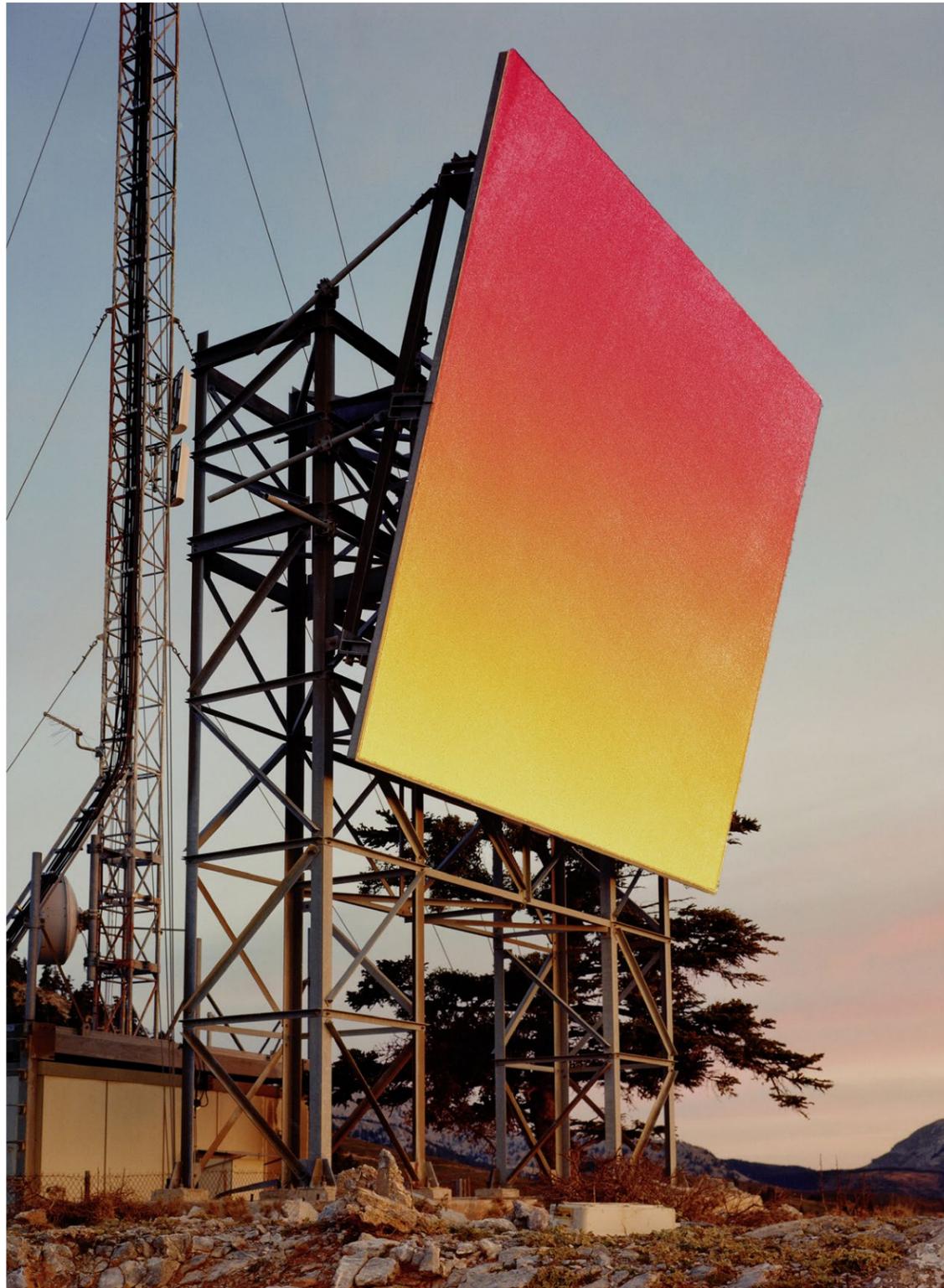
W44, aus *Future Memories*, 2020/21

W38, aus *Future Memories*, 2020/21

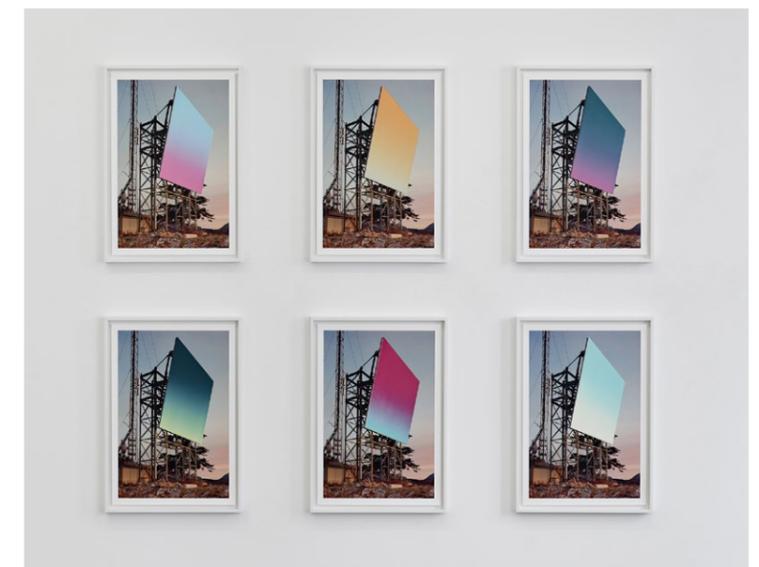
W13, aus *Future Memories*, 2020/21

Mitten in der Landschaft strahlt eine grossformatige Werbetafel mysteriöse Farbbotschaften in die Welt hinaus. Die aus 25 seriellen Unikaten bestehende Edition Sendetafel von Taiyo Onorato & Nico Krebs verbindet zwei Bilduniversen, die in unterschiedlichen Druckverfahren produziert wurden. Sie entstand als Teil des Prozesses ihrer Arbeit Futures, bei der die Künstler Zukunftsvisionen aus ihrem eigenen Bildarchiv konstruieren. 2020 begannen sie, Teile ihrer Grossformatnegative mit einem vektorgesteuerten Lasergerät auszuschneiden. In den Leerräumen fügen sie Elemente aus anderen Negativen ein, um neue Bilder entstehen zu lassen. Gebäude, Städte und Ausstellungsvorrichtungen sind dabei wiederkehrende Motive. Bei der Sendetafel wurde in das herausgeschnittene Feld kein anderer Negativausschnitt eingefügt, sondern per lithografischem Verfahren ein bunter Irisdruck eingesetzt, der einer anderen Logik folgt als die Inkjet-Interpretation des restlichen Bildes. Der Farbverlauf beim Irisdruck besteht aus reiner Farbmasse und ist ein einmaliges Ereignis beim Zusammentreffen des Blattes mit der Druckplatte. So kommen bei der Edition nicht nur zwei unterschiedliche Drucktechniken zusammen, sondern auch zwei Zeitlichkeiten des Druckprozesses. Jedes Blatt der Edition Sendetafel weist eine andere Farbkombination und somit eine eigene, teils poetische, teils surreale Stimmung auf.

Im Zentrum des Schaffens von Taiyo Onorato & Nico Krebs steht eine kritische wie auch humorvolle Auseinandersetzung mit dem Medium der Fotografie. Mit ihren Arbeiten gehen sie unter anderem der Frage nach, wie Realität durch Fotografie abgebildet wird und wie sich gewisse Formen des künstlerischen Kanons mit der Zeit durchgesetzt haben. In der Serie The Great Unreal (2005-2009), die auf Reisen durch den amerikanischen Westen entstanden ist, haben sie sich das Genre der Roadtrip-Fotografie angeeignet und durch den Einbau unerwarteter Elemente die klassisch anmutenden Landschaftsbilder verfremdet. Mit ihrem Interesse für die formelle Bildsprache der Fotografie ist auch eine Faszination für die technische Funktionsweise der Fotokameras verbunden. In ihrer Arbeit As Long as it Photographs, it Must be a Camera (2011) haben die Künstler beispielsweise aus unterschiedlichsten Objekten wie Schildkrötenpanzern und Büchern eigene analoge Fotoapparate gebastelt. Generell spielen analoge Prozesse im Œuvre des Künstlerduos eine wichtige Rolle. So erstaunt es nicht, dass die Fotomontagen der Arbeit Futures, die einer Collage ähneln, nicht digital am

Computer, sondern manuell produziert werden. Dies läuft auch recht deutlich parallel zur Wahl des lithografischen Verfahrens für die Herstellung ihrer Edition Sendetafel. VH

Sendetafel, 2021

Inkjet & Monotypie, serielle Unikate, 54 x 40 cm
in Zusammenarbeit mit Thomi Wolfensberger und Edition VFO

Installationsansicht *On Photography - New Perspectives*

aus *Borderlines*, 2020
14-teilige C-Print Serie im Auftrag des ICCD, Roma

aus *Borderlines*, 2020
14-teilige C-Print Serie im Auftrag des ICCD, Roma

Taking my hand, time will lead me away from you

Upon you I bestow the darkest abyss

E tempo ormai, di dirti addio, 2020 (LINK)
HD Video mit Ton, 6 min

E tempo ormai, di dirti addio, 2019
Performance, PhotoRoad Gibellina, Sizilien

Filmscreening Images Vevey, 2020

Die Zukunft spüren, unseren Platz in der Welt finden:
Ökopsychoanalytische Reflexionen über "Future Perfect"
von Taiyo Onorato und Nico Krebs

Joseph Dodds

Die Zukunft deutet sich bereits in der Gegenwart an. Die Zukunft ist ein Versprechen, aber auch eine Warnung und eine nostalgische Sehnsucht nicht nur nach einer verlorenen Vergangenheit, sondern auch nach dem verlorenen perfekten Bild der kommenden Zeit. Wir stellen uns vor, dass vergangene Verluste und Schmerzen durch eine perfektionierte Zukunft ersetzt werden. Aber dadurch schreibt sich die Vergangenheit in die vor uns liegenden Horizonte ein. Es kommt etwas auf uns zu, was wir nicht wahrhaben wollen, etwas, was schwer zu akzeptieren und zu ertragen ist, eine Beklemmung am Rande des Bewusstseins, Schatten im Dunkeln. Schlimmer noch, es ist bereits hier. Die Katastrophe hat möglicherweise schon stattgefunden. Für Winnicott¹ ist die Angst vor dem Zusammenbruch die Angst vor einem Zusammenbruch, der bereits stattgefunden hat („Furcht ist nur Erinnerung in der Zeitform Futur“). Nein! Ich kann es einfach nicht glauben, schau! Der Himmel, die Bäume, mein Liebling. Alles noch da, alles am Leben, es kann nicht alles verschwinden. Alles ist gut, bitte sag, dass alles gut wird.

Diese Bilder sind wunderschön und beeindruckend, sie wecken eine Sehnsucht zu reisen und zu sehen und an die Welt und ihre Schönheit anzuknüpfen, aber es ist eine Welt, die bereits im Vergehen begriffen ist, ein Verlust von beidem: der Realität und der Fantasie. Gewiss kann die Kunst der Natur den Spiegel vorhalten, aber auch die Natur ist unser Spiegel, eine narzisstisch idealisierte Postkarte, mehr noch: wie Dorian Gray, ein verworfener Ort, an den wir all das verbannen, was wir nicht sehen oder womit wir uns nicht auseinandersetzen wollen.

Die ökologische Krise schreitet mit schwindelerregendem Tempo voran. Die Zukunft naht, der Film ist zu viele Frames auf einmal vorgespungen, plötzlich ist sie da. Das Anthropozän wird begleitet von Brüchen und systemischen Zusammenbrüchen, Rissen und Störungen auf verschiedenen Ebenen. Die Erdsystemwissenschaften konzentrieren sich auf die des Klimas, der Biosphäre, extremer Wetterlagen, Massenaussterben, Zerstörung von Lebensraum und die nichtlinearen Rückkopplungseffekte, die zu komplexen Erschütterungen führen, von denen sich einige auf gefährliche Weise selbst verstärken. Diese Erschütterungen sind auch in Störungen in der psychologischen und soziokulturellen Sphäre zu spüren, mit der zunehmenden Amplitude von Bions ‚verrückten Oszillationen‘². In unseren Träumen, in unseren Gefühlen und unserer Kunst träumt die Erde durch uns.

Ein Blick durch das Licht, das durchs Meer, durch Plastik, Luft, Glas und die Flüssigkeiten in unseren Augen scheint. Darin liegt eine Schönheit, die auch furchteinflößend ist. Treibendes Plastik, in dem sich die Fische verfangen. Ist es schön, obwohl es tödlich ist, oder gerade deswegen? So wie diese Bilder illustrieren auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns vor den drohenden Gefahren warnen, eine atemberaubende Komplexität und Schönheit, mit Dynamiken, die Menschliches und Nichtmenschliches,

Organisches und Anorganisches, Chemie und Biologie, Semiotik und Affekte, Sprachen und Partikel umfassen.

Wir scheinen keine Zeit für die Gefühle zu haben, die wir fühlen sollten. Manchmal fühlt es sich zu abstrakt an, beinahe mathematisch, wir sind verloren und versuchen uns in die vertraute Welt, die wir kennen, zurückzuziehen, aber sie existiert nicht mehr. Aber die Gefühle sind tiefgreifend und es sind die Gefühle, die wir nicht zu konfrontieren vermögen, die uns an die Zukunft fesseln, vor der wir uns fürchten und über die wir nicht nachdenken wollen³. Wir empfinden Verlust, Melancholie und Trauer⁴. Trauer nicht nur um den Verlust einer Welt, sondern auch um den Verlust der Unschuld und um den Verlust der Fantasiewelten, die uns immer Kraft gaben, nur einen Katzensprung entfernt. Etwas in uns hat sich geleert und hängt nun da, wie Reihen leerer Flaschen an Drähten. Wir empfinden Entsetzen, die Angst vor einem Monster riesigen Ausmaßes, das bereit ist, uns ganz zu verschlingen und in Stücke zu reißen, ein Hyperobjekt⁵, in Raum und Zeit massiv ausgebreitet, ein selbstgeschaffener Leviathan, der uns verschlingen und dem Zeitalter des Menschen ein Ende setzen wird. Und wir empfinden Schuldgefühle, eine Schuld, die wir verzweifelt vermeiden wollen und die wir nicht ertragen können. Eine Schuld, die suicidal werden kann oder sich nach außen richtet, in Form von Wut, verurteilendem moralistischem Eifer und zynischem Nihilismus.

Wir befinden uns in einem selbstgebauten Käfig. Unsere Kultur bedarf einer Psychoanalyse, aber jenseits der Mittel unserer klinischen Fachleute, die genauso sehr in diesen psychosozialen Fallen gefangen sind. Welche Rituale stehen uns zur Verfügung für eine Trauer, die zu groß ist, um sie zu benennen? Wie können wir dieses kosmische Entsetzen im Angesicht der bevorstehenden Vernichtung bewältigen? Wie die Schuld ertragen? Wie können wir der Welt, die wir geschaffen haben, und den Zukünften, die bereits hier sind, begegnen? Psychoanalyse⁶ und Ökopsychoanalyse³ spielen eine Rolle, aber wir brauchen Kunst, eine Kunst, die nach einer anderen als der menschlichen Welt greift, einer ebenso natürlichen wie auch künstlichen Welt. Auf welche Weise kann Kunst die Beziehung zwischen Menschen und dem Rest der Natur neu denken? Dazu gibt es verschiedene Ansichten.

Zunächst haben wir vielleicht lange Zeit mit einer Erzählung der Menschen als Herren der Welt gelebt, beherrschend, überlegen und unterwerfend, von der Natur getrennt und abgesondert. Die Probleme, die daraus erwachsen sind, sind nur allzu offensichtlich. Zweitens haben wir die ökologische Vision einer vorrangigen Verbindung zwischen Mensch und Natur, eine tiefe und untrennbare Verwobenheit mit dem Nichtmenschlichen, der weiteren Biosphäre, wir sind Ökologie und nicht abgesondert von ihr. Manchmal führt dies zu dem romantisierten Begriff einer ursprünglichen Verbindung, die durch das Trauma von Absonderung und Trennung zerschlagen wurde, gefolgt von einem Hegelschen Reflex nach Vereinigung/Verschmelzung auf einer höheren Ebene. Drittens gibt es das alternative Narrativ vom Posthumanismus und dem Neuen Materialismus. Wir verschmelzen nicht nur mit dem Natürlichen, sondern auch dem Synthetischen und Technologischen. Welche neuen Hybridmodelle können wir durch Kunst und Leben finden?

Sowohl die romantische Verschmelzung mit der Natur als auch die post-humanistische Hybridität verlangen von der Menschheit, ihre Kastration zu akzeptieren: Wir sind nicht so besonders, wie wir denken. Aber so wie Allmacht ein Schutz gegen die Hilflosigkeit ist, kann ‚Hilflosigkeit‘ auch als Schutz gegen Allmacht dienen. Leider sind wir in Wirklichkeit nicht machtlos, sondern haben vielmehr ungeheure Macht, gefährlich viel Macht. Allerdings verstehen wir nicht, wie damit umzugehen ist bzw. sie zu kontrollieren. Wir sind wie ein Kleinkind mit Maschinengewehr. Nach Clive Hamilton⁷ sind Theorien über die Einschränkung der menschlichen Handlungsfähigkeit und Macht genau jetzt aufgekommen, da menschliche Technologien mit den großen Naturkräften wetteifern. Auch wenn wir mit der Natur verflochten sein mögen, haben wir zugleich die Macht, dieses Geflecht - und uns selbst mit ihm - in Stücke zu reißen . Können wir diese Macht anerkennen und akzeptieren, ohne dem Narzissmus oder prometheischem Größenwahn anheimzufallen? Wie können wir das verarbeiten, vor allem, wenn das verarbeitende „wir“ eine Myriade nichtmenschlicher Teile in temporären Verbindungen, Gefügen und Austauschprozessen umfasst?

Die Formen in dieser Ausstellung bewegen sich zwischen dem Natürlichen, dem Menschlichen und technowissenschaftlichen und mathematischen Abstraktionen. Wir brauchen heute eine Kunst, die genau dazu in der Lage ist. Das ‚Nichtmenschliche‘ ist ebenso technologisch und maschinell wie es organisch oder animalisch ist – und zugleich die Ursache für Ambivalenz/Verlangen/Ängste in Bezug auf Verschmelzungsfantasien mit beiden. Viele der Bilder sprechen unser hybrides Wesen an und erinnern an Stuart Haygarths⁸ Fotografien von Strandmüll und -Plastik, den er auf seiner 450-Meilen-Wanderung entlang der britischen Küste fand. Der Müll, den wir wegwerfen, verliert seine ursprüngliche Funktion und beginnt ein zweites Leben, während er sich durch die Meeresströmungen auf epische Reisen begibt und neue künstliche ‚Kontinente‘ formt. Die Form wechselt ständig. Der Grat zwischen Schönheit, Schrecken und Abscheu ist schmal. Zuzusehen, wie Eis in fraktale Muster zerfällt, während es schmilzt, ist wunderschön und hypnotisch. Zu sehen, wie die gefrorenen Methanblasen dabei freierwerden, ist zugleich wundersam und apokalyptisch, jede kleine Blase ein Stück unseres Verderbens.

Psychoanalytische Herangehensweisen an Symbiose und Liminalität⁹ zeigen, dass sie Quellen des Entsetzens sein können, dass wir uns selbst verlieren, wenn wir mit Mutter und der nichtmenschlichen Umwelt wieder/verschmelzen, was zu verzweifelten Schutzmaßnahmen zur Verstärkung psychologischer Grenzen führt. Ich bin NICHT Natur, ich bin KEIN Tier etc.¹⁰ Die Zerbrechlichkeit dieser Grenzen selbst führt zu zunehmender Gewalt an den Grenzlinien ¹¹. Aber diese Liminalität kann auch transformierend sein, wenn wir dem Auf und Ab der Subjektivität-durch-Verbundenheit/Verschmelzung, der nachfolgenden Trennung und dem Wiedererscheinen des Selbst folgen.

Dunkle Kräfte nahen, etwas kommt näher, wir beten vor Angst und halten uns im Augenblick des Verlustes an der Liebe fest. Mächtige Gefühle der Ehrfurcht, der Dankbarkeit, der Aufregung und der Trauer vermischen sich. Der Eintopf des Anthropozäns. Kunst kann uns helfen, die überwältigenden

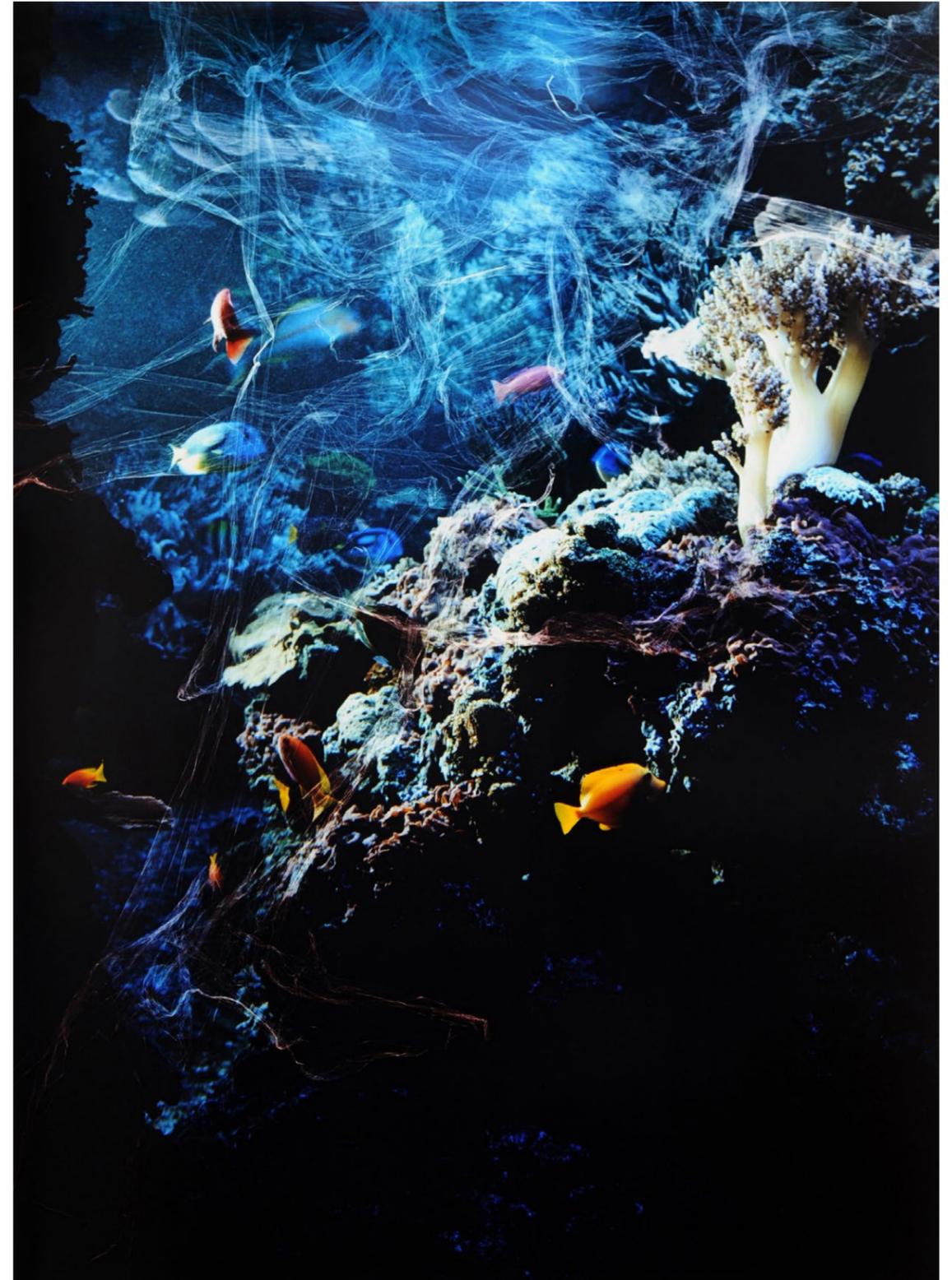
Ausmaße von Leben und Tod zu verarbeiten und unseren Frieden damit zu schließen. Die Verbindung zwischen Psyche und Natur besteht nicht nur von innen nach außen (indem sie auf die Natur wie auf eine Leinwand projiziert und sich unserer Beta-Elemente und unseres psychischen und materiellen Mülls entledigt). Sie verläuft von außen nach innen. Wie können wir dem Ende der Welt entgegentreten, ohne es zu verleugnen oder von Verfolgungsängsten oder depressiven Ängsten überwältigt zu werden? Die hier ausgestellte Kunst enthält auch utopische Elemente, Echos der Sehnsucht nach unseren vergangenen Zukünften, den Zukünften unserer Kindheit. Aber da ist mehr. Es gibt Hoffnung. Keine manische oder illusorische Hoffnung, sondern eine auf neuer Vorstellungskraft basierende Hoffnung. Die Samen einer neuen Zukunft, die vielleicht nicht perfekt ist, aber als Schatten, Linien und Farben in diesen Bildern enthalten ist, zusammen mit den Spuren der Vergangenheit und der beängstigenden Zukunft, die bereits eingetreten ist.

Joseph Dodds Ph.D. ist privat praktizierender Psychoanalytiker (IPA) mit Sitz in Prag, akkreditierter Psychologe (CPsychol) und Associate Fellow (AFBPsS) der British Psychological Society, Psychotherapeut (UKCP, Czech Association for Psychotherapy) und Universitätsdozent für Psychologie und Psychoanalyse (University of New York in Prag, AAU). Er ist Autor des 2011 erschienenen Buchs Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos: Complexity Theory, Deleuze|Guattari, and Psychoanalysis for a Climate in Crisis und zahlreicher anderer Kapitel und Artikel zur Anwendung psychologischer und psychoanalytischer Erkenntnisse auf die Bereiche Kultur, Gesellschaft, Kunst, Film, Neurowissenschaften, Ökologie und Klimawandel.
www.psychotherapy.cz

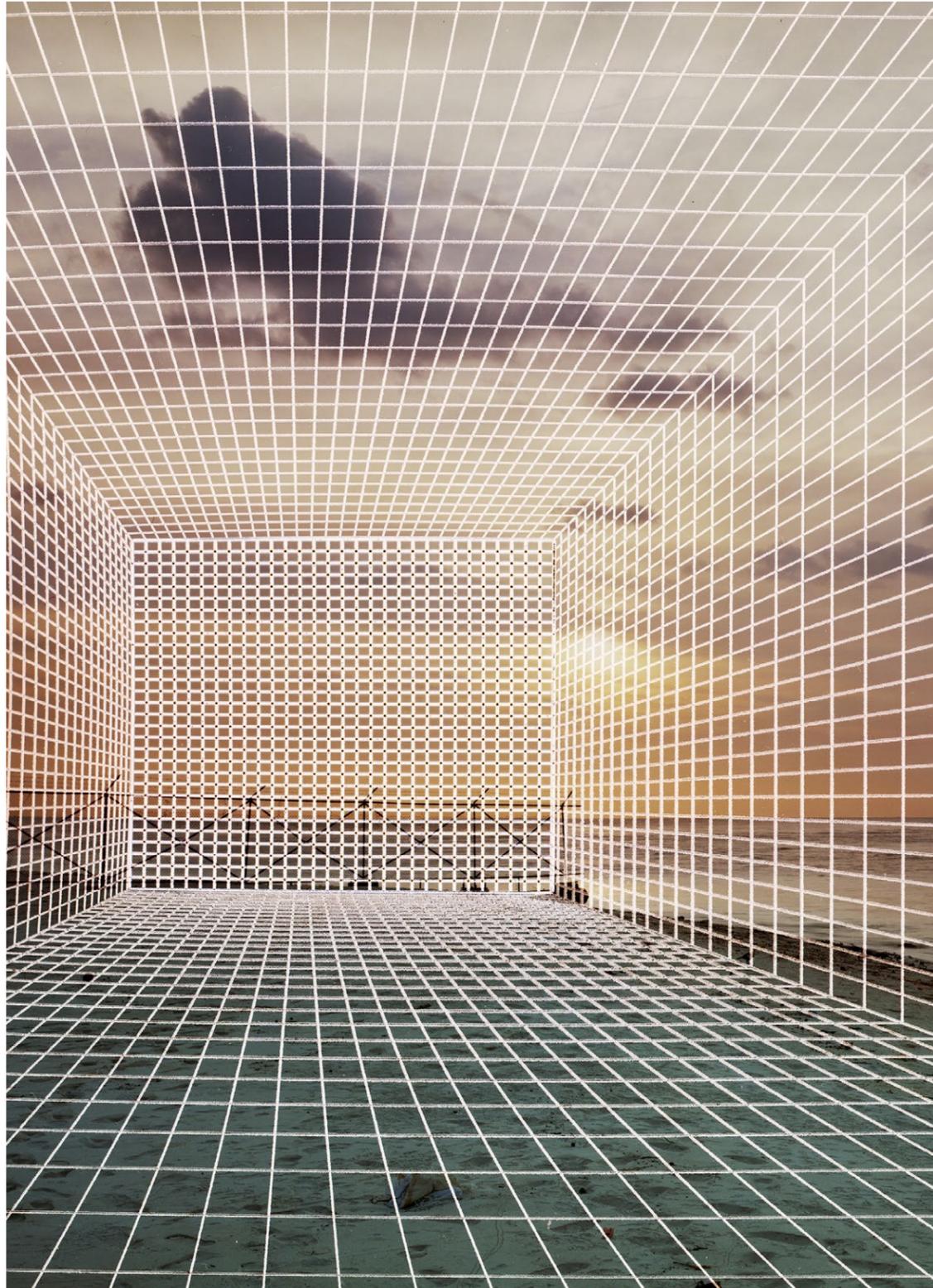
- 1 Winnicott, D.W. (1974) Fear of Breakdown. Int.R.Psycho-Anal., 1:103-107.
- 2 Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups And Other Papers. London: Tavistock.
- 3 Dodds, J. (2011) Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos: Complexity Theory, Deleuze|Guattari, and psychoanalysis for a climate in crisis. Routledge.
- 4 Lertzman, R. (2015) Environmental Melancholia: Psychoanalytic dimensions of engagement. Routledge
- 5 Morton, T. (2013) Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minnesota
- 6 Searles, H.F. (1972) Unconscious Processes in Relation to Environmental Crisis. Psychoanal.Rev.
- 7 Hamilton, C. (2017) Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene. Polity
- 8 Haygarth, S. <http://www.stuarthaygarth.com>
- 9 Milner, M. (2010) On Not Being Able to Paint. Routledge
- 10 Winnicott, D. W. (2004) Playing and Reality. Routledge.
- 11 Searles, H. (1960). The nonhuman environment; in normal development and in Schizophrenia. New York: International Universities Press.
- 10 Dodds, J. (2012) Animal Totems and Taboos: An Ecopsychanalytic Perspective. PSYART: A Hyperlink Journal for the Psychological Study of the Arts. Available http://www.psyartjournal.com/article/show/dodds-animal_totems_and_taboos_an_ecopsychoaana
- 11 Derrida, J. (2008) The Animal That Therefore I Am. Fordham University Press.

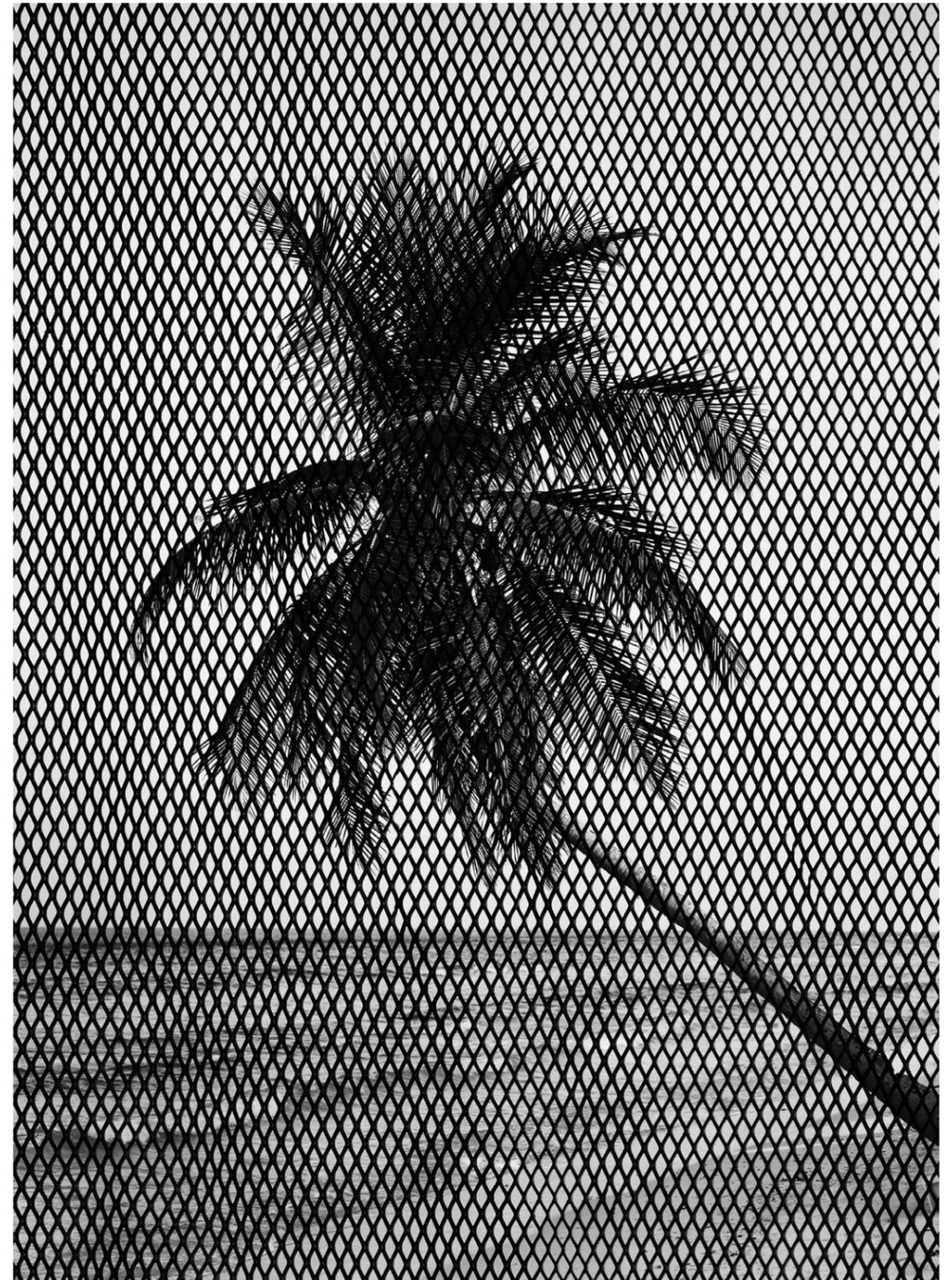
X1, aus der Serie Future Perfect, 2019

X4, aus der Serie Future Perfect, 2019

X5, aus der Serie Future Perfect, 2019

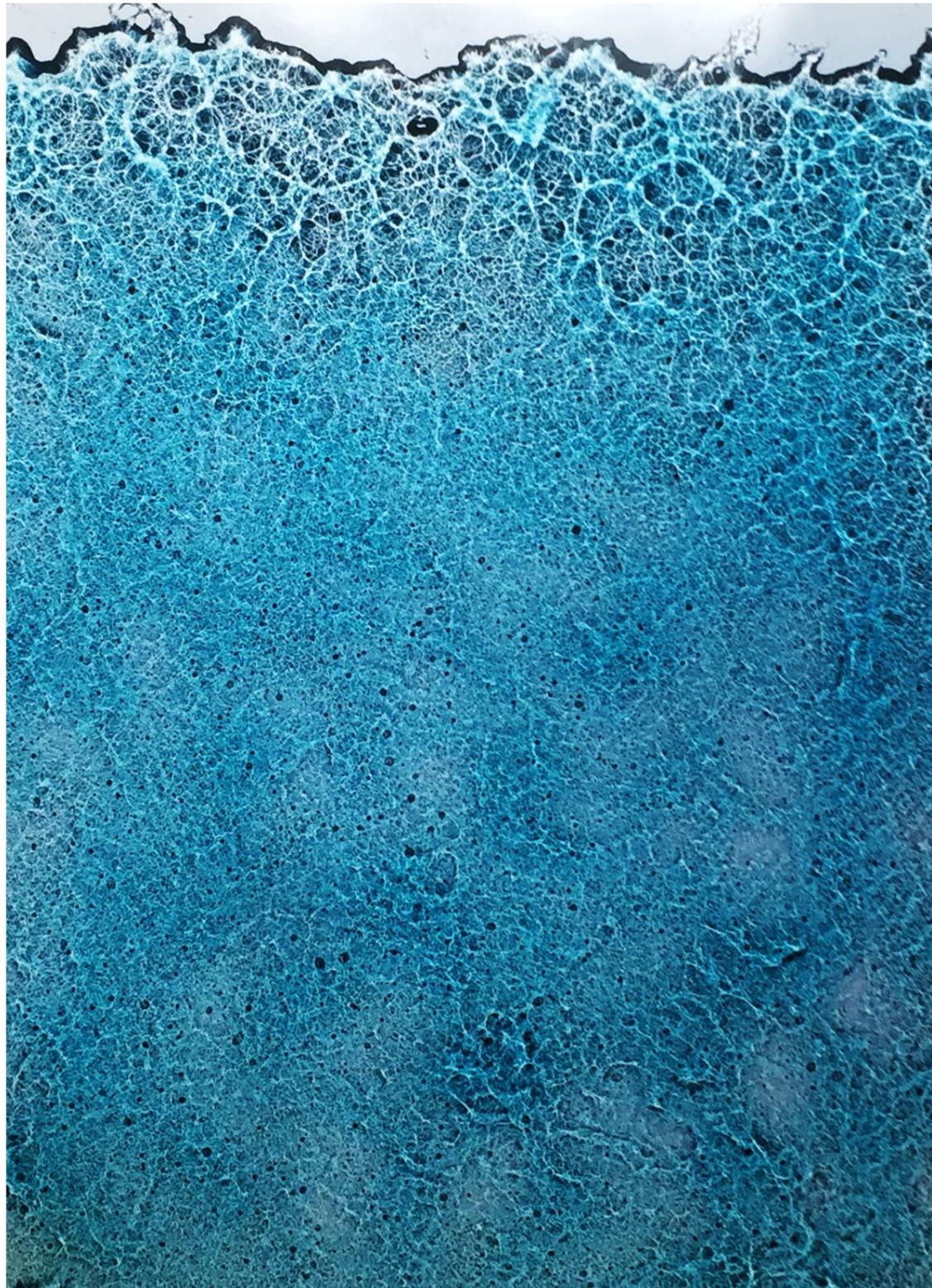

Y4, aus der Serie Future Perfect, 2019

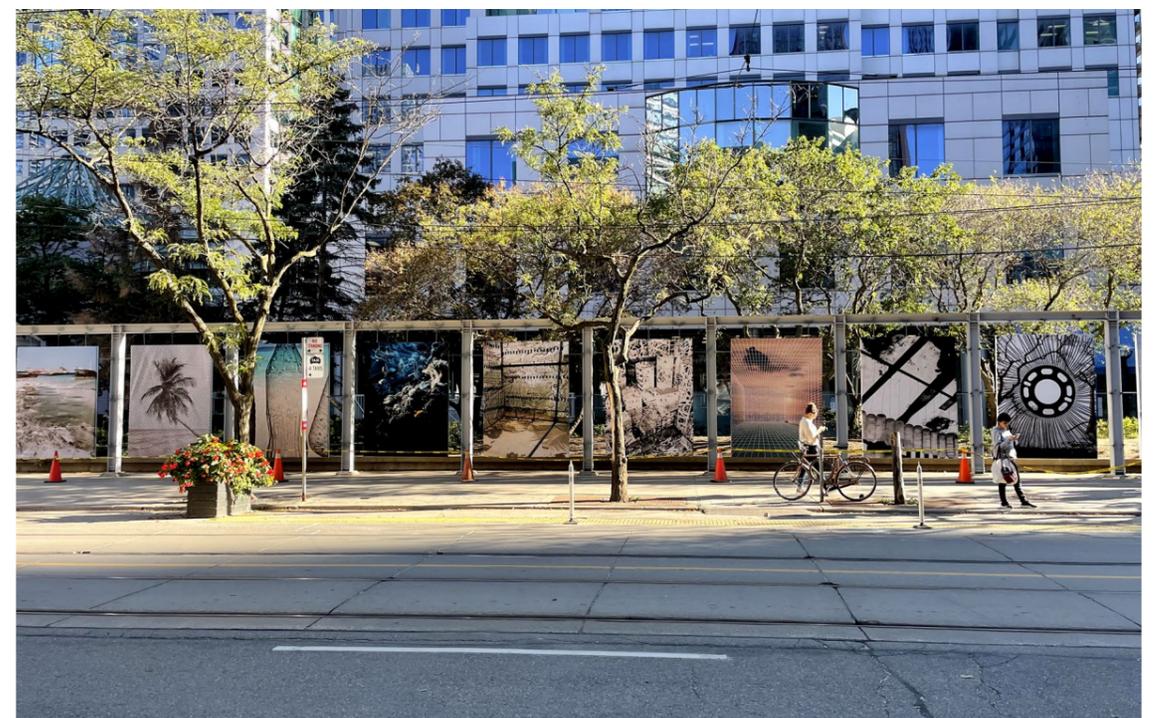

CRAB, 2019 ([LINK](#))
16mm transfer HD Video, 3 min

X10, aus der Serie Future Perfect, 2019

X9, aus der Serie Future Perfect, 2019

Installationsansicht *Future Perfect*, Tableau Zürich, 2020

Installationsansicht *Contact Photography Festival*, Metro Hall, Toronto, 2021