

Ernesto Neto : new places of contemplation = der neue Ort der Kontemplation

Autor(en): **Hasegawa, Yuko / Miki, Pamela / Nakayama-Ziegler, Kimiko**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern**

Band (Jahr): - **(2006)**

Heft 78: **Collaborations Olaf Nicolai, Ernesto Neto, Rebecca Warren**

PDF erstellt am: **27.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-681416>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

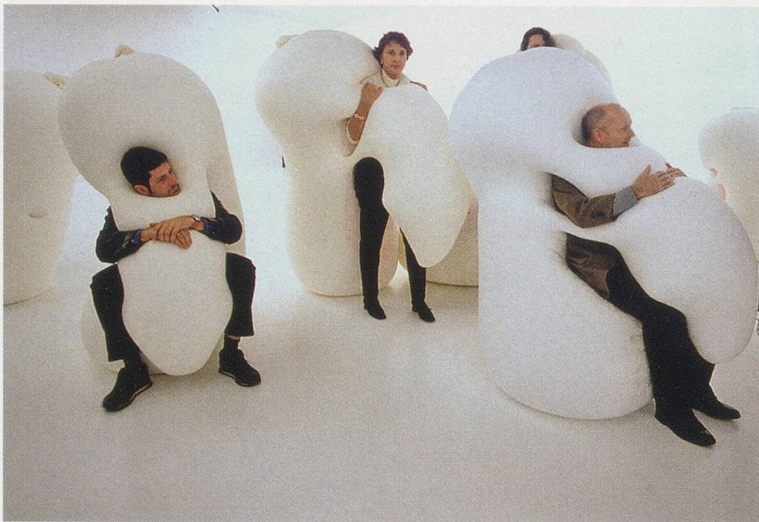
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

YUKO HASEGAWA

NEW PLACES OF CONTEMPLATION

Hélio Oiticica discussed the body in terms of “a suspension of memory: the opposite pole of what race memory would be.”¹⁾ Encountering the works of Ernesto Neto gives us an opportunity to physically experience this philosophy through acts of confirmation that rely on the most basic physical sensations.

Metaphorically speaking, this process is similar to the cloning process one sees in science fiction movies whereby an entire human body is recreated

YUKO HASEGAWA is the Chief Curator at the Museum of Contemporary Art, Tokyo.

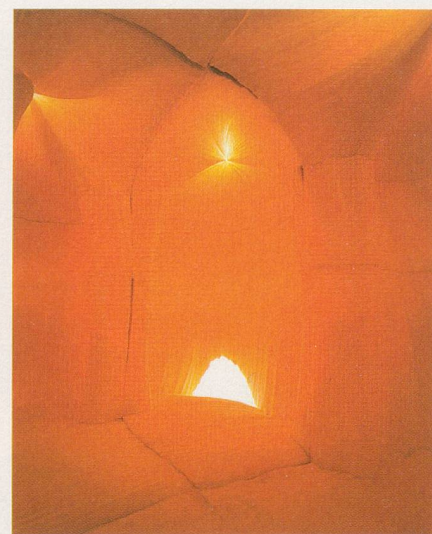
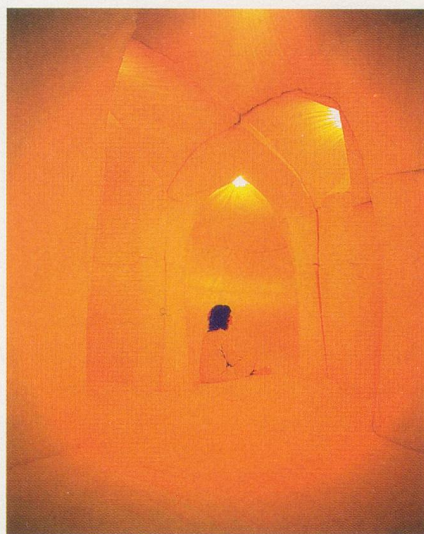
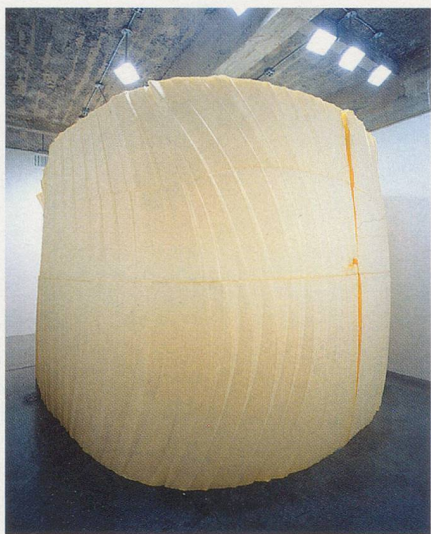
simply by placing a single fragment of DNA in a culture solution. The thought of one’s own DNA forming a lather and being reproduced brings home the reality that our bodies are made up of cells and quanta, that they are in fact being reproduced on a daily basis in a form as close as possible to that which they took the day before, although changes are necessary due to both external and internal factors. One day

this body of ours appears, begins interacting with the world, moving around in space while changing its volume, and then one day it disappears.

In recounting the development of the monumental pieces that he calls *Naves*, Neto speaks about “places of contemplation,” while he describes the human body as a temple of the soul, a sacred place. “Ultimately, if we ask ourselves what it is that humans possess, I think perhaps all we have is a body and time, and we simply live out our days until one day we are suddenly called, at which point we vanish off the face of the earth.”²⁾ This is a very Buddhist-like

approach. However, while Buddhism teaches that there is a close relationship between death and the view of life as something transient and empty, stressing that for each day we live we are a day closer to

them. In the case of his “penetrable sculptures” (again a term borrowed from Oiticica), one could say that Neto is acutely conscious of the fact that at the moment of penetration, the body is on a borderline,

ERNESTO NETO, *THE HOUSE*, 2003, white polyurethane foam, 109 x 139 x 210", outside and inside views / weisser Polyurethanschaum, 277 x 353 x 553.4 cm, Aussen- und Innenansichten. (PHOTO: TANYA BONAHDAR GALLERY, NEW YORK)

Left page / linke Seite:

ERNESTO NETO, *HUMANOIDES 2001*, lyra tulle, styrofoam balls, variable dimensions, installation view, Kölnischer Kunstverein, Cologne / Lycragewebe, Styroporkugeln, Format variabel, Installationsansicht. (PHOTO: COURTESY ATELIER NETO)

death, Neto's approach is based on a visual model of the appearance and disappearance of the human body as a metaphor for internal space (in metaphorical terms, a spaceship).

From his early works, which involved hanging weights and using gravity and balance in an attempt to establish different gravitational fields and volumes in space, Neto gradually shifted to using organic, flexible forms, and in the process adopted a style in which the audience came to play a part in determining the form of the works by continually changing

and that this is political territory. While experimenting with various ways of exploring the boundary between the body and the outside world, Neto, in these early works, created a life-mask which he made by burying his face in plaster with a straw in his mouth to breath through. According to Neto, when he placed this life-mask on the gallery floor, the area underneath took on the appearance of a body of water on the surface of which floated his face. The steady accumulation of cases such as this, which verify the boundaries of the body and the imagination of space, serves as the foundation on which Neto has built his philosophy.

Inside the *Naves*, in the pliant “spaces” where the audience finds itself gently sinking under its own weight, one experiences a visual, physical sensation of being suspended in air and, at the same time, one is conscious of one's own body being different than normal, awkward yet elastic.

A number of translucent tubes traverses a space that has been shut off from the outside world by translucent curtains; the effect is reminiscent of blood vessels or nerve fibers, various kinds of tubes

inside the body, tubes that are ceaselessly transporting something and, at the same time, stimulating some kind of metabolism. Transparency is one of the hallmarks of life, and in the sense that both parties are able to see each other, it is also a symbol of exchange.

Because it is a volume occupying a certain place in space, the human body is affected by gravity. This being the case, what kind of thought processes might an artist, who sets out to create an alternative body, go through?

Neto has developed his unique artistic world by following in order the scientific steps taken by humankind in studying the makeup of the world. First came physics. The study of gravity led to the study of quantum mechanics. Then came biology. Biology was the key to understanding the principles of life in the form of helical structures. There is a

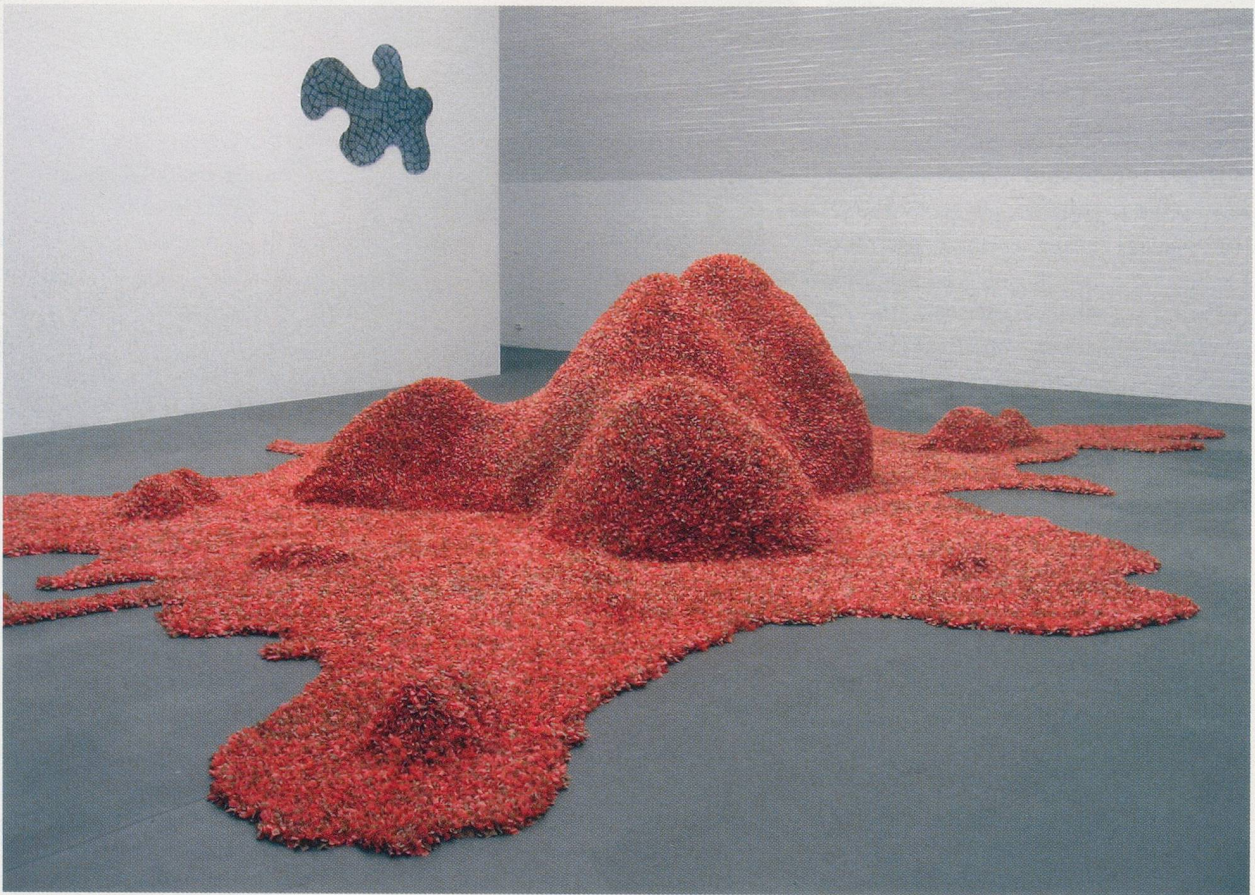
Right page / rechte Seite:

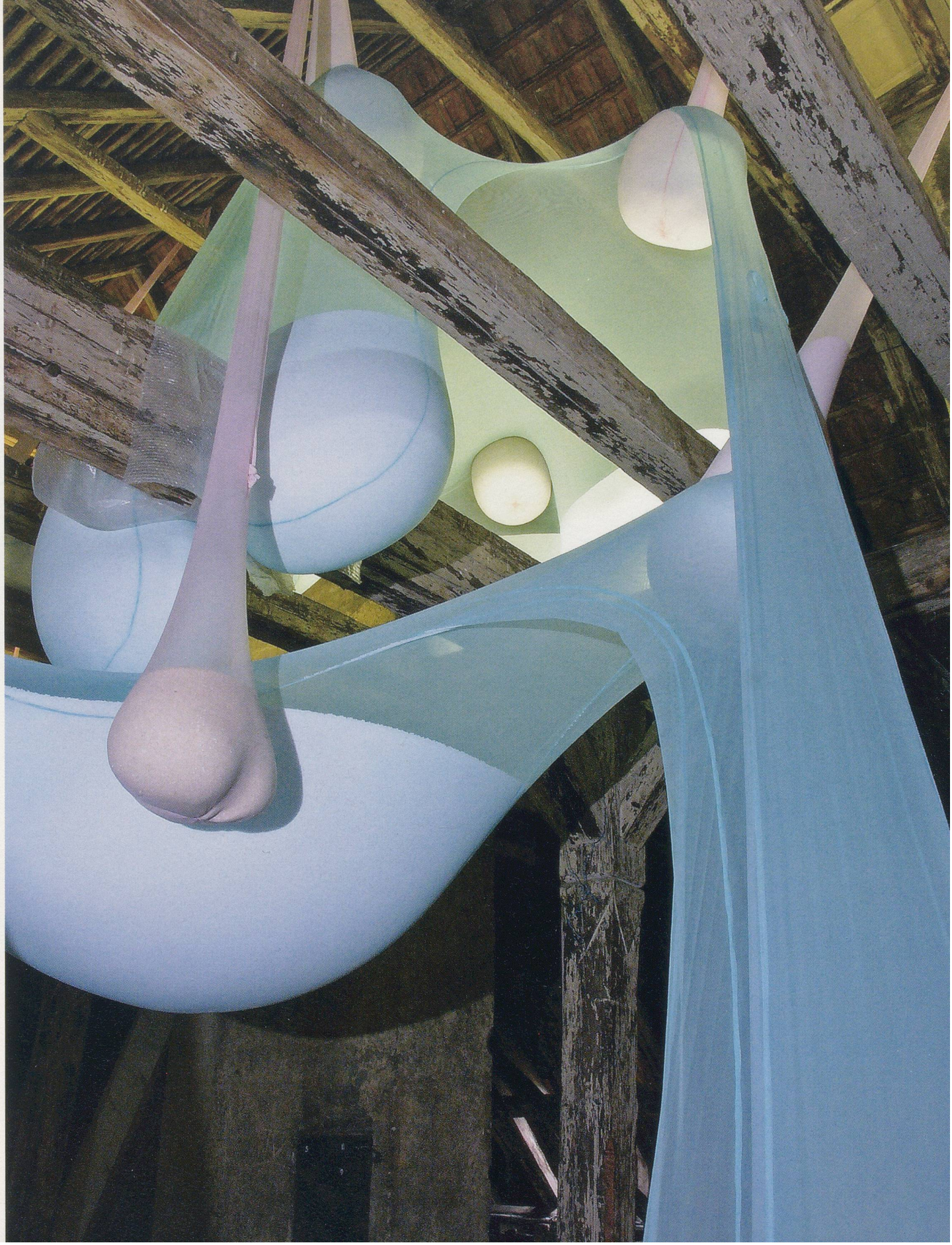
ERNESTO NETO, *A GENTE SE ENCONTRA AQUI HOJE, AMANHA EM OUTRO LUGAR. ENQUANTO ISSO DEUS É DEUSA. SANTA GRAVIDADE* (People Meet here Today and Elsewhere Tomorrow, God as much as Goddess. Holy Earnest), 2003, textile, styrofoam, rice, installation view 2005, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna, / (Die Leute treffen sich heute hier und morgen dort, Gott wie Göttin. Heiliger Ernst), Textilien, Styropor, Reis, Installationsansicht.

(PHOTO: MICHAEL STRASSER / T-B A21, WIEN)

ERNESTO NETO, *O TEMPO LENTO DO CORPO QUE É PELE* (The Slow Pace of the Body that Is Skin), 2004, foam, lycra, rug, wood, polyamide, spices, 374 x 268 x 59" / Der langsame Gang des Körpers, der Haut ist. Schaum, Lycra, Decke, Holz, Polyamide, Gewürze, 950 x 680 x 150 cm.

(PHOTO: COURTESY GALERIE MAX HETZLER, BERLIN)

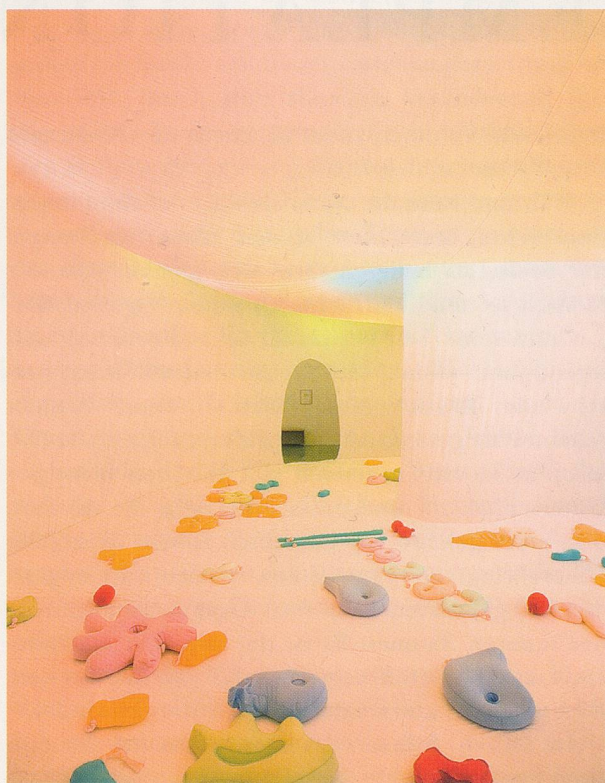
ERNESTO NETO, O HABITAT, 1999, lycra tulle, polyamid fabric and stockings, styrofoam balls, turmeric, annato / Lycragewebe, Polyamidgewebe und Strümpfe, Styropor-Kugeln, Kurkuma, Annato.
(PHOTO: GALERIA CAMARGO VILAÇA, SÃO PAULO)

Right page / rechte Seite:
ERNESTO NETO, FROM WHAT WE ARE MADE, MADE OF OF, 2006, cotton, polypropylene, lycra, buckwheat shells, lavender, foam / WORAUS WIR GEMACHT SIND, GEMACHT AUS AUS, Baumwolle, Polypropyläen, Lycragewebe, Buchweizen-Hülsen, Lavendel, Schaum.
(PHOTO: TANYA BONAKDAR GALLERY, NEW YORK)

correlation between this and Neto's biomorphic shapes.

Lastly, places of contemplation suggest a state of consciousness. This relates to the final mystery in science, to a question that preoccupies many neurologists: Where does our consciousness come from? If we can describe the *Naves* as one of the destination points on Neto's quest to find an answer to this question, then they can be thought of as embracing these three elements—physics, biology, and consciousness—while also tracing the steps of the scientific quest of humankind, and therefore representing the realization of another, ideal human body.

From the viewer's perspective, the sense of security and pleasure provided by these soft, delicate objects has a healing effect. At the same time, we must remain extremely conscious of the fact that behind the physiological and psychological relaxation afforded by Neto's works lies the simultaneous, all-pervasive violence of places like Rio and the realities of global terrorism. When Neto refers to his own

works as political, he perhaps has in mind the strong sense of ambivalence suggested by placing tiny bullets inside a soft stocking and hanging it overhead, as he does in his work, *PLUMO COLONIES* (1989).

In the 1970s, "art in progress" works began to cast doubt on the permanence of art and materiality, including the change over time of matter itself. It's as if Neto has taken what Lygia Clark tried to achieve with her *Objetos Relacionais*, and Hélio Oiticica with his *Parangolé* tents (a concept he attempted to expand on with his *Bólido-cama*) and effortlessly transformed them into one comprehensive system. The Lycra fabric Neto uses for his works is repaired and replaced when it gets ripped or soiled, in much the same way that an injury heals. The existence of the works themselves is similar, in a way, to a system or program that generates space. Inasmuch as they resemble a program, they could be regarded as architectural, although it is difficult to apply the term 'architecture' in the sense of an external, self-supporting structure to something so closely resembling the human body that it could almost be called an extension of one's skin. This skin as a boundary, seeking to fuse with its surroundings, is created by blending structure (spatial experience) with the senses of touch and sight.

For his exhibition at the ICA London in 2000, Neto marked the walls of several gallery rooms with a succession of drawings resembling the puff marks made by gently pressing bags of powder, or perhaps the footprints left behind by someone taking a stroll. When we move, we leave signs of life in the places we visit. By basing his drawings on the individual chapters (cities) in Italo Calvino's *Invisible Cities*, Neto has created traces of travels that take place on a meta-level. Oiticica described his experiences in various cities around the world in terms of "psychogeography"; Neto would perhaps speak about the triad "body-mind-geography."

(Translation: Pamela Miki)

1) Lisette Lagnado, "Longing for the body: yesterday and today," in *Brazil: Body Nostalgia* (Tokyo: National Museum of Modern Art, 2004), p. 166.

2) From the Ernesto Neto Artist Talk held at Kanazawa Citizen's Art Center, November 16, 2002.

Ernesto Neto

ERNESTO NETO, JANUS FETUS, 1995,

iron and cotton, 197 x 167 x 8" /

JANUS FETUS, Eisen und Baumwolle, 500 x 424 x 20 cm.

(PHOTO: TANYA BONAKDAR GALLERY, NEW YORK)

YUKO HASEGAWA

DER NEUE ORT DER KONTEMPLATION

Für Hélio Oiticica existiert der Körper «getrennt vom Gedächtnis, er steht konträr zum kollektiven Gedächtnis eines Volkes». ¹⁾ Die Werke Ernesto Netos geben uns die Gelegenheit, diese Philosophie am eigenen Leib zu erleben, denn ihre Wirkung zielt auf das Physische ab.

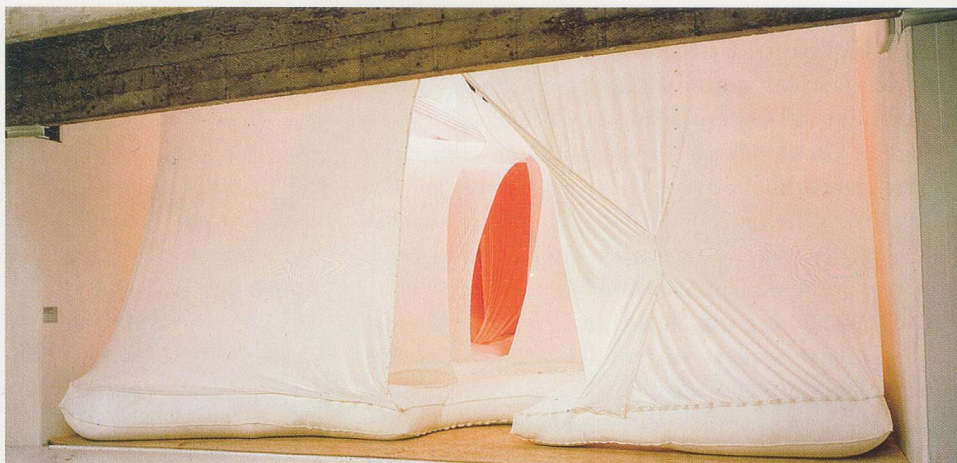
Diese Wirkung – so wie in Science-Fiction-Filmen in einem Nährboden aus einer einzigen Zelle ein ganzer menschlicher Körper geklont wird – ist ein Gefühl der pulsierenden Erneuerung. Es ist nichts anderes als das Erleben der Realität unseres eigenen Körpers, der aus Zellen und Quanten besteht, die sich selbst Tag für Tag auf der Basis ihrer Vorlage neu schaffen, aber – durch innere und äussere Faktoren beeinflusst – bei jeder Reproduktion notgedrungen verändern. Irgendwann einmal erscheint unser Körper, geht mit der Welt Beziehungen ein,

YUKO HASEGAWA ist die leitende Kuratorin des Museum für Gegenwartskunst des 21. Jahrhunderts in Kanazawa, Japan.

treibt, sein Volumen ändernd, durch den Raum und verschwindet schliesslich.

Während Neto die *Naves* als «Ort der Kontemplation» schuf, betrachtete er den Körper als Tempel der Seele, als heiligen Ort. «Ich glaube, dass der Mensch letztendlich nichts als seinen eigenen Körper und seine Zeit besitzt. Er lebt sein Leben und irgendwann einmal läuft seine Zeit ab. Dann verschwindet er aus dieser Welt.» ²⁾ Diese Ansicht scheint eine gewisse Affinität zur buddhistischen Philosophie zu haben, jedoch gibt es einen wichtigen Unterschied. Im Buddhismus herrscht die Ansicht, dass jeder gelebte Tag uns einen Schritt dem Tode näher bringt. Vergänglichkeit ist also sehr eng an den Tod gebunden. Neto setzt dagegen sein Konzept des inneren Raumes. Es ist der von ihm metaphorisch als Raumschiff begriffene Körper, der aus dem Nichts kommt und wieder ins Nichts verschwindet.

In seinen früheren Werken versuchte Ernesto Neto durch Gewichte, die er über den ganzen Raum

ERNESTO NETO, *NASCIMENTO DA DEUSA, O EMBRIÃO* (Birth of a Goddess, the Embryo), 2001, lycra tulle, styrofoam balls, 177 x 157 1/2 x 551", installation view, Venice Biennale, 2001 / (Geburt einer Göttin, der Embryo), Lycragewebe, Styropor-Kügelchen, 450 x 400 x 1400 cm, Installationsansicht, Biennale Venedig. (PHOTO: EDUARDO ORTEGA)

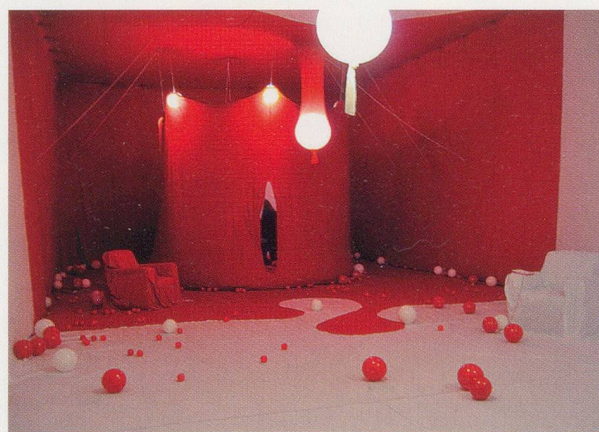
hinweg verteilt aufhängte, die Kraftfelder und die Volumen des Raums neu zu gestalten. Später nahmen seine Objekte oft geschmeidige und organisch anmutende Formen an, und er entwickelte einen Stil, der dem Betrachter eine wichtige Rolle zuweist, indem die Werke erst in der Auseinandersetzung mit ihm und durch ihre ständige Veränderung ihre eigentliche Form erhalten. Bei den «durchdringenden Skulpturen», ein von Oiticica entlehnter Begriff, setzte er sich mit dem Körper als Grenze gegen das Andere und somit politisches Territorium auseinander. Verschiedentlich versuchte er, die Grenze zwischen seinem eigenen Körper und dem Aussenraum zu erkunden. Für ein frühes Werk steckte er ein Rohr in seinen Mund und tauchte sein Gesicht in Gips, um eine Maske von sich selbst anzufertigen. Als er den Gipsabdruck auf den Boden einer Galerie legte, schien ihm der Boden wie eine Wasseroberfläche, auf der sein Gesicht schwebte. Mehrere Experimente dieser Art dienten dazu, die Grenzen seines eigenen Körpers und des Aussenraumes auszuloten – Themen, die zum Grundkonzept seiner Philosophie wurden.

Inmitten der *Naves*, dieser weichen Räume, in die man unter seinem eigenen Gewicht einzusinken scheint, hat man das Gefühl, in der Luft zu schweben. Gleichzeitig jedoch erscheint der eigene Körper

auf eigentümliche Art und Weise sowohl schwerfällig als auch elastisch.

Mehrere aus halbtransparenten Materialien bestehende Röhren verlaufen quer durch einen Raum, der von der Aussenwelt durch halbdurchsichtige Vorhänge abgetrennt ist. Sie erinnern an Blutgefäße, Nervenfasern und andere den Körper durchlaufende Kanäle, in denen ständig Stoffe transportiert

ERNESTO NETO, *RED, WHITE, PEOPLE; MATTER, MOTHER, LIGHT / HABITAT ... CONFLICT ...*, 2005 / *ROT, WEISS, LEUTE; MATERIE, MUTTER, LICHT / HABITAT ... KONFLIKT ...* (PHOTO: TANYA BONAKDAR GALLERY, NEW YORK)

werden, um den Stoffwechsel in Gang zu halten. Durchlässigkeit ist das Element des Lebens und, da zwei voneinander getrennte Seiten in Sichtkontakt miteinander stehen, ein Symbol des Austausches.

Weil er ein gewisses Volumen im Raum einnimmt, ist der menschliche Körper zwangsläufig an die Schwerkraft gebunden. Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen, welchen Prozess ein Künstler durchläuft, wenn er einen alternativen Körper schafft.

Die Entwicklung von Netos einzigartigem künstlerischem Universum kann parallel gesehen werden zur Entwicklung der wissenschaftlichen Erforschung der Welt. Zuerst versuchte die Physik die Welt mithilfe des Konzeptes der Schwerkraft zu erklären, dann trat die Quantenmechanik an ihre Stelle, gefolgt von der Biologie, die die Spiralstruktur als das Grundprinzip des Lebens erkannte. Netos biomorphe Formen korrelieren damit in gewisser Art und Weise.

Orte der Kontemplation setzen ein bestimmtes Bewusstsein voraus. Dies führt uns zu den letzten Fragen der Wissenschaft, also Fragen hirneurophysiologischer Natur: Wie überhaupt entsteht unser Bewusstsein? Die *Naves* sind eine Etappe in Netos Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Alle drei erwähnten Bereiche erfassend, folgen sie den Schritten der Wissenschaft bei ihrer Erforschung der Welt und vereinen sie in einem anderen, idealen Körper.

Das Wohlgefühl und die Gelöstheit, die durch diese weichen und fragilen Objekte vermittelt werden, wirken heilend auf den Betrachter. Man achte hier besonders auf die Tatsache, dass die psychisch-physische tröstende Wirkung, die von Netos Werken ausgeht, vor dem Hintergrund des gewalttätigen Alltags von Rio de Janeiro und der weltweiten Terrorwellen gesehen werden muss. Wenn Neto sagt, sein Werk sei politisch, bezieht er sich vielleicht auf die starke Ambivalenz der Arbeit *PLUMO COLONIES* (1989), wo Pistolenkugeln in einem weichen, aufgehängten Strumpf stecken.

In den 70er Jahren stellten die Werke der «art in progress» den Begriff der Ewigkeit von Kunst, die ja

schliesslich auch nur aus Materialien besteht, die dem zeitlichen Verfall unterliegen, in Frage. In Netos Installationen wird der Stoff immer dann ersetzt oder ausgebessert, wenn er verschmutzt oder zerrissen ist, ganz so, als handele es sich um Wunden, die man zu pflegen hätte. Netos Werke sind ein System, fast ein Programm, das Räume konstruiert. In diesem Sinne könnte man sie «architektonisch» nennen, obwohl es schwierig ist, derartig körperliche Strukturen, die fast eine Erweiterung der menschlichen Haut darstellen, im Sinne eines selbständig existierenden Bauwerks zu beschreiben. Die Haut als Grenze, danach strebend, mit ihrer Umwelt zu verschmelzen, wird geschaffen, indem Strukturen (räumliche Erfahrungen) mit dem Haptischen und Visuellen verschmolzen werden. Das, was Lygia Clark mit *Objetos Relacionais* und Hélio Oiticica mit *Parangolé-Zelten* (ein Konzept, das er auf *Bólido-cama* ausweitete) anstrebten, brachte Neto mühelos in ein umfassendes integrales System.

Für seine Ausstellung im ICA (2000) in London versah er die Wände der Ausstellungsräume mit Zeichnungen, die Spuren ähnelten, die mit Puder gefüllte Säckchen hinterlassen würden, wenn man sie sanft auf den Boden drücken würde. Das Ganze sah aus wie Fussstapfen, die jemand auf einem Spaziergang hinterlassen hatte. Die Bewegung hinterlässt Lebensspuren an den Plätzen, die man besucht. Seine Zeichnungen, die er zu den einzelnen Kapiteln aus Italo Calvinos *Unsichtbare Städte* anfertigte, sind Spuren einer auf der Metaebene stattfindenden Reise. Oiticica nannte seine diesbezüglichen Erfahrungen in verschiedenen Städten dieser Welt «Psychogeographie», Neto würde wohl von «Körper-Geist-Geographie» sprechen.

(Übersetzung: Kimiko Nakayama-Ziegler und Heike Boudalfo)

1) Lisette Lagnado, «Longing for the body: yesterday and today», in: *Brazil: Body Nostalgia* (Tokyo: National Museum of Modern Art, 2004), S. 166.

2) Aus einem Gespräch mit Ernesto Neto im Kanazawa Citizen's Art Center, 16. November, 2002.

ERNESTO NETO, *THE WEIGHT, THE TIME, THE BODY, THE MOON AND LOVE...WOW!*, 2006, styrofoam, lycra tulle, polypropylene, glass seed beads, ca. 205 x 453 x 401", installation view, Gallery Bob van Orsouw, Zürich / *DAS GEWICHT, DIE ZEIT, DER KÖRPER, DER MOND UND LIEBE... WOW!*, Styropor, Lycragewebe, Polypropyläen, Glasperlen, ca. 520 x 1150 x 1020 cm. (PHOTO: COURTESY GALERIE BOB VAN ORSOUW, ZÜRICH)

