

bend down boutique

non-spaces

Pauline Marcelle

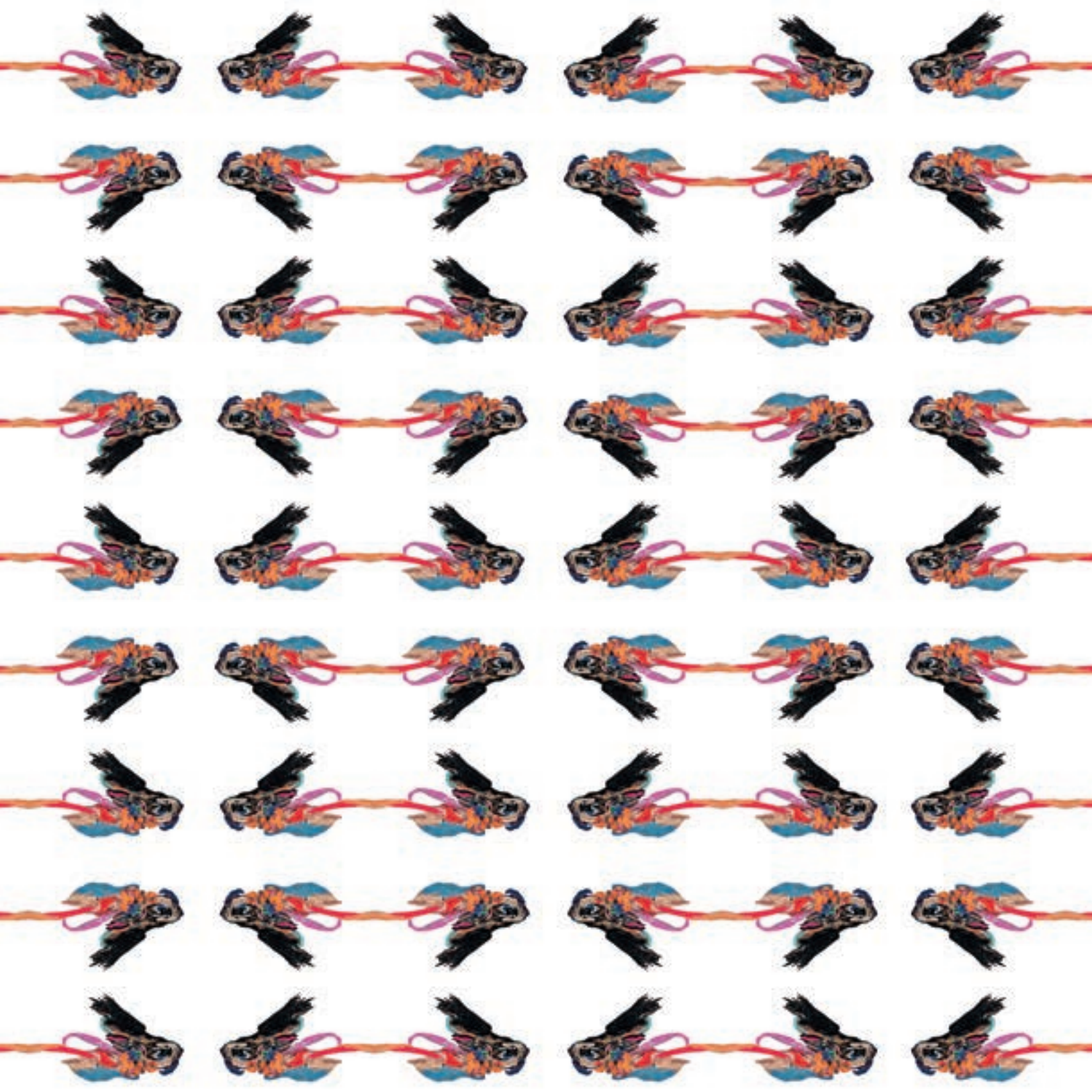

This catalogue is dedicated to Eliza and Melina Abraham

Pauline Marcelle

bend
down
boutique

non-spaces

*I used to see much further when I was smaller
And I had very good eyesight when I was a child
But I had a very good memory when I was much, much younger*

*Hey day for the speechless conversations and their virtual principles
Fishing the unseen seas for the core of the indisputable
And living up to my shorts and so prized all-stars
Hey day for the unexhausted spirits and their native emotions
Wanting growing wings of pleasure to roam the worlds
Seducing evolution to prolong its unintended faux pas
Of journeys to all the avenues of mental prodigy
And with all the projections and frames of mundane abstractions
Hey day for the next elevation of the Immaculates
Affirming every sweet paradox of lost logic*

*So true to do the things of yesteryears
To come and stay maybe to go away
Hey day for the terrestrial content and their procreations
To recompose all the unexplored spheres and moments*

Pauline Marcelle

Christof Habres

»Chronicler of a disintegrating world«

Pauline Marcelle's works remind one of a chronicle of contemporary affairs. During her diverse journeys, the attentive and intelligent observer Marcelle detects themes and events, which she first conceptually ponders over and then integrates into her inventive, artistic activity. During this creative process she employs a variety of media – photography, video, drawing, sculpture and painting. The present catalogue conveys a penetrating insight into the varied blocks of recent works by Pauline Marcelle. The viewer can thereby follow very precisely the major themes with which the artist has dealt in past years: for example, the pollution of the sea that she has experienced along the African coast or the social problems in developing countries which she documents with her Bend Down Boutique images. Yet she also holds up a mirror to the first world countries, when she artistically chronicles on many levels the frenzied lifestyle and gigantic architecture of global metropolitan cities.

The unique aspect of Pauline Marcelle's work is, without doubt, the fact that although she indeed possesses a par-

ticular feeling and a deep sensibility for social and political themes, in her art she never admonishes with finger-wagging. On the contrary: in general, her works communicate by means of an utterly genuine, memorable, aesthetic sense. An aesthetic that understands how to arouse the interest of the viewer, and which allows him/her to approach more closely. And at second glance, one recognizes just what is going on behind the scenes in Marcelle's works. From close up, one sees the "critical" set pieces, which constitute her works – the rubbish, the textiles, the anonymity of the megacities or social wrongs.

For these reasons, Pauline Marcelle's catalogue Bend Down Boutique – with insightful and interesting textual contributions by Dr. Renée Gadsden, Blake Daniels and Lucas Gehrmann – depicts a fascinating and multivalent artistic involvement with the incidents and tendencies of world events.

Christof Habres
Vienna, 2015

Christof Habres

»Chronistin einer sich auflösenden Welt«

Pauline Marcelles Arbeiten gemahnen an eine Chronik aktuellen Zeitgeschehens. Die aufmerksame wie intelligente Beobachterin Marcelle spürt bei ihren mannigfaltigen Reisen Themen und Ereignissen auf und nach, die sie zuerst gedanklich reflektiert und danach in ihren kreativen, künstlerischen Prozess integriert. Während dieses Schaffensprozesses verwendet sie verschiedene Medien – von der Fotografie, Video, Zeichnung, Skulpturalem und Malerei. Der vorliegende Katalog vermittelt einen nachhaltigen Einblick in die unterschiedlichen Werkblöcke Pauline Marcelles der letzten Jahre.

Dabei kann der Betrachter sehr genau nachverfolgen, mit welchen Themen sich die Künstlerin in den vergangenen Jahren auseinandergesetzt hat: Die Verschmutzung der Meere, die sie an afrikanischen Küsten miterlebt hat. Die sozialen Probleme in Entwicklungsländern, die sie mit ihren »Bend Down Boutique«-Bildern dokumentiert. Aber genau so hält sie hochentwickelten Staaten einen Spiegel entgegen, wenn sie auf mehreren Ebenen das hektische Leben und/oder gigantomische Architekturen globaler Megametropolen künstlerisch dokumentiert.

Das Einzigartige an Pauline Marcelles Arbeiten ist zweifelsfrei, dass sie zwar ein besonderes Sensorium und eine tiefe Sensibilität für soziale und politische Themen hat, aber in ihrer Kunst niemals mit dem erhobenen Zeigefinger agiert. Im Gegenteil: Meist kommen ihre Werke mit einer ganz originären, einprägsamen Ästhetik daher. Eine Ästhetik, die das Interesse des Betrachters zu wecken versteht und ihn näher treten lässt. Und beim zweiten Blick erkennt man, was sich hinter den Kulissen von Marcelles Arbeiten abspielt. Aus der Nähe sieht man die »kritischen« Versatzstücke, aus denen sie ihre Werke zusammenfügt – der Müll, die Textilien, die Anonymität der Megacities oder soziale Missstände.

Daher ist Pauline Marcelles Katalog »Bend Down Boutique« – mit aufschlussreichen und interessanten Texten von Renée Gadsden, Blake Daniels und Lucas Gehrman – eine spannende wie vielschichtig künstlerische Auseinandersetzung mit Vorfällen und Tendenzen des Weltgeschehens geworden.

Christof Habres
Wien, 2015

Toxi City, 2015
120 x 160 cm, Oil on Canvas / Textile Labels / Crochet

Silk City, 2015
120 x 160 cm, Oil on Canvas / Textile Labels / Crochet

The Invasion of the Anonymous Clothes

At first they hover, the organic-amorphous entities, within or in front of black, white and sand-coloured spaces. Then they adopt human shape, immediately to appear again as abstract forms in front of monochrome backdrops. Eventually they themselves take over the backgrounds of their morphing figurations, until they ultimately unfurl themselves on the walls, ceilings, floors and facades of the architecture and urban structures which, in the meantime, have evolved and grown into the pictures, registering them as structural and functional elements, as if they had always been omnipresent: at the airport, in the car, in the underground, in the glass interior of the bank building...

These, the textile relics of the western clothing industry, which the Atlantic ocean agglomerates into soft fabric sculptures and spits out on the West African coast where Pauline Marcelle came across them about six years ago – astonished, puzzled and impressed at the same time. These elements of fabric and clothing have migrated from the coastline into the city in the course of the painting series *Bend Down Boutique*, initiated at that time by the artist. Since then, the series has grown into approximately 90 works. They have taken possession of the bodies and appearances of people, of their means and routes of transportation, their buildings, sites and living spaces. People do not seem to have perceived this as an invasion; they go about their business and customary activities unperturbed, as before, even if their exterior identifying characteristics and the structure of their surroundings have visibly changed: everything is now reduced in terms of colour to grey, black, white, red, blue or yellow, occasionally green or brown. There are hardly any in-between shades, never many different colours in one painting. The reduction of the colour palette corresponds to the reduction of the forms in the course of the progress of the artistic series: the organic, vegetal, and potentially variable withdraws from the total picture into detail. It blends into the contours and silhouettes not only of the figures, but also, above all, into the contours of the geometrically grid-like structures of new architecture.

These bundles of fabric and piles of clothes, stranded in Africa from the consumer society and throwaway culture of the First World (where on average each person goes through up to 18 kilos of clothes per year) operate in an invasive fashion, not only in Pauline Marcelle's group of paintings. According to statistics of the International Trade Center, African countries recently imported more than a billion US dollars' worth of used clothing per year.¹ Discarded textiles also count amongst such imports. These find their way to the so-called developing countries via old clothes collections; not however, without having previously been turned into profit: "Dusty markets in Africa frequently represent the end-station for hundreds of tons of used clothing donated by individuals in Europe and America – mostly in the bona fide belief that they will be given freely to help people in need. In reality, however, the majority of this material ends up at commercially exploitative firms, who profit from this business in the developing countries."²

Nonetheless, for Pauline Marcelle it is not so much a question of the depiction of the praxis of the wealthy West doing business with the "impoverished South". Instead, she far rather addresses the cultural alterations, which ensue in the course of the process of globalization in the direction of "becoming Western" – and the accompanying diminishment of cultural diversity. Marcelle carries this out in a subtle manner, without superficial, perceptible accusation or lament, yet she achieves this even more persuasively by means of a pictorial language which initially conceals its content behind a multivalence of forms which are altogether aesthetically appealing, descriptive and attractive.

Precisely this aspect of encoding permits a comparison with certain other artists who dedicate themselves to this topic on the basis of having a first-hand "multicultural" biography as well. For example, the sculptor El Anatsui (who originates from Ghana, lives in Nigeria and works internationally) combines vast numbers of flattened metal tins and tops from Nigerian beer bottles into large-scale "textiles" which are reminiscent of voluminous curtains made of flam-

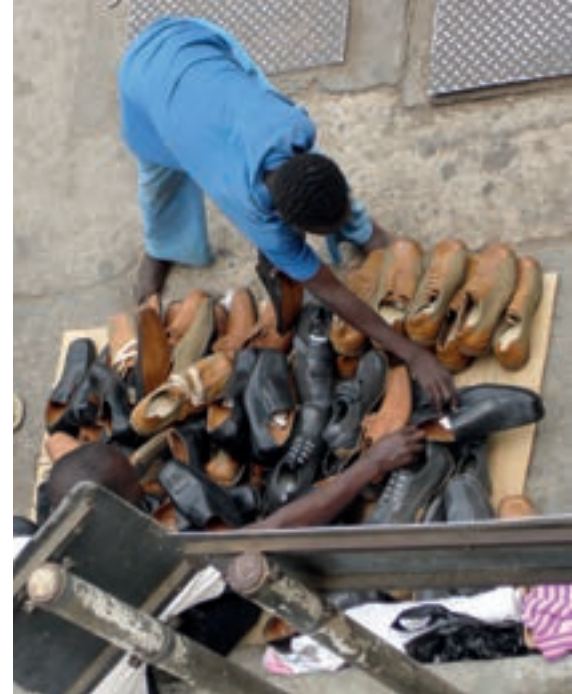
boyant African fabrics, while at the same time their individual components evoke ideas about the influence of the global market, in particular that of the former colonial powers: "Alcohol was one of the commodities Europeans brought with them to exchange for goods in Africa", says El Anatsui, and further points out that a connection between bottle tops and textile fabrics also exists in the fact that "they all have names that refer to incidents, people, historical and actual themes."³ In turn, the British-Nigerian artist Yinka Shonibare, who designates himself a "post-colonial-hybrid", is known, above all, for his figures clothed in seemingly Baroque costumes made out of apparently typical African fabrics. These textiles, related to Indonesian batiks, nevertheless originate in the Netherlands, where they are industrially produced for the African consumer market. "With his satirical and subversive stagings, Shonibare poses questions of cultural and ethnic relationships, of the legacy of the colonial past, of the transfer between cultural identities and power and the economy, which are concealed behind them."⁴

Pauline Marcelle, for her part, also poses such questions. However she does not avail herself one-to-one of her materials, which are so heavy with meaning, let alone stage them in an opulent manner. The picture series mentioned here is based on digitally processed photographs, which Marcelle transfers to canvas and then reworks in oil paint. "[...] This layering of mechanical reproduction and painting, to the point where distinctions between hand and machine are difficult to recover" (as Andile Magengelele wrote about Bend Down Boutique in 2010) if anything, indirectly reflects the elusive transfer between sites of production and sites of outlet for the articles of clothing and textiles. And also between original and copy of brands and designs, between worthlessness and value, or between the search for, the acquisition of, and the loss of identity...

Every now and then, however, actual material does surface in Pauline Marcelle's exhibitions. Beneath a thick coating of monochrome layers of paint in yellow, red or blue, a former piece of clothing is concealed, congealed into a sculptural

object. Entitled *Blue Venus* or *The Big Beat*, hanging from the ceiling or lying on the floor, the objects definitively appear to be detached from the network of other textiles, which float around in the paintings and decorate entire rooms. Where *Blue Venus* or *The Big Beat* come from, out of what sort of material they were made, and what they once were, cannot be discerned. No one on the beach and certainly not at the "dusty market" of a bend down boutique would bend over for them. Yet, since Pauline Marcelle has transformed them into works of art, they have nevertheless arrived at a market where more will be offered to the observers than they could ever have dreamed.

Lucas Gehrmann

¹ "Was Altkleider aus Deutschland für Afrika bedeuten", SZ vom 29.05.2013/rebr www.sueddeutsche.de/wirtschaft/textilrecycling-was-alkleider-aus-deutschland-fuer-afrika-bedeuten-1.1683519

² "Heiß begehrt. Gespendete Altkleider sind ein Millionengeschäft", 3sat / nano, 07.01.2014, www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/174230/index.html

³ El Anatsui, *Ozone Layer* and *Yam Mounds*, Nationalgalerie Berlin 2010, http://ww2.smb.museum/smb/wkt/wkt_artist.php?artist_id=3

⁴ Yinka Shonibare, *Double Dutch*, Kunsthalle Wien 2004, here cited after: www.kunstmarkt.com/pages/mag/news_detail.html?id=63931

⁵ Andile Magengelele, "Pauline Marcelle: Bend Down Boutique – Joburg Works", www.paulinemarcelle.com/wp-content/uploads/2015/01/Pauline-Marcelle-text-Andile.pdf

Die Invasion der anonymen Kleider

Zuerst schweben sie als organisch-amorphe Formgebilde in oder vor schwarzen, weißen und sandfarbenen Räumen, dann nehmen sie menschliche Gestalt an, um gleich wieder abstrakt vor monochromem Grund zu stehen, erobern schließlich selbst die Hintergründe ihrer dann wieder morphenden Figurationen, bis sie sich zuletzt auf den Wänden, Decken, Böden und Fassaden der inzwischen in die Bilder gewachsenen Architekturen und urbanen Strukturen ausbreiten, sich ihnen einschreiben als Bau- und Funktionselemente, so, als wären sie immer schon omnipräsent gewesen, am Airport, im Automobil, im U-Bahnschacht, im gläsernen Innenraum des Bankgebäudes Sie, die textilen Relikte westlicher Bekleidungsindustrie, die der atlantische Ozean zu weichen Stoffplastiken zusammengeballt und an der Küste Westafrikas ausgespuckt hatte, wo Pauline Marcelle vor etwa sechs Jahren auf sie gestoßen ist – erstaunt, verwirrt und beeindruckt zugleich –, diese Stoff- und Kleiderteile also sind im Laufe der von der Künstlerin damals in Angriff genommenen und seither auf etwa 90 Arbeiten angewachsenen Bilderserie *Bend Down Boutique* vom Meeresstrand in die Stadt gewandert, haben Besitz ergriffen von den Körpern und Gesichtern der Menschen, ihren Fortbewegungsmitteln und Transportwegen, ihren Gebäuden, Plätzen und Lebensräumen. Die Menschen scheinen diese Invasion nicht als solche zu empfinden, sie gehen ihren Geschäften und Gewohnheiten weiterhin und unbeirrt nach, selbst wenn sich ihre äußeren Identitätsmerkmale und die Strukturen ihrer Umgebung sichtlich verändert haben: alles ist jetzt farblich reduziert auf Grau, Schwarz, Weiß, Rot, Blau oder Gelb, manchmal Grün oder Braun. Kaum gibt es Zwischentöne, niemals viele verschiedene Farben in einem Bild. Der Reduktion der Farbpalette entspricht die Reduktion der Formen im Zuge des Fortgangs der Bilderserie: das Organische, Vegetabile, potenziell Wandelbare zieht sich zurück vom Bildganzen ins Detail, fügt sich ein in die Umrisse und Silhouetten nicht nur der Figuren, sondern vor allem auch der geometrisch gerasterten Strukturen neuer Architekturen.

Sie, die in Afrika gestrandeten Stoffbündel und Kleiderhaufen aus der Konsum- und Wegwerfgesellschaft der Ers-

ten Welt, wo die Menschen pro Jahr bis zu 18 Kilogramm Kleidung pro Kopf verbrauchen, agieren nicht nur in Pauline Marcelles Bilderserie invasiv. Laut Zahlen des International Trade Center importierten die afrikanischen Länder zuletzt pro Jahr gebrauchte Kleidung im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.¹ Zu solchen Importen zählen auch abgelegte Textilien, die über Altkleidersammlungen ihren Weg in die sogenannten Entwicklungsländer finden, nicht aber ohne vorher zu Geld gemacht worden zu sein: „Staubige Märkte in Afrika sind oft die Endstation für Hunderte von Tonnen gebrauchter Kleidung, die Menschen in Europa und Nordamerika gespendet haben – meist im guten Glauben, sie kämen Bedürftigen kostenlos zugute. In Wirklichkeit landet der Großteil bei kommerziellen Vermarktungsfirmen, die damit auch in Entwicklungsländern gute Geschäfte machen.“²

Pauline Marcelle dürfte es allerdings weniger um die Darstellung der Praxis des Geschäftemachens des reichen Westens mit dem „armen Süden“ gehen, viel eher spricht sie die kulturellen Veränderungen an, die sich im Zuge des Globalisierungsprozesses in Richtung Verwestlichung – und damit Ausdünnung der kulturellen Diversität – einstellen. Sie tut dies subtil, ohne vordergründig wahrnehmbare An- oder Wehklage, aber sie tut es mittels einer Bildsprache, die den Inhalt hinter einem insgesamt ästhetisch ansprechenden, erzählerischen und attraktierenden Formenreichtum zunächst verbirgt, umso eindringlicher.

Gerade dieser Aspekt der Verschlüsselung lässt einen Vergleich mit einigen anderen Künstlern zu, die sich diesem Themenbereich gleichermaßen auf Basis einer eigenen „multikulturellen“ Biografie widmen. Wenn zum Beispiel der aus Ghana stammende, in Nigeria lebende und international agierende Bildhauer El Anatsui Unmengen flach geklopfter metallischer Dosenteile und Verschlüsse nigerianischer Bierflaschen zu großflächigen „Textilien“ verknüpft, die an voluminöse Vorhänge aus farbenprächtigen afrikanischen Stoffen erinnern, rufen deren einzelne Bestandteile zugleich den Einfluss des globalen Markts, insbesondere der ehemaligen Kolonialmächte, wach: „Alcohol was one of the commodi-

ties Europeans brought with them to exchange for goods in Africa“, sagt El Anatsui und weist des Weiteren darauf hin, dass eine Verbindung zwischen Flaschenverschlüssen und textilem Gewebe auch darin besteht, „dass sie alle Namen haben, die sich auf Ereignisse, Personen, auf geschichtliche und aktuelle Themen beziehen“.³

Der britisch-nigerianische Künstler Yinka Shonibare wiederum, der sich selbst als „post-colonial-hybrid“ bezeichnet, ist vor allem für seine Figuren bekannt, die in barock anmutende Kostüme aus scheinbar typisch afrikanischen Stoffen gekleidet sind. Diese mit indonesischer Batik verwandten Textilien stammen aber ursprünglich aus den Niederlanden, wo sie für den afrikanischen Verbrauchermarkt industriell hergestellt wurden. „Mit seinen satirischen und subversiven Inszenierung stellt Shonibare Fragen nach kulturellen und ethnischen Zusammenhängen, nach dem Erbe der kolonialen Vergangenheit, dem Transfer zwischen kulturellen Identitäten und der Macht und den Ökonomien, die sich dahinter verbergen.“⁴

Pauline Marcelle stellt ihrerseits solche Fragen, ohne sich dazu aber ihrer bedeutungslastigen Materialien 1:1 zu bedienen geschweige denn diese auf opulente Weise zu inszenieren. Ihre hier genannte Bilderserie basiert auf digital bearbeiteten Fotografien, die sie auf Leinwand überträgt und in Ölmalerei weiter überarbeitet. „[...] This layering of mechanical reproduction and painting, to the point where distinctions between hand and machine are difficult to recover“, wie Andile Magengelele 2010 zu Bend Down Boutique schrieb, reflektiert indirekt womöglich auch den schwer nachvollziehbaren Transfer zwischen Produktions- und Absatzorten von Kleidungsstücken und Textilien, aber auch zwischen Original und Kopie der Marken und Designs, zwischen Unwert und Wert oder zwischen Identitätssuche, -gewinn und -verlust ...

Dann und wann taucht aber doch reales Material auf in Pauline Marcelles Ausstellungen: unter dicken, monochromen Farblackschichten in Gelb, Rot oder Blau verbirgt sich ein jeweils einzelnes Kleidungsstück, erstarrt zu einem skulpturalen Objekt, das, Blue Venus oder The Big Beat benannt,

von der Decke hängend oder am Boden liegend definitiv losgelöst erscheint von dem Verbund der anderen Textilien, die in den Bildern rundherum flottieren und ganze Räume dekorieren. Woher Blue Venus oder The Big Beat kommen, aus welchem Stoff sie beschaffen sind und was sie waren, ist nicht auszumachen, niemand am Strand und schon gar nicht am „staubigen Markt“ einer echten Bend Down Boutique würde sich daher noch bücken nach ihnen. Und doch sind sie jetzt, da Pauline Marcelle sie in Kunstobjekte verwandelt hat, auf einem Markt gelandet, wo mehr für sie geboten wird als sie sich je hätten träumen lassen.

Lucas Gehrmann

¹ „Was Altkleider aus Deutschland für Afrika bedeuten“, SZ vom 29.05.2013/rebr www.sueddeutsche.de/wirtschaft/textilrecycling-was-altkleider-aus-deutschland-fuer-afrika-bedeuten-1.1683519

² Heiß begehrt. Gespendete Altkleider sind ein Millionengeschäft“, 3sat / nano, 07.01.2014, www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/174230/index.html

³ El Anatsui, Ozone Layer and Yam Mounds, Nationalgalerie Berlin 2010, http://ww2.smb.museum/smb/wkt/wkt_artist.php?artist_id=3

⁴ Yinka Shonibare, Double Dutch, Kunsthalle Wien 2004, hier zit. nach: www.kunstmarkt.com/pages/mag/news_detail.html?id=63931

⁵ Andile Magengelele, „Pauline Marcelle: Bend Down Boutique – Joburg Works“, www.paulinemarcelle.com/wp-content/uploads/2015/01/Pauline-Marcelle-text-Andile.pdf

Bend Down Boutique 09, 2008
160 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 2, 2008
160 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 1, 2008
180 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 3, 2008
180 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 17, 2009
120 x 90, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 6, 2008
120 x 90, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 15, 2008
90 x 90 cm, Oil on Aluminum

Bend Down Boutique 19, 2009
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 21, 2009
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 22, 2009
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 26, 2010
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 29, 2010
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 26, 2010
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 29, 2010
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 50, 2011
80 x 60 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 39, 2010
85 x 65 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 45, 2010
120 x 100 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 44, 2010
120 x 100 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 43, 2010
120 x 100 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 48, 2011
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 57, 2012
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 60, 2012
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 59, 2012
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 52, 2011
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Dr. Renée Gadsden

Pauline Marcelle: The Mother of Exiles

Pauline Marcelle is working on world change each time she bends down. Since 2008, she is grappling with and expanding her Bend Down Boutique cycle and hasn't exhausted the possibilities of it yet. Marcelle's premise: clothes define our lives. We need them for protection from the elements, but it seems even more so, we need them and their labels to help us identify ourselves – identify our outer selves to the outer world, and perhaps, to help us better understand how we feel about our own inner selves. The clothes we wear define us, make borders between us and the people we meet, tell stories for us so that we don't have to verbalize them ourselves.

Marcelle is currently working on creating a skyline textile sculpture, composed only of "skyscrapers" in the form of labels from clothing, sewn together so that the mostly rectangular labels create a cityscape of jagged peaks in a make believe cloth metropolis. The hardest part of the sculpture is not the sewing together of the labels, which is painstaking and time-consuming handwork that Pauline Marcelle does herself. The hardest part of the project is getting family and friends to allow her to cut the labels out of their clothes for her use! It seems as if by cutting out the labels, the clothes

Clothes make the man.

Naked people have little or no influence on society.

– Mark Twain

are "killed". Their identity is lost, their status is lost: without their labels they become orphans.

Exactly this sacrifice very few people in her circle are willing to make. Pauline Marcelle has many more H & M labels than Chanel labels in her skyline, and not only because the people she knows wear the more inexpensive clothes. The more expensive the label, the more intrinsic it seems to be to the clothing's identity, and the less willing the owner seems to be able to part with it. Although, one would say, the lack of a label does not make the item of clothing less functional. But apparently exactly this removal of the label "damages" the clothing. Its alleged primary function, to protect the wearer from the elements and to beautify and set her or him off, would not seem to be infracted upon by removing a label since the vast majority of clothing labels are sewn on the inside of garments. Therefore, a label missing would only be a fact known to the wearer. However, this absence, this loss, is something, which Pauline Marcelle has repeatedly witnessed that people are definitely not willing to endure: the label is a limb that the clothing's owner does not want to part with.

In her hands, the "models" of the paintings and sculptures in the Bend Down Boutique series, functional clothing pieces, transmute into shapes, clouds, whirlwinds and dervishes of color and form. Marcelle works almost exclusively with black and white, and with primary colors. She says that these colors are for her akin to the human experience itself. Primary colors, and black and white, occur everywhere, and their combination creates every other color. The colors also symbolize for her "race and creed". Those words are fraught with manifold connotations for a person of Caribbean descent who lives and works in Europe, specifically in Austria, the self-named "Heart of Europe". Pauline Marcelle emphasizes as well that she uses these colors because she does not want to be dependent on commercial production for her palette. She paints in oil; with her knowledge of color chemistry, Marcelle is able to make any color she wants. Color freedom, freedom from color!

One aspect of the Bend Down Boutique series that is of key importance for Pauline Marcelle is the constantly changing “home” of these clothing pieces, her models, and their adaptation to the situations they find themselves in. Using industrially produced clothing as a mirror to examine the world, Marcelle touches on themes of capitalistic modes of production, transportation of goods (and people), durability, care, wearability and, using her words: in the last consideration, of “immortality”. Labels give clothes a name, a place of origin, traceability. Clothes without labels are like people adrift: “freed of” or driven from their homes, arriving anywhere in masses, just as the bundles of clothing that we in the Western world donate to international help organizations which they ship to distant lands. These clothes are gathered in the West and sent to the South and East where there is apparent “need” of them.

Some of those bundles arrive on the shores of West Africa. Pauline Marcelle has discovered that they often have turned into a plague worse than jellyfish. The clothes are not always properly unloaded, and end up clogging shorelines and beaches. In African bend down boutiques, clothes that are salvaged from the sea, or from docks, or from wherever they are dumped or deposited, are sold whenever possible by the locals to each other. These “huddled masses” communicate with each other over channels that were created for them by the pre- and post-colonialist world order. Is this their “free will”? Or are they acting out parts in a mechanism not of their own making, and according to rules that they intrinsically cannot understand?

Pauline Marcelle’s oeuvre illuminates those particular themes: choice, self-determination, victimization, travel, self-sufficiency, beauty, and ugliness, among others. Her recent artist’s residency in South Africa further sharpened her awareness of these issues. Dedicated to l’art pour l’art, but with a consciousness that embraces broad political topics, Pauline Marcelle creates paintings and objects that are what

“we all want art to be”: a sensuous, joyful explosion of color and form that reflects the aurora borealis and Aurora Australis that we each have inside of us. Art that can be enjoyed without having any coded “art blah blah” background information or knowledge. Art that completely represents the maker yet leaves space for the viewer to fill in the blanks. Art for Jedermann, and for those whose tastes have reached the distinct level of refinement that encompasses connoisseurship.

Perhaps Pauline Marcelle is the “mighty woman with a torch” written about by Emma Lazarus in The New Colossus. If so or if not, in any event, her paintings and sculptures, ideas, films, writings and most of all, her example, provide a flame by which we can light up the cave of darkness and misunderstanding that contemporary society finds itself in now. Pauline Marcelle is looking to change the world one artwork at a time. So open your eyes, and you’d better look out!

Dr. Renée Gadsden, 2015

Dr. Renée Gadsden

Pauline Marcelle: Mutter den Exilen

Jedes Mal, wenn Pauline Marcelle sich bückt, arbeitet sie an einer Weltveränderung. Seit 2008 setzt sie sich mit ihrem Zyklus Bend Down Boutique auseinander und erweitert ihn – sie hat seine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Marcelles Prämisse lautet: Kleidung definiert unser Leben. Wir brauchen sie als Schutz gegen die Elemente, aber mehr noch brauchen wir Kleidung und ihre Marken, um uns selbst zu identifizieren – um unser äußeres Ich an die Außenwelt zu bringen und uns vielleicht zu helfen, unser inneres Ich besser zu verstehen. Unsere Kleidung definiert uns, sie schafft Grenzen zwischen uns und jenen, denen wir begegnen. Sie erzählt Geschichten über uns, damit wir sie nicht selbst in Worten ausdrücken müssen.

Derzeit arbeitet Marcelle an einer textilen Skyline-Skulptur, die durch „Wolkenkratzer“ aus zusammengenähten Kleidungsetiketten gebildet wird. Die meist rechteckigen Etiketten formieren sich zu einer Stadtlandschaft mit zackigen Gipfeln, zu einer scheinbaren Textil-Metropole. Dabei ist nicht das Zusammennähen der Etiketten – eine mühevoll und zeitaufwändige Arbeit, die Pauline Marcelle selbst macht – der schwierigste Teil der Skulptur, sondern das Schwierigste daran ist viel mehr, Familienangehörige und Freunde davon zu überzeugen, die Etiketten aus ihren Kleidungsstücken herauszuschneiden, damit Pauline sie verarbeiten kann. Denn es scheint, als ob die Kleider durch das Herausschneiden der Etiketten „getötet“ würden. Ihre Identität und ihr Status gehen verloren: ohne Etiketten werden sie Waisen.

Nur wenige ihrer Bekannten sind bereit, dieses Opfer zu bringen. Pauline Marcelle hat dabei in ihrer Skyline weit mehr Etiketten von Hennes & Mauritz als z.B. von Chanel, und dies nicht nur, weil ihre Freunde meist preiswerte Kleidung tragen. Je teurer die Marke, umso wesentlicher scheint sie für die Identität der Kleidung zu sein und desto weniger sind die Besitzer bereit, sich von ihr zu trennen. Auch wenn man sich denkt, dass Kleidung ohne Etikett nicht weniger zweckmäßig erscheint, ist es genau sein Entfernen, das die Kleidung „beschädigt“. Durch das Entfernen eines Etiketts wird deren ei-

Kleider machen Leute.

Nackte beeinflussen die Gesellschaft wenig oder gar nicht.

Mark Twain

gentlich wichtigste Aufgabe – ihre Träger vor dem Wetter zu schützen bzw. sie zu verschönern – nicht beeinträchtigt. Der Großteil der Etiketten wird überdies innen aufgenäht, sodass ausschließlich der Träger bzw. die Trägerin wissen kann, ob das Etikett fehlt. Dennoch möchten die meisten Leute, die Pauline Marcelle anspricht, diesen Verlust nicht hinnehmen, weil sie das Etikett sozusagen als ein Körperlsglied verstehen, von dem sie sich nicht trennen wollen.

Im Zyklus Bend Down Boutique werden die „Modelle“ für die Bilder und Skulpturen – funktionelle Kleiderstücke – in Muster, Wolken, Wirbelstürme und Derwische von Farben und Formen umgewandelt. Dabei arbeitet die Künstlerin ausschließlich mit Schwarz, Weiß und den Primärfarben. Ihrer Meinung nach sind diese Farben der menschlichen Erfahrung selbst ähnlich. Die Primärfarben sowie Schwarz und Weiß kommen überall vor und aus ihrer Mischung entstehen alle anderen Farben. Pauline Marcelle sagt außerdem, dass Farben für einen Menschen mit karibischer Abstammung, der wie sie in Europa lebt und arbeitet – dazu noch in Österreich, im selbsternannten Herzen Europas –, auch „Herkunft und Bekenntnis“ sowie alle mit diesen Worten verbundenen Assoziationen symbolisieren. Vor allem betont sie auch, dass sie diese Farben verwendet, weil sie unabhängig von Handelsprodukten arbeiten möchte. Sie malt mit Ölfarben; und mit ihren Kenntnissen der Farbtheorie und Technik gelingt es ihr, alle „Farben“ herzustellen, die sie benötigt: Farb-Freiheit, Freiheit von Farbe!

Ein für Pauline Marcelle besonders bedeutsamer Aspekt ihres Zyklus Bend Down Boutique ist die immer wechselnde „Heimat“ dieser Kleidungsstücke, die ihre Modelle sind, sowie die Art und Weise, wie diese sich an neue Bedingungen anpassen. Indem Marcelle industriell produzierte Kleidung als Spiegel zur Welterkundung benutzt, berührt sie Themen der kapitalistischen Produktionsmethoden, des Transports von Gütern (und Menschen), der Dauerhaftigkeit, Pflegeleichtigkeit, Tragbarkeit und in letzter Konsequenz: der „Un-

sterblichkeit.“ Etiketten geben der Kleidung einen Namen und machen ihre Herkunft nachweisbar. Kleidungsstücke ohne Etikett sind wie heimatlose Leute: „befreit“ oder vertrieben von ihrem Zuhause, in Massen irgendwo angekommen so wie die Kleiderbündel, die wir in der westlichen Welt internationalen Hilfsorganisationen spenden. Diese gespendete Kleidung wird im Westen gesammelt und dann verkauft und verschifft in den Süden und den Osten, wo man sie angeblich „braucht“.

Einige diese Kleiderbündel landen an den Stränden von Westafrika. Pauline Marcelle hat herausgefunden, dass sie sich oft in eine Plage verwandeln, die schlimmer ist als Qualen. Die Kleidung wird nicht immer richtig abgeladen, was zur Folge hat, dass sie Küsten und Strände verschmutzt. Wenn möglich, verkaufen die Einheimischen in afrikanischen „Bend Down Boutiques“ die Kleidung untereinander, nachdem sie vom Meer bzw. von Laderampen oder wo auch immer sie abgeladen wurde, geborgen haben. Diese Leute verkehren miteinander über Kanäle, die von der prä- oder postkolonialen Weltordnung geschaffen worden sind. Ist das ihr freier Wille? Oder spielen sie einfach Rollen in einem nicht selbst geschaffenen Mechanismus, dessen Regeln sie nicht wirklich kennen?

Pauline Marcelles Werk beleuchtet ein breites Themenspektrum, das u.a. von Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung, Diskriminierung, Reise/Transport, Selbstgenü-

samkeit bis hin zur Differenzierung zwischen Schönheit und Hässlichkeit reicht. Ihr Aufenthalt in Südafrika im Rahmen eines Artist in Residency-Programms hat Pauline Marcelles künstlerisches Bewusstsein für diese Themen weiter

geschärft. Sie widmet sich der Kunst stets mit einem Gewissen für breite politische Fragenkomplexe und schafft zugleich Bilder und Objekte, die unserer Vorstellung von Kunst als Lebenselixier entsprechen: eine sinnliche, freudige Explosion von Farben und Formen, welche jene „Aurora borealis“ und „Aurora australis“ widerspiegeln, die wir alle in uns tragen. Eine Kunst, die ohne Hintergrundinformation oder besondere Kennerschaft genossen werden kann. Eine Kunst, die zur Gänze den Intentionen ihrer Produzentin entspricht und die zugleich Raum lässt für die jeweiligen Vorstellungen ihrer Betrachter. Eine Kunst für alle und zugleich für jene, deren Geschmack jenen ausgeprägten Grad an Verfeinerung erreicht hat, wie er mit Kunst-Kennerschaft einhergeht.

Vielleicht ist Pauline Marcelle jene „mächtige Frau mit Fackel“, als die Emma Lazarus in ihrem Sonett *The New Colossus* die Freiheitsstatue bezeichnete. In jedem Fall stellen uns ihre Bilder und Skulpturen, ihre Ideen, Filme und Schriftstücke, vor allem aber ihr Vorbild eine Flamme bereit, mit der wir die Höhle der Dunkelheit und Missverständnisse, in der sich unsere gegenwärtige Gesellschaft befindet, erhellen können. Mit jedem ihrer Kunstwerke trachtet Pauline Marcelle Stück für Stück danach, die Welt zu verändern. Also haltet eure Augen offen und passt auf!

Dr. Renée Gadsden, 2015

Bend Down Boutique 53, 2011
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 54, 2011
100 x 150 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 61, 2012
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 64, 2012
60 x 80 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 78, 2014
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 65, 2012
120 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 55, 2011
80 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 56, 2011
80 x 160 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 66, 2013
80 x 100 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 76, 2014
80 x 100 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 68, 2013
200 x 150 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 67, 2013
200 x 150 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 74, 2014
90 x 170 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 74, 2014
90 x 170 cm, Oil on Canvas

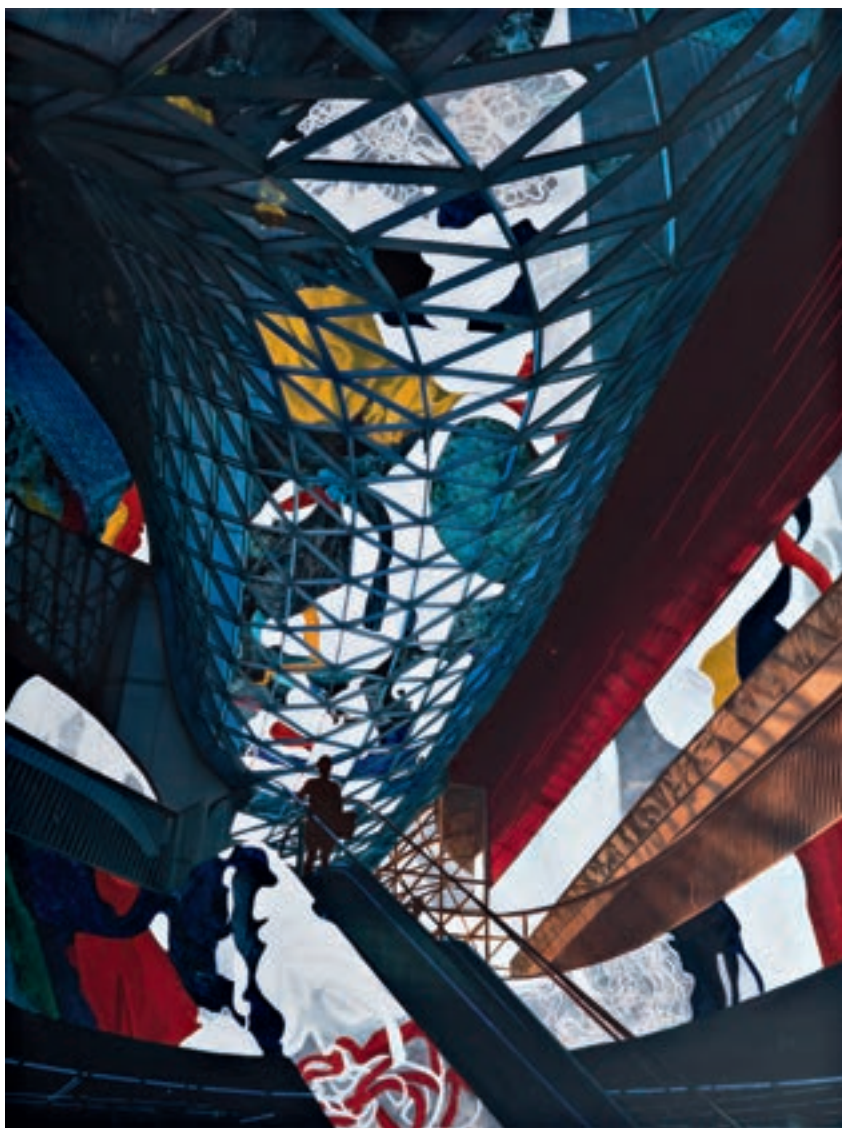
Bend Down Boutique 79, 2014
100 x 170 cm, Oil on Polycotton

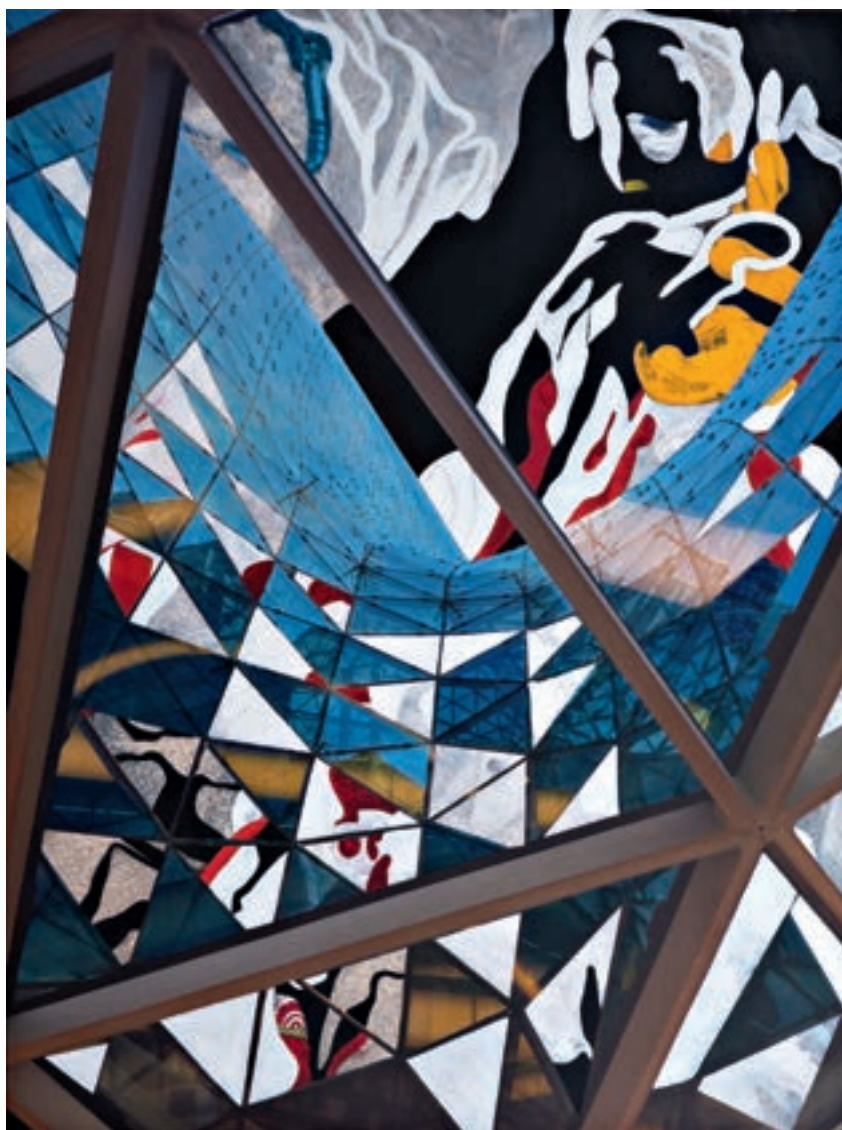
Bend Down Boutique 77, 2014
200 x 150 cm, Oil on Canvas

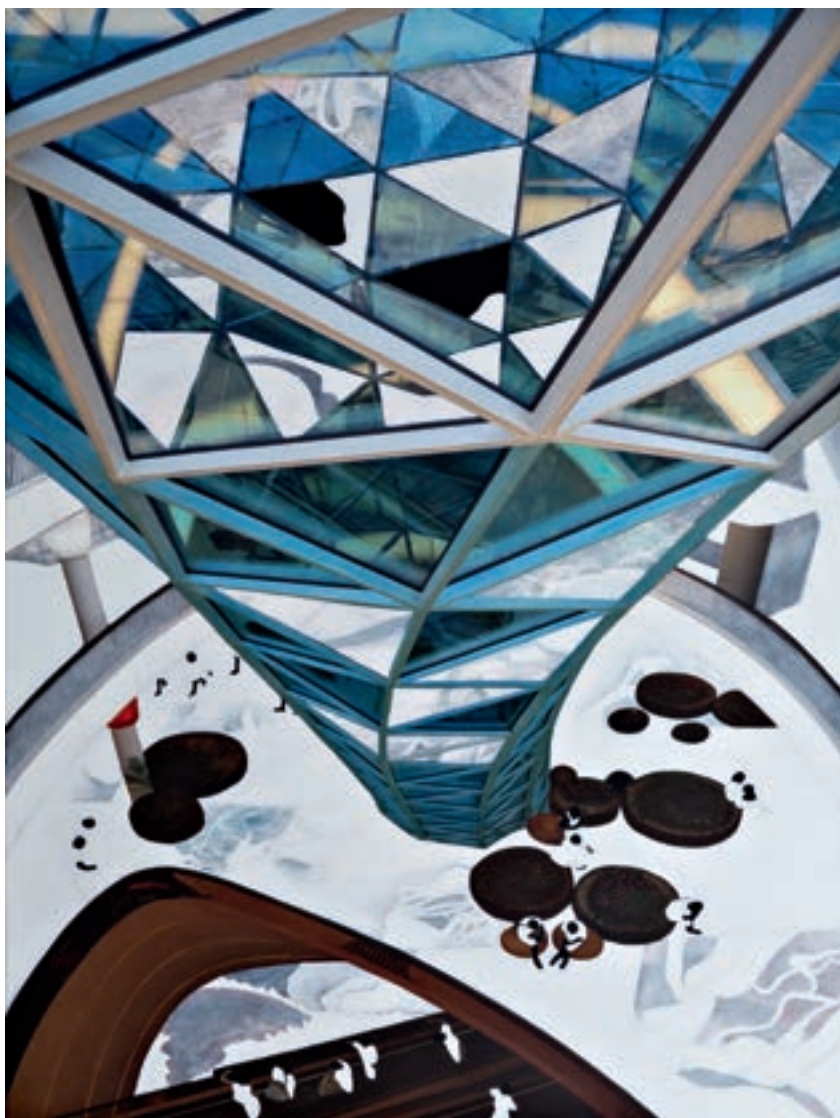
Bend Down Boutique 69, 2014
200 x 150 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 80, 2014
160 x 120 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 82, 2014
160 x 120 cm, 2014, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 81, 2014
160 x 120 cm, Oil on Canvas

Bend Down Boutique 83, 2014
120 x 160 cm, Oil on Polycotton

Bend Down Boutique 84, 2014
120 x 160 cm, Oil on Polycotton

Blake Daniels

Bend Down Boutique: non spaces

Pauline Marcelle has a story to tell, a tale not of insidious histories and ambivalent traditions; no, it is instead of lands enriched with endless poetic possibilities. These are stories – paintings, performances, communities – that find an unexpected sense of potential in the often-dubious fragments left in the wake of colonialism. Marcelle's honesty is startling, her compassion refreshing, and her physical presence demanding in Bend Down Boutique, her latest body of work. Digitally manipulated prints and sculptural forms reflect upon themes of globalization through the consumption of second hand clothing sold at informal boutiques across Africa and the Caribbean while inviting the viewer to question their own positions of agency and access. This body of work originated off the Ghanaian coast, where Marcelle happened upon these small forms, sculptures she calls them, bundles of second hand clothing. Locally they are called 'obroni wa wo', a phrase in Twi meaning "clothing of the dead whites": ghostly remnants of a pervasive Western legacy. They were

a new set of discoveries, autonomous unto themselves. Sets of traumas, ruptures, and irreconcilable fragmentations; nested with the abilities to transcend their equivocal purpose and fate, one obscured through cultural obsolescence.

Marcelle in a sense saw herself within these bundles of clothes. Entangled, made from a lovely syncretism of pattern, color and form; embroidered with stories

oft ridden with trouble and oppression, but lying now on the horizon, forming a new landscape filled with discovery and imagination. Bend Down Boutique is a metaphor, self-reflexive, of Pauline Marcelle herself.

These images become charged organic forms through her process of layering paint, excavating previously unforeseen structures, formal and sociopolitical, reformed and constructed into an amorphous sense of unity through subtle and nuanced relationships of color. Race, gender, class, history: these are all part of a palette which composes our experienced life and its felt realities. These are the nuanced layers at the foundation of Marcelle's large-scale paintings. Her use of primary colors pictorially renders the commonality formed through diverse identities. They are ubiquitous, belonging to everyone and no one, providing the potential for a third space, a new imaginary outside of past oppressions.

What is of particular importance in Marcelle's painting are the regions of pattern devoid fully of color, white washed grays, fluctuating non-spaces, in which the potential of the whole world can be found. For in these gray passages exist all the colors of the world, mapping endless scapes influenced, but never bound, by their social constructs. They are something entirely new. Marcelle takes us back to remind us of the challenges and troubles that face the so-called „developing world,” only to re-emphasize the beauty of what can emerge.

This is a love affair, you see: a love for people, for art, for life. Bend Down Boutique is a story of love, of Pauline Marcelle, of how, entangled upon the marginalized shores of our societies, exists a series of limitless horizons, bundled in the most uncanny of forms, taking on new perspectives, willing to synthesize, to build out of the ruined remnants of Western empires landscapes without borders, seething with the potential to not just repair, but create anew.

Blake Alan Daniels, 2015

Bend Down Boutique: non spaces

Pauline Marcelle hat eine Geschichte zu erzählen, die nicht von unheimlichen Ereignissen oder fragwürdigen Sagen handelt, sondern vielmehr von Ländern, die mit sie um unzählige dichterische Möglichkeiten bereichert. Es sind das Geschichten – Bilder, Darbietungen, Zusammenkünfte –, deren unerwarteter Fundus sich in den oft fragwürdigen Bruchstücken findet, die vom Kolonialismus übriggeblieben sind.

In „Bend Down Boutique“, ihrer jüngsten Werkgruppe, wirken Marcelles Direktheit bestürzend, ihre Empathie erfrischend und ihre physische Präsenz herausfordernd.

Ihre digital bearbeiteten Prints, ihre Gemälde und skulpturalen Gebilde reflektieren über den Handel und Konsum von gebrauchter Kleidung, die über informelle Kanäle in Afrika und in der Karibik verkauft wird, Themen der Globalisierung, während die Betrachter eingeladen werden, ihre eigene Einstellung zu Handels- und Nutzungsgewohnheiten zu befragen. Die Entstehung dieser Werkgruppe geht auf eine Reise der Künstlerin an die Küste Ghanas zurück, wo Marcelle mit solchen Bündeln alter Kleidungsstücke erstmals in Berührung kam. „Skulpturen“ nennt sie das, was in der Sprache der Twi „obroni wa wo“ heißt: die Kleidung der toten Weißen – gespenstische Überbleibsel eines allgegenwärtigen westlichen Erbes. Sie ergaben einen neuen, in sich selbst autonomen Verbund an Erkenntnissen, Verquickungen von Traumata, Brüchen und unvereinbaren Splittern, die sich aufgrund ihrer Fähigkeit, ihre fragwürdige Bestimmung zu bewahren und ihr durch kulturelle Veralterung verdunkeltes Schicksal zu überdauern, ineinander verschachtelt haben.

Marcelle sah sich in gewisser Weise selbst inmitten dieser Kleiderbündel, verfangen in einen reizvollen Synkretismus aus Mustern, Farben und Formen; verwickelt in Geschichten von Leid und Unterdrückung, die jetzt aber in ihr Blickfeld gerieten und eine neue Landschaft voller Entdeckungen und Imaginationen boten. „Bend down Boutique“ ist eine Pauline Marcelle selbst reflektierende Metapher.

Indem die Malerin ihre Farben in mehreren Lasuren übereinanderschichtet, erhalten diese Bilder den Charakter aufgeladener organischer Gestalten. Marcelle legt hier gleichsam

ungeahnte formale und soziopolitische Strukturen frei, denen sie durch den subtilen und differenzierten Einsatz der Farbe ein amorphes Gefühl der Einheit verleiht. Rasse, Geschlecht, Klasse, Geschichte sind alles Teile einer Palette, aus der sich unsere Lebens- und Realitätserfahrung zusammensetzt. Diese nuancierten Schichten bilden die Basis von Marcelles großformatigen Bildern. Durch die Verwendung von Primärfarben bringt die Malerin schließlich die unterschiedlichen Identitäten bildhaft zusammen. Ihre Bilder sind universell, sie gehören allen und niemandem; sie stellen das Potenzial für einen dritten Raum bereit, für eine neue Vorstellung abseits vergangener Oppressionen.

Von besonderer Bedeutung in Marcelles Bildern sind jene Bereiche, die frei von jeder Farbigkeit bleiben: weißgewaschene Grautöne, fließende Nicht-Räume, in denen das Potenzial der ganzen Welt gefunden werden kann: in diesen grauen Passagen sind alle Farben der Welt enthalten. Sie bilden endlose Landschaften ab, die durch ihren sozialen Aufbau beeinflusst, aber nie determiniert sind. Sie sind etwas grundlegend Neuartiges. Marcelle bringt uns zugleich zurück, um uns an die Herausforderungen und Schwierigkeiten zu erinnern, welche die sogenannten Entwicklungsländer noch vor sich haben. Und sie tut dies, indem sie nur die Schönheit dessen unterstreicht, das entstehen kann.

Wie wir sehen, ist dies eine Geschichte, die von der Liebe zu den Menschen, für die Kunst, für das Leben handelt. „Bend Down Boutique“ ist eine Liebesgeschichte von Pauline Marcelle über die marginalisierten Ränder unserer Gesellschaft, eine Geschichte auch über die Existenz zahlloser unbegrenzter Horizonte. Gebündelt in die unheimlichsten Formen, öffnen diese Horizonte Perspektiven, die es ermöglichen, über den Ruinen westlicher Imperien Landschaften ohne Grenzen aufzubauen, Landschaften, in denen das Potenzial brodelte, nicht nur zu reparieren, sondern etwas Neues zu schaffen.

Blake Daniels, 2015

Blue Venus, 2014
140 x 85 x 80 cm, Wire/Mesh/Clothing/Enamel

Blue Venus, 2014
140 x 85 x 80 cm, Wire/Mesh/Clothing/Enamel

Yellow Submarine, 2014
130 x 100 x 35 cm, Wire/Mesh/Clothing/Enamel

Vienna Chair, 2014
50 x 50 x 70 cm, Wood/Clothing/Enamel

The Big Beat, 2009
145 x 110 x 55 cm, Wire/Mesh/Clothing/Enamel

The Big Beat, 2009 145 x 110 x 55 cm, Wire/Mesh/Clothing/Enamel

White Collar 3, 2015
100 x 125 cm, Clothing/Enamel

White Collar 1, 2015
100 x 125 cm, Clothing/Enamel

Billie Jean 1, 2015
125 x 100 cm, Clothing/Enamel

Billie Jean 2, 2015
125 x 100 cm, Clothing/Enamel

Billie Jean 3, 2015
125 x 100 cm, Clothing/Enamel

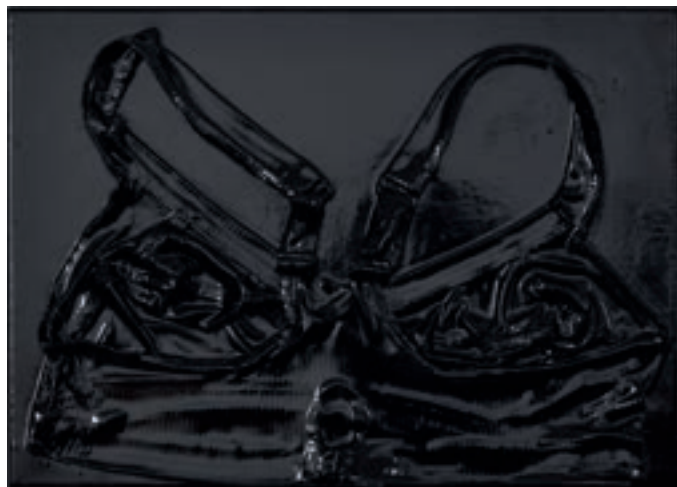

Billie Jean 4, 2015
125 x 100 cm, Clothing/Enamel

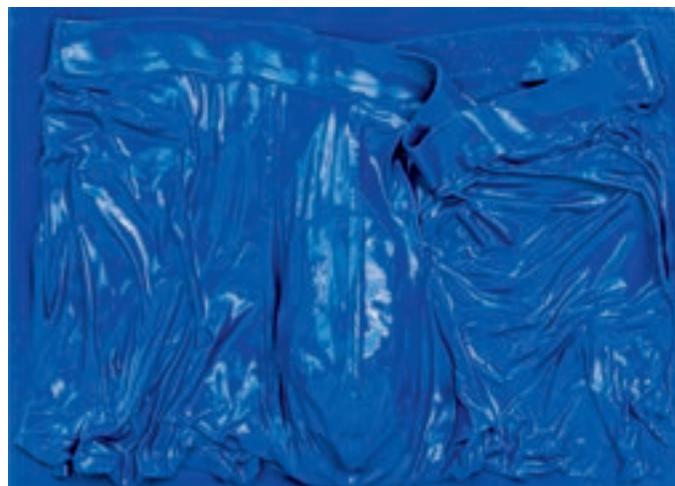
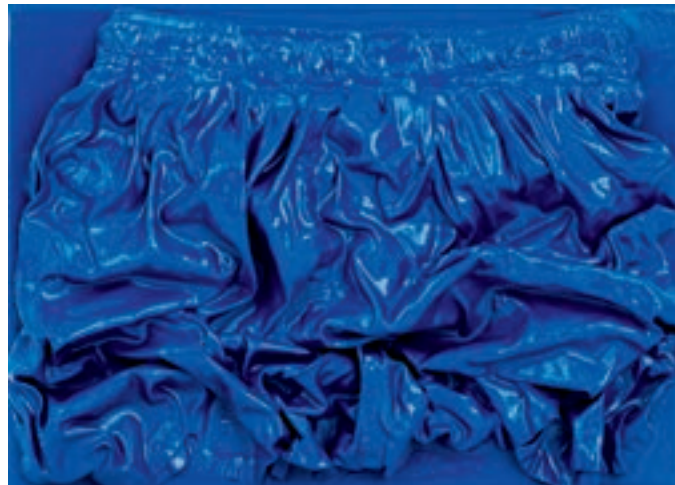
Reds 1, 2015
Reds 2, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Reds 3, 2015
Reds 4, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Black Betty 1, 2015
Black Betty 2, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Black Betty 3, 2015
Black Betty 4, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Briefing Blues 1, 2015
 Briefing Blues 2, 2015
 25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Briefing Blues 3, 2015
 Briefing Blues 4, 2015
 25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Yellow Socks 1, 2015
Yellow Socks 2, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

Yellow Socks 3, 2015
Yellow Socks 4, 2015
25 x 35 cm, Clothing/Enamel

PAULINE MARCELLE

1964 born in Dominica, West Indies

lives and works in Vienna and Dominica

1994 - 2000 MFA University for applied Arts, Vienna Austria

Exhibitions (Selected)

- 2015 BENDDOWN BOUTIQUE - NON SPACES: Im Ersten Gallery, Vienna / Austria
- 2015 WATERCOLOURS, PAN AM GAMES FLOTILLA: Textile Museum of Canada, Toronto / CA
- 2014 AGNES EATS: Perez Art Museum Miami PAMM, USA
23 ATELIERS / OPEN STUDIO: Basis.Wien, Vienna / Austria
- 2013 KONTEXTILLUSIONEN: Friedensreich Hundertwasser Museum, NÖART Roiten / Austria
KONTEXTILLUSIONEN: Schloss Reichenau, NÖART / Austria
- 2012 ABOUT CHANGE / PHOTOS AND MORE: World Bank, Washington DC / USA
KONTEXTILLUSIONEN: Bürgerspitalkirche, NÖART Weitra / Austria
KONTEXTILLUSIONEN: Kunsthaus Baden, NÖART Baden / Austria
- 2011 WRESTLING WITH THE IMAGE: Art Museum of the Americas, Washington DC / USA
ABOUT CHANGE / EL CAMBIO: World Bank, Washington DC / USA
- 2010 BEND DOWN BOUTIQUE: The Joburg Works, Arts on Main, Johannesburg / SA
LOOSING VIRGINITY: The Bag Factory, Johannesburg / SA
CHANGING VIEWS: Künstlerhaus, Vienna / Austria
- 2009 BEND DOWN BOUTIQUE: Habres & Partner, Vienna / Austria
- 2008 GROUP SHOW: The Old Mill, Roseau / Dominica
- 2007 FLOATING PICNIC: Dumbo Art Centre (DAC), New York / USA
PARADOXS / KEN EATS / THE SNAKE STEPS: MONA Museum of New Art, Detroit / USA
NOIR Gallery M: New York / USA
- 2006 ART BASEL: Tod Roulette Fine Art, Parisian Hotel Miami / USA
ARTBRUSSELS LAYR:WUESTENHAGEN Contemporary, Brussels / Belgium
HOME PREMIERE: NEDERLANDS FOTOMUSEUM, Rotterdam / Holland
HOME PREMIERE: GIL & MOTI HOME GALLERY, Rotterdam / Holland
- 2005 DIE KUNST DES KLEINEN. CONTEMPORARY MINIATURES,
VISUAL DRUGS: Zeichengalerie Grenacher Zurich / Switzerland
EN MINIATURE: Plattform Gallery-Raum für Kunst, Vienna / Austria
ALL YOU NEED IS ART ViennAfair: LAYR: WUESTENHAGEN Contemporary Vienna / Austria
THE DIARIES: LAYR:WUESTENHAGEN Contemporary, Vienna / Austria
I WOULD REMEMBER: Space@ Gartenpalais Liechtenstein Vienna / Austria
- 2004 AGNES & ALISSA EATING: MONA Museum of New Art Detroit / USA
PAULINE MARCELLE & ERICA MAPP: Gallery M New York / USA
ART POSITION: Contemporary Art Show, Ottakringer Brauerei Vienna / Austria
DOUBLE SIX MAKNITE: Museum for applied Arts, MAK Vienna / Austria
- 2003 KUNSTWIEN: LAYR:WUESTENHAGEN Contemporary, Vienna Art Fair / Austria
Museum for applied Arts MAK Vienna / Austria
LAYR:WUESTENHAGEN, Vienna / Austria
LIMITS OF PERCEPTION: World Gold Medal New York Festivals, USA
WHAT'S THAT GOT TO DO WITH ME?: LAYR: WUESTENHAGEN Contemporary Vienna / Austria
BLACK LISA: Space@ McKinsey & Company Inc., Vienna / Austria

- 2002 SOMMERLICH LAYR:WUESTENHAGEN Contemporary, Vienna / Austria
 SPACE OFF: Vienna / Austria
 A.S.A.P : Vienna / Austria
 REALLY: Kunstpavillon, Innsbruck / Austria
 LIMITS of Perception Gold Camera Award, U.S. Int. Film and Video, Los Angeles / USA
- 2001 KUNSTWIEN Vienna Contemporary Art Fair: Hohenlohe Gallery; Vienna / Austria
 REALLY: Kunsthalle Steyr, Steyr / Austria
 FUCNTIONE COMMUNALE: Soho in Ottakring, Vienna / Austria
 DOUBLE SIX: Schikaneder, Vienna / Austria
- 2000 DATAKOM: The Essl Collection of Contemporary Art, Klosterneuburg / Austria
 PAULINE MARCELLE, DARYOUSH ASGAR, BERENICE DARRER, KARIMA BENAMARA:
 Hohenlohe Gallery, Vienna / Austria
 KUNSTWIEN Vienna Contemporary Art Fair: Hohenlohe Gallery, Vienna / Austria
 PROJECTION BROOKLYN: Soho in Ottakring, Vienna / Austria
 THORNS AND TULIPS: Space @ McKinsey & Company Inc., Vienna / Austria
 PARADOX: MFA Showing @ University for applied Arts, Vienna / Austria

Videography

- 2006 KEN EATS 7:30 min DVD
- 2005 ROAD TO SOMEWHERE 10 min DVD
- 2003 FLIES, animation
 AGNES EATS, 7:30 min DVD
- 2002 ALISSA EATS, animation
 RE-FUSED, double six vs. parados, animation
- 2001 DOUBLE SIX. 3:00 min
- 2000 PARADOXS 10 min DVD
 BURN Flip book animation 3 min DVD
 SNAKE STEPS Paint & animation. 3 mins DVD

Collections and Awards

- TMC Textile Museum of Canada, Toronto / CA
 PAMM Perez Art Museum Miami
 WORLD BANK ART Collection / Washington DC / USA
 MONA Museum of New Art Detroit / USA
 The Essl Collection of Contemporary Art, Klosterneuburg / Austria
 Ministry of Culture, City of Vienna / Austria
 Sacher Austria
 McKinsey Austria
 Kapsch AG Austria
 Hawes Private Collection USA
 Susan G. Komen Collection USA
 Christian Fink private Collection Austria
- 2010 Bag Factory Residency, Johannesburg South Africa
 2010 Kapsch Award
 2003 Kapsch Award
 2000 City of Vienna Award, Ministry of Culture/Austria
 1998 GROHE Art & Design Award

