

Calla Henkel & Max Pitegoff
German Theater 2010-2020
05.09 – 08.11.2020

Fri Art Kunsthalle avec sa tradition alternative et défricheuse accueille la plus importante exposition consacrée à un duo d'artistes photographes qui a marqué la dernière décennie de l'art à Berlin, la métropole culturelle et artistique des années 2000. Leur travail traite avec une douceur simulée les changements d'une ville symbole d'une génération partagée entre la vie de bohème, ses idéaux communautaires et la gentrification.

CONTACT
Sacha Rappo, comm@fri-art.ch, 0041 26 323 23 51
Fri Art Kunsthalle, Petites-Rames 22, Case Postale 582, CH-1701 Fribourg

Biographie

Le travail de Calla Henkel (1988, Minneapolis) et Max Pitegoff (1987, Buffalo) a été montré lors de leurs expositions personnelles au Kunstverein Hamburg (2018), au Schinkel Pavillon de Berlin (2016) au Whitney Museum of American Art de New York (2015) et dans les expositions collectives à Manifesta 13, Marseille (2020), à la Pinakothek der Moderne, Munich (2018), au Museum Ludwig, Cologne (2016), à la 9e Biennale de Berlin (2016), à la Kunsthalle Wien (2015), à l'UCCA Beijing (2014), à Artists Space (2013) et à la Kunsthalle Bern (2012). Ils ont été professeurs invités à la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, à la Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam; NYU Berlin, au Politecnico di Torino, et ont intégré depuis 2016 le mentorat du Program for Artists à Berlin. Leurs œuvres font partie de la collection du Musée d'art moderne et contemporain de Genève.

Portrait de Calla Henkel & Max Pitegoff

Légende de l'image de la première page :

Calla Henkel & Max Pitegoff, "Your term 'space' is the exact right term. There's a redefinition of space happening. Nobody really knows what's going on. We went through the same thing in the 60's and 70's and all of a sudden in the 80's we had a new space. The 70's were probably the most pessimistic time I've ever experienced, the 70's were just horrible."* (Backbend over couch at US Ambassador's Residence in Berlin, Germany), 2016

Dix ans de travail rassemblés pour la première fois

L'exposition rassemble une première décennie de travail des artistes. Elle a lieu à la Fri Art Kunsthalle Fribourg, du 5 septembre au 8 novembre 2020.

German Theater 2010-2020 rassemble plus de cinquante œuvres produites par les artistes au cours de la dernière décennie. Montrées pour la première fois ensemble, elles révèlent la cohérence d'une pratique et l'engagement avec la photographie d'une nouvelle génération d'artistes qui ont grandi avec les transformations de la culture digitale.

A côté des photographies, l'exposition met l'accent sur l'aspect collectif de la pratique des artistes. Elle intègre une sélection significative d'œuvres réalisées en collaboration avec les artistes actuels de la scène berlinoise.

Parallèlement à l'exposition, une première monographie conçu par le Studio Dan Solbach (Berlin) et coédité par Fri Art Kunsthalle sera présenté en mars 2021. Cette publication offrira un premier vue d'ensemble sur l'oeuvre du duo d'artistes.

German Theater 2010-2020 est organisée par Nicolas Brulhart et le commissaire invité Fabrice Stroun.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Times Athens*, 2012

Depuis dix ans, le travail artistique de Calla Henkel (*1988, Minneapolis) et de Max Pitegoff (*1987, Buffalo) consiste à mener en parallèle une pratique rigoureuse de la photographie et un engagement ancré dans le tissu culturel de la communauté artistique de Berlin et au-delà. Les artistes se sont fait connaître par des gestes qui comprennent la gestion de bars (Times Bar, TV Bar à Berlin), l'écriture et la mise en scène de pièces de théâtre amateur avec des amis (New Theater, Grüner Salon à la Volksbühne), et la réalisation d'expositions.

L'enchevêtrement de la vie et du travail, les expérimentations avec leur environnement et la forme photographique se nourrissent mutuellement pour former le document important d'une époque et d'une ville. Ce document reflète les aspirations d'une génération déchirée entre un sens extatique du possible et sa capture permanente par la nouvelle économie numérique. Leur intense implication dans la scène artistique de Berlin les a installés comme des protagonistes singuliers dans le paysage artistique d'une ville qui s'est imposée comme un centre international de l'art contemporain, mais aussi un environnement fertile pour la nouvelle économie de services.

Leur travail peut être perçu comme une allégorie du moment historique où la gentrification et la précarisation forment les deux faces d'une même pièce.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Times Athens*, 2012

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Nudes In Tanya Leighton's Storage*, 2013

Un contenu d'exposition complet

A Fri Art, l'ensemble du bâtiment est consacré à l'exposition. Celle-ci est structurée autour de salles successives qui rassemblent des séries d'œuvres photographiques réalisées par les artistes entre 2010 et 2020. Une salle spéciale, à mi-parcours de l'exposition, présentera du matériel lié au travail théâtral, aux coproductions et à la communauté d'artistes à laquelle Calla Henkel et Max Pitegoff sont associés. L'exposition accueille également la création de nouveaux bancs par les artistes, ainsi qu'une nouvelle série originale de photographies, présentées au sous-sol du bâtiment qui renvoient à la transformation et à l'homogénéisation de l'architecture berlinoise.

Les séries photographiques

Une sélection des images les plus emblématiques de Calla Henkel et de Max Pitegoff constitue le cœur de l'exposition. Les artistes réinvestissent le médium pour en renégocier certains des principes clés dans un moment historique dominé par l'internet, la gentrification des villes et l'épuisement émotionnel. Leur utilisation créative de la photographie analogique leur permet de jouer avec les différents styles qui lui sont généralement associés : le documentaire, l'amateur et le commercial.

Souvent, des éléments de l'image indiquent des traces du moment présent. Les photographies représentent les gens de manière oblique, partielle ou obscurcie. Elles se concentrent sur les objets, les espaces et les agences matérielles qui les entourent, les infrastructures qui modulent discrètement le désir et l'aspiration du sujet social. Calla Henkel et Max Pitegoff négocient astucieusement l'héritage conceptuel et matériel de l'image photographique et de ses codes, remettant en question nos croyances et l'exploitation affective de l'image sous l'emprise dominante de notre économie de l'attention.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Times Athens*, 2012

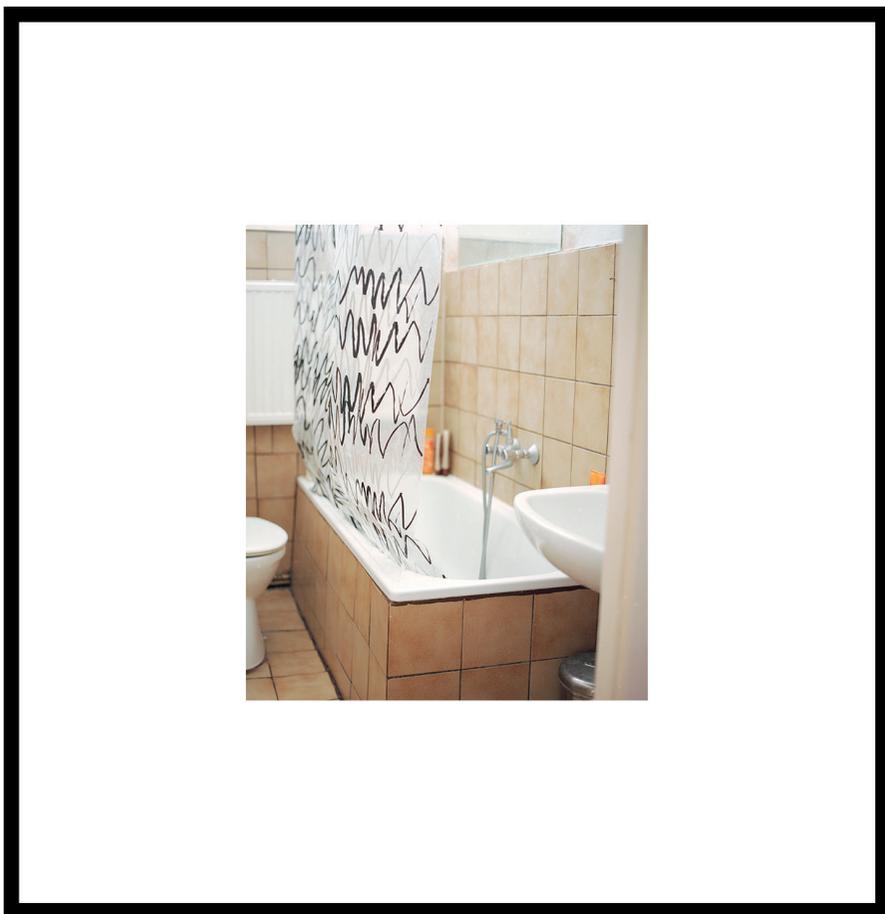

Vue d'installation, Calla Henkel & Max Pitegoff, *The Downer*, Berlin, 2020

Apartment III (2014)

La série *Apartment III* a été produite à l'époque où Calla Henkel et Max Pitegoff se sont intéressés à la manière dont la photographie peut être utilisée «théâtralement» comme un lieu de projection. Ils ont pris des photographies d'appartements d'amis dans le style des images de l'Airbnb - des photos d'appartements privés qui sont «exposés» à un public et mis en scène pour l'appareil photo. Ces photographies

présentent au spectateur une tâche claire: évaluer l'espace. Il devient une toile de fond ou un décor dans lequel le spectateur peut se projeter, en s'appuyant sur un système de jugement d'image bien ancré qui fait partie intégrante de sites web comme Airbnb.

Gauche : Calla Henkel & Max Pitegoff, *They make it clear that their hospitality is not to be confused with generosity. The keys for Pontus, a business student visiting from Munich, are left at the Portuguese ceramic shop next door. This is standard procedure, this is simply a matter of funding the theater*, 2014

Droite : Calla Henkel & Max Pitegoff, *Their labor meetings are held by accident, if at all, in the Irish Pub at Schoenefeld Airport. A central place for the decentralized they joke, sipping tomato soup with plastic spoons*, 2014

Times Athens (2012)

Times Athens est une série de photographies que Calla Henkel et Max Pitegoff ont pris à Athènes en février 2012. La série a été stimulée par des conversations en cours entendues dans leur bar sur les moyens de subsistance artistiques à Berlin, associées à un désir de voir la prochaine ville dotée d'ateliers abordables pour les artistes. À une époque où les mesures d'austérité imposées par l'Allemagne à la Grèce se sont durcies, Calla Henkel et Max Pitegoff ont inscrit leur projet dans le contexte d'Athènes, berceau symbolique de la démocratie européenne.

À la recherche d'hôtels qui proposaient des chambres avec vue sur l'Acropole ou le Parlement hellénique, ils ont accédé à ces points de vue privilégiés en se faisant passer pour des photographes de mode berlinois.

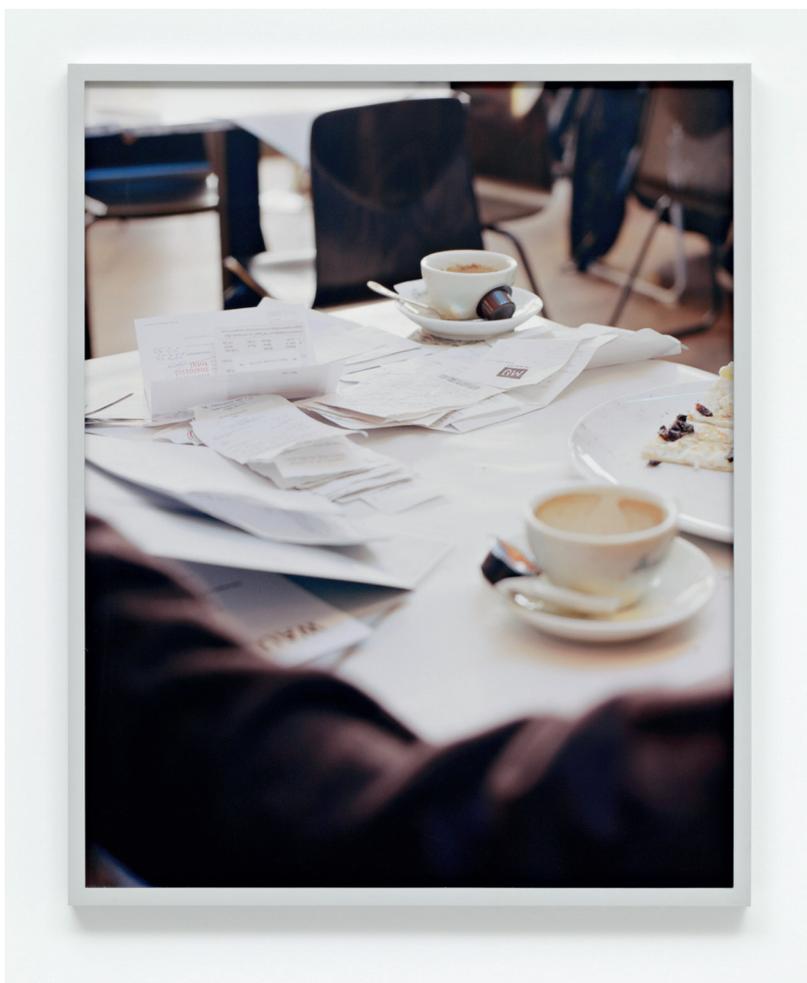

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Times Athens*, 2012

Receipts (2013)

Une salle de l'exposition est consacrée à une série de photographies représentant des artistes, tous amis de Henkel et Pitegoff, en train de remplir leurs impôts. Les artistes sont reconnaissables uniquement à travers les titres des œuvres, par exemple Marlie, Berlin, printemps 2013 ou Yngve, Berlin, printemps 2013. car chacun n'est représenté que par le bord de son épaule ou la pointe de son coude penché sur une table. Les points forts des images sont les tables elles-mêmes, qui sont

jonchées de reçus, les billets d'avion et de train pour des destinations comme Bâle, les tasses de café vides et les miettes de pâtisserie. Un éclairage chaud donne une ambiance sereine à une activité autrement frustrante et littéralement éprouvante. À travers ces images, Henkel et Pitegoff rendent compte de la précarité d'un mode de vie basé sur des projets et de l'ennui de la logistique quotidienne qui accompagne la vie d'artiste dans une ville en cours de gentrification.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Nicolas, Berlin, Spring 2013*, 2013

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Marlie, Berlin, Spring, 2013*, 2013

La sélection de photographies de la série *Machine II* montre des personnes lisant des journaux allemands au Bierhaus Berlin, un pub ouvert en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis trente ans. En 2017, les artistes avaient installé leur studio dans l'arrière-salle du pub. La série comprend également des photographies de bâtiments de Washington D.C. prises le week-end avant l'éviction du directeur du FBI James Comey par l'actuel président américain. Les textes gravés sur les façades en pierre calcaire du bâtiment fédéral se lisent comme un dialogue scénarisé entre l'architecture, les rouages intérieurs des bâtiments obscurcis et l'abstraction du langage moral d'une démocratie libérale.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Cut 3, Band 3* (US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC), 2017

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Cut 3, Band 2* (Bild, Bierhaus Urban), 2017

Spree (2016/2019)

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Spree (Wilhelmine-Gemberg-Weg)*, 2016/2019

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Spree (Michaelbrücke II)*, 2016/2019

Glasses (2014/2020)

Calla Henkel & Max Pitegoff, *not yet titled* / glasses, 2014/2020

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Stack 1*, *New Theater*, 2014

Bars, théâtre et la communauté

Entre 2010 et 2020, Calla Henkel et Max Pitegoff ont dirigé divers lieux, des bars et des théâtres qui sont devenus essentiels à la communauté artistique internationale de Berlin en pleine expansion. Au Times Bar (2011-2012), un bar géré en collaboration avec Lindsay Lawson, des artistes étaient invités à accrocher leurs œuvres au-dessus du comptoir pendant que l'espace était ouvert.

Une production mouvementée de pièces réalisées en collaboration avec d'autres écrivains, interprètes, musiciens de leur génération a été présentée au New Theater de Berlin-Kreuzberg, un lieu dont Henkel et Pitegoff ont créé et géré entre 2013 et 2015. En 2018, les artistes ont été invités à gérer le Grüner Salon de la Volksbühne. Ils y ont mis en scène des satire réaliste qui commentent la vie dans une ville gentrifiée. Leur théâtre référence au cabaret et à la comédie musicale dans la meilleure tradition du théâtre allemand, ou de l'anti-théâtre.

Au New Theater et au Grüner Salon, les artistes ont mis en avant l'interdisciplinarité et inventé des pratiques en dehors des canaux d'exposition professionnalisés.

Depuis 2019, les artistes ont déménagé à la Potsdamerstrasse 151 pour ouvrir TV, un nouveau bar accueillant des performances et des soirées musicales. Le bar est devenu lieu de tournage pour la plus récente production vidéo des artistes, une sitcom qui sera diffusée dans le café du Belvédère à Fribourg, dans un bar à Zurich et à Genève, ainsi que dans des villes où les artistes exposent cette année.

Le programme du bar peut être consulté sur : www.t-v.city.

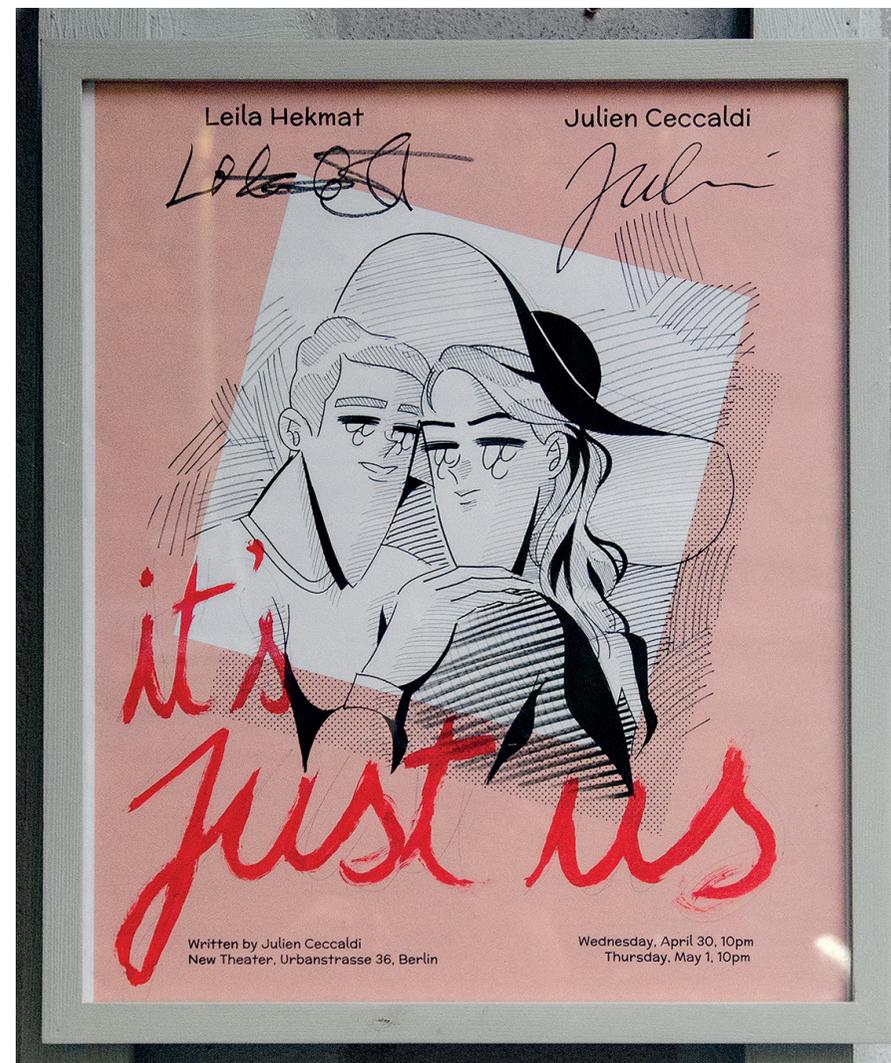
Poster from New Theater

Entre autre, collaborateurs-trices, artistes du Nouveau Théâtre (écriture, décors et acteurs.trices) : Patrick Armstrong, Vittorio Brodmann, Julien Ceccaldi, Skye Chamberlain, Simon Denny, Mia Goyette, Georgia Gray, Leila Hekmat, Lena Henke, Yngve Holen, Karl Holmqvist, Klara Liden, Matthew Lutz-Kinoy, Tobias Madison, Kaspar Mueller, Emanuel Rossetti, Lucie Stahl, Tobias Spichtig, Megan Francis Sullivan, Jean-Michel Wicker, Dena Yago, Maximilian Zentz Zlomovitz

Une salle entière est consacrée à cet aspect social de la pratique des artistes, principalement à travers une présentation de leur activité théâtrale et de la construction de communautés. Plutôt que de présenter des archives d'événements qui ont été faits pour être vécus en direct, la salle présente des reliques de ces événements, ce qui les entoure et a servi à les communiquer. Des affiches de théâtre, des bandes annonces de pièces, un décor, des objets fabriqués avec leurs amis qui participaient aux pièces de théâtre, forment un corpus qui anime l'espace d'exposition. Ils construisent l'image de la scène artistique de Berlin à un moment donné et témoignent de la dimension collective de sa production, de son existence.

Calla Henkel & Max Pitegoff, *Paradise*, 2020. TV show

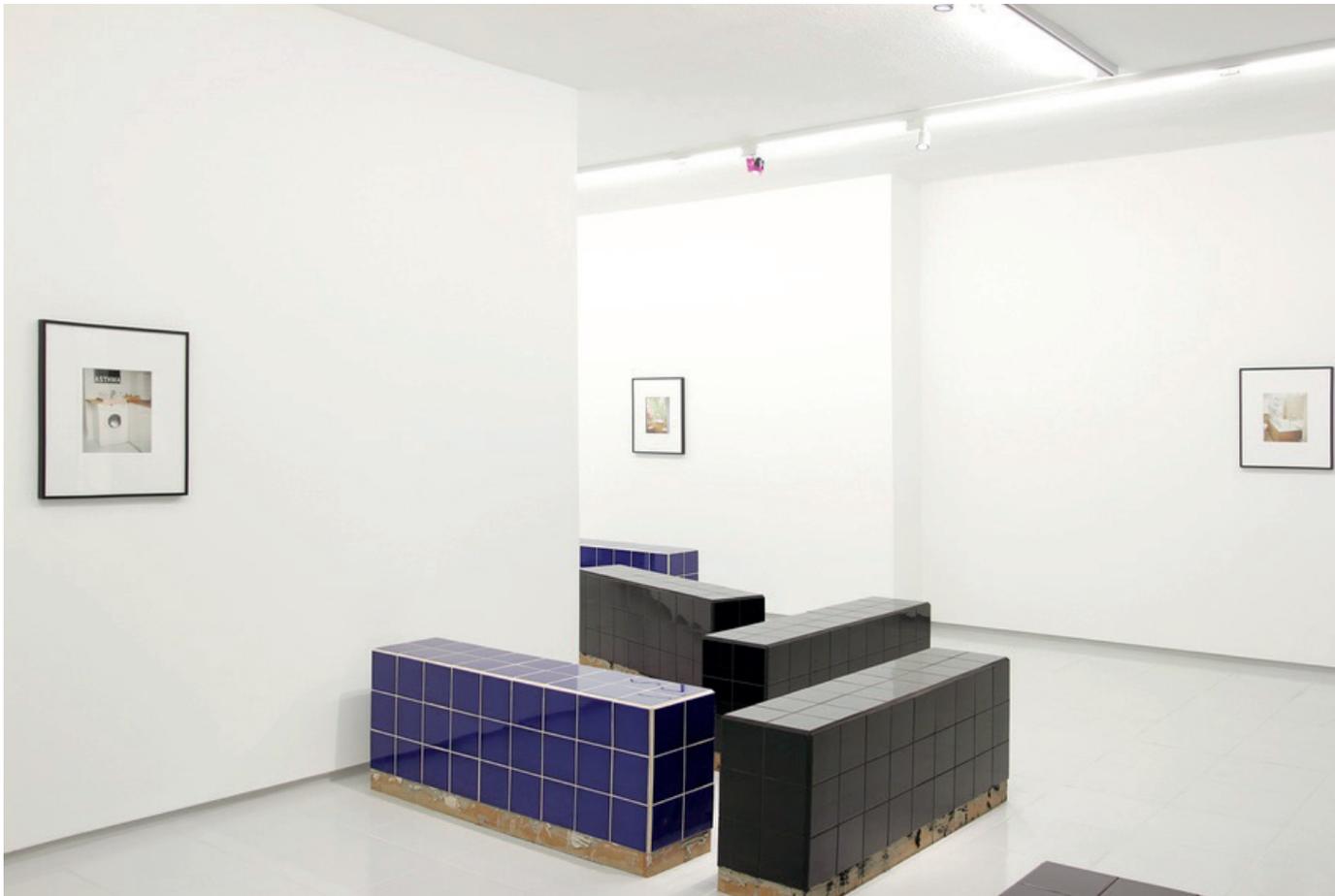
Poster from New Theater

Calla Henkel and Max Pitegoff, *Farming in Europe*, theater play (stage), 2013. Backdrop painting by Vittorio Brodmann

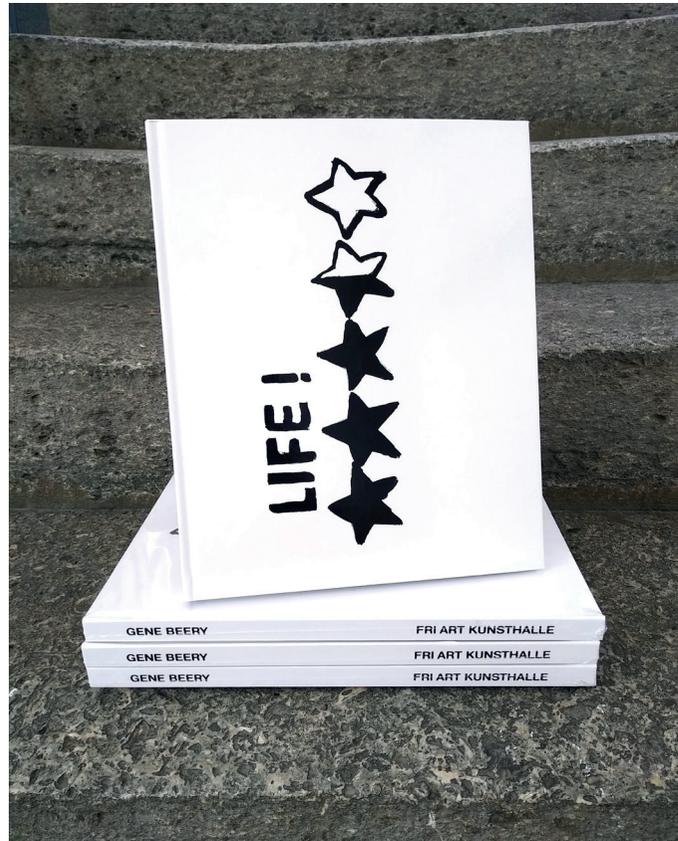
De nouveaux bancs sculpturaux

Six nouveaux bancs seront produits par les artistes spécialement pour l'exposition. Ces bancs représentent le carrefour du fonctionnel et du sculptural. Ils traversent les bars et les expositions des artistes. Recouvertes de carreaux de céramique, ces sculptures servent de support aux interactions sociales et économiques. Elles manifestent l'attention accordée à la mobilité et à la circulation du corps, tout en ayant une fonction ouverte. Elles servent de sièges pour les visiteurs, mais peuvent aussi être activées et servir de plateformes ou de scènes.

Une toute première monographie consacrée à cette première décennie

De cette rétrospective sera engendrée la toute première publication monographique dédiée à cette décennie de travail de Calla Henkel & Max Pitegoff. La publication sera introduite par un texte du curateur David Bussel, et divisée en trois chapitres principaux ; reproductions photographiques, un appareil critique et les scripts de théâtre. Elle sera richement illustrée avec des reproductions couleurs accompagnée d'une interview approfondie des artistes menée par Nicolas Brulhart et Fabrice Stroun. La monographie, co-éditée par Fri Art Kunsthalle, sera mise en page et conçue par le graphiste Dan Solbach. Le lancement de la publication aura lieu en mars 2021.

Recent monographic catalogues produced by Fri Art. From left to right: Gene Beery, *Life!*, 2015, (ed. Fri Art Kunsthalle, Mousse Publishing) and *The Anti-Museum*, 2017, (ed. Fri Art Kunsthalle, König Books London), winner of the «Most Beautiful Swiss Books» Award in 2017.

Remerciements

**Galerie Isabella Bortolozzi,
Berlin**

Avec le soutien de

**VOLKART
STIFTUNG**

**DR. GEORG
UND JOSI
GUGGEN
HEIMSTIF
TUNG**

**Boner Stiftung für Kunst und
Kultur**

