

Künstler-Statements

Künstler-Statements zu dem Ausstellungsprojekt „Götterfunken“

Nicht alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben ein Statement zu ihrem Werk verfasst. Wir veröffentlichen somit nur eine Auswahl. *Tous les artistes participants n'ont pas rédigé de texte sur leur œuvre. Nous ne publions donc qu'une sélection.*

die beteiligten Künstlerinnen und Künstler / *les artistes participants*

Atti Attillerie
Jonathan Bablon (Tours)
Bonnie Couly (Tours)
Karin Dörre
Justine Ghinter (Tours)
Peter Helmke
Jan Homeyer
Hiroko Inoue
JOTT KAA
Rainer Komers
Helmut Kottkamp
Beate Lama
Gwenaël Lebée (Tours)
RonA Nekes
Joachim Poths
Lukas Benedikt Schmidt LUBENS
Klaus Urbons
Imre Vidék
Pia Winkenstern

Jonathan Bablon

Bryofuite #5

This series of drawings by Jonathan Bablon is part of a broader reflection on the relationship between man and machine, or the natural versus the artificial. Through installations, sculptures, and large-format works on paper, the visual artist explores themes of environment, food, mutations, and hybrid bodies—always with humor, poetry, and a certain detachment.

An avid reader of journals focusing on science and ideas, such as *Socialter*, and influenced by writers like Isaac Asimov or Kim Stanley Robinson, Bablon believes that a point of view is necessarily biased and, therefore, something to be developed. Centered on the subject of bryophytes, this series highlights the survival of these cellular structures—among the oldest on Earth—in the face of the infinite complexity humans deploy to produce energy, particularly nuclear power.

The artist is fascinated by this dichotomy between natural survival and technological obsession, as well as the development of biomimicry. Sharing concerns similar to those of Fabrice Hyber and designed in the style of photomontages, these delicate drawings spark reflection and mental wandering in the viewer. They reveal themselves as rebuses of a history in eternal evolution.

Marie Maertens

Bonnie Couly

sans titre

My work is rooted in a necessary process of observation and slowness, informed by the practice of walking andstrolling. The sculptures and drawings I create are all inspired by the spaces I traverse: rural, urban, and peri-urban.The collection of certain materials (pebbles, branches, etc.) and the use of photography as witnesses to a giventerritory contribute to this scientific, sociological, and anthropological approach.Between ceramic sculpture, graphite drawing, and collected building materials, I strive to question what remainsfor us, what will remain. Through a sensitive relationship with materials and a specific method of working, I inviteus to question our cycles of construction and their relationship to their own finitude and renewal. The work ofceramics and drawing allows me to create this correspondence: the hand that builds meets the hand that shapes,refines, and reveals this fragility in a new way.

Karin Dörre

Choice of clothing

In der Werkserie „Choice of clothing“ analysiere ich die symbolische Bedeutung von Kleidung anhand ikonischer Darstellungen. Die Entscheidung für die eigene Garderobe ist nicht immer selbstverständlich und wurde bzw. wird aus politischen, religiösen oder gesellschaftlichen Gründen in vielen Gesellschaften weltweit vorgeschrieben. Je freier eine Gesellschaft ist, desto liberaler behandelt sie die Frage der gewählten bzw. auswählbarer Kleidung?

Es handelt sich um ein komplexes Thema, das sich in sehr unterschiedlichen Facetten manifestiert – vom Mao-Kittel über Kopfbedeckungen bis hin zu unbezahlbaren Accessoires.

In the series ‘Choice of clothing’, I analyse the symbolic significance of clothing through iconic representations. The choice of one’s own wardrobe is not always a matter of course and has been, or continues to be, dictated by political, religious or social reasons in many societies around the world. The freer a society is, the more liberally it treats the question of chosen or selectable clothing?

This is a complex issue that manifests itself in a wide variety of ways – from Mao jackets and head coverings to priceless accessories.

Justine Ghinter

CARPE DIEM – La tendresse

Sous la forme d'une affichette à message motivationnel, type « seize the day », CARPE DIEM se propose comme un léger pied-de-nez à la célèbre citation. La scène présente un groupe de poissons, dont le nom français est « carpe », en pleine débâcle. Du poète Horace, la phrase *carpe diem, quam minimum credula postero* : « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain », est devenue éponyme. Elle sert parfois un discours se disant épicurien et justifiant d'une vie de plaisir. La recherche de ce plaisir à tout prix, à l'ère des réseaux sociaux et de la distribution de contenus privilégiant le rêve et le désir, nous pousse à consommer à un rythme effréné et souvent au détriment des autres : achats compulsifs de produits bon marché, voyages au bout du monde sur des temps courts, tourisme invasif, parmi d'autres usages. Agir donc, en savourant l'instant sans se soucier des répercutions sur le lendemain, nous éloignent-ils donc tant de ces poissons avides ?

Drawing upon the subject of the motivational poster, CARPE DIEM offers itself as a taunting interpretation of the eponymous quote. The scene shows a fish group, whose French name is « carpe », in real debacle. Horace's poem says carpe diem, quam minimum credula postero *: « Seize the day, putting as little trust as possible in tomorrow ». It is often used to support supposed Epicurean behaviors, living a life of pleasures first. In the era of social medias and desirable contents, seaking for this life of delights at any cost pressurize us into consumming frantically : splurging on cheap products, short-duration trips at the ends of the world, invasive tourism, among others. Is this behavior - seizing the day without being concerned about consequences – really that different from this voracious fishes ?*

Jan Homeyer

Memorial to Apostates

Ich bekenne, dass ich nicht an einen persönlichen Gott glaube. Dies zu bekennen ist mein demokratisches Recht. Laut Artikel 4 Abs. 1 und 2 des GG kann sich jeder frei zu einer Religion bekennen. Jeder ist aber auch frei, sich zu keiner Religion zu bekennen, aus einer Religionsgemeinschaft auszutreten oder in eine andere überzuwechseln. Bis zum Ende des 17.Jahrhunderts wurde Apostasie (Abfall vom Glauben) bzw. Atheismus im christlichen Abendland noch mit dem Tode bestraft. Und heute? Weltweit wird Atheismus oder Apostasie in ca. 13 Ländern mit dem Tod bestraft, und in über 40 weiteren Staaten drohen Gefängnisstrafen wegen „Blasphemie“ oder Religionskritik. Meine Arbeit „Memorial to Apostates“ zeigt 4 Apostaten bzw. Apostatinnen. Sie stehen stellvertretend für Millionen von Menschen, die wegen ihres Abfalls vom Glauben verfolgt wurden und werden. Sokrates (* 469 v. Chr. in Athen; † 399 v. Chr. in Athen) wurde wegen Apostasie zum Tode verurteilt. Ashraf Fayadh (* 1980 in Saudi-Arabien), Lyriker und Kurator, wurde wegen Apostasie zum Tode verurteilt und nach internationalen Protesten zu 8 Jahren Gefängnis und 800 Peitschenhieben “begnadigt“. Rana Ahmad (* 1985 in Saudi-Arabien), Frauenrechtlerin und Atheistin, floh vor Missbrauch und Mordversuch nach Deutschland. Waleed Al-Husseini (* 25. Juni 1989), ist ein palästinensischer Schriftsteller und Blogger, verhaftet im Oktober 2010 von der Palästinensischen Autonomiebehörde wegen angeblicher Blasphemie gegen den Islam. Nach Folterungen flüchtete er später nach Frankreich, wo er Asyl erhielt.

I confess that I do not believe in a personal God. It is my democratic right to profess this. According toArticle 4, paragraphs 1 and 2, of the Basic Law, everyone is free to profess a religion. However,everyone is also free not to profess any religion, to leave a religious community or to switch toanother. Until the end of the 17th century, apostasy (renunciation of faith) and atheism were stillpunishable by death in the Christian West. And today? Worldwide, atheism or apostasy is punishableby death in around 13 countries, and in over 40 other states, prison sentences are imposed for‘blasphemy’ or criticism of religion.My work ‘Memorial to Apostates’ depicts four apostates. They stand as representatives of millions ofpeople who have been and continue to be persecuted for their renunciation of faith. Socrates (born469 BC in Athens; died 399 BC in Athens) was sentenced to death for apostasy. Ashraf Fayadh (born1980 in Saudi Arabia), a poet and curator, was sentenced to death for apostasy and, followinginternational protests, was ‘pardoned’ and given a sentence of eight years’ imprisonment and 800lashes. Rana Ahmad (born 1985 in Saudi Arabia), a women’s rights activist

and atheist, fled toGermany to escape abuse and an attempted murder. Waleed Al-Husseini (born 25 June 1989) is aPalestinian writer and blogger who was arrested in October 2010 by the Palestinian Authority oncharges of alleged blasphemy against Islam. After being tortured, he later fled to France, where hewas granted asylum.

Hiroko Inoue

Democratic Forest

1999 betrat ich als Trägerin eines von der Stadt Düsseldorf und dem Goethe Institut verliehenen Preises zum ersten Mal deutschen Boden, lebte und arbeitete für ein halbes Jahr in einem Gastatelier in Düsseldorf. Es war Deutschland, das mir die Gelegenheit gab, tief über Leben und Tod des Menschen sowie über das historische Gedächtnis nachzudenken.

Meine Arbeit „Democratic Forest“ zeigt winterkahle Bäume im windbewegten Reichswald. Im Februar 1945 fielen in der „Schlacht im Reichswald“ über 10 000 alliierte und deutsche Soldaten. Mit dem Sieg der demokratischen Kräfte am 22. Februar 1945 stand der Raub- und Vernichtungskrieg der NS-Diktatur vor seinem verdienten Ende.

JOTT KAA

EUROPE under PRESSURE / The TrumPutin-Terror

Europa steht unter massiven politischem und ökonomischem Druck.

Seit über 30 Jahren agitieren rechtsreaktionäre Kreise unter Federführung neoliberaler Kräfte gegen die regelbasierte demokratische Ordnung nahezu aller demokratisch verfassten Staaten. Besonders aus Russland unter ‚Putinscher Führung' wurden breit angelegte Desinformatioskampagnen nicht nur gegen einzelne Staaten, sondern gezielt auch die Europäische Union und ihrer Institutionen initiiert.

Mit der Machtübernahme der Republikaner und der Etablierung erzkonservativer Kräfte in den USA setzte die politische und besonders die wirtschaftliche Einmischung auf dem europäischen Kontinent ein. Durch die Aushebelung demokratischer Prinzipien, Regulation und verfassungsrechtlicher Grundsätze im eigenen Land konterkarierte Donald Trump die bis dato einvernehmliche atlantische Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern.

Zwei autokratisch agierende Systeme destabilisieren die bereits geschwächten europäischen Staaten weiterhin, um ihrer jeweiligen politischen Agenda zum Durchbruch zu verhelfen. Diese aggressive Aussenpolitik droht Europa von innen her zu sprengen und auf den Status getrennt agierender Einzelstaaten zurück zu werfen.

Meine künstlerische Darstellung versucht diesen Prozess symbolisch zu visualisieren.

Zwischen den Flaggen der USA und Russlands soll Europa als Opfer hegemonialer Großmachtinteressen gezeigt werden.

Rainer Komers

White Rabbit

Der Jefferson Airplane-Song „White Rabbit“ (mit seinen psychodelischen Anklängen) wurde von der Singer-Songwriterin Grace Slick im Morgengrauen des 17. August 1969 in Woodstock vorgetragen.

2026 wurde der Meta-Konzern in den USA in mehreren Gerichtsverfahren wegen der Suchtgefahr seiner Plattformen (wie Instagram und Facebook) für Jugendliche verurteilt und musste einem Milliardenvergleich zustimmen.

Helmut Kottkamp

Briefkastendemokratie (Eine ironisch-satirische Parabel über das Ende der Demokratie am Briefkasten)

Am Ende einer Demokratie steht immer der Briefkasten. Funktioniert die Demokratie, so funktioniert sie hier nicht mehr. Da nützen auch kein Schimpfen und Drohen. Jeder, der Zugriff auf den Briefkasten hat, und alle haben Zugriff auf ihn, kann dort hineinwerfen, was er lustig ist. Ob nun der Briefkastenbesitzer das will oder nicht. Beim Einwurf handelt es sich nicht nur um die sogenannte Post, sondern auch diverse andere Dinge lassen sich dort einbringen, wie z.B. angezündete Chinaböller oder Bananenschalen. Nun, bei der Post handelt es sich meist um Liebesbriefe in Form von Mahnungen oder Pateiinformationen oder Reklame wie Rentnerbingo. Letzteres erfolgt dann mit der Anschrift „An alle Bewohner des Hauses“ mit Straße und Nummer. Es kommt zu dem verzweifelten und vergeblichen Versuch, dem Einhalt zu bieten durch ein Schildchen mit der Drohung „Reklame einwerfen verboten!“, um damit den Boten zu zwingen, ebendas nicht zu tun. Aber auch dies wird unterwandert durch die Guerilla-Taktiken von Pizzerias. Dies seien keine Reklamen, sondern es seien Speisekarten. Wie dem auch sei, letztlich bleibt nur Schimpfen und Drohen als Zeichen einer intakten Demokratiegegenüber dem Briefkasten.

La démocratie de la boîte aux lettres (Une parabole ironique et satirique sur la fin de la démocratie devantla boîte aux lettres)

À la fin d’une démocratie, il y a toujours la boîte aux lettres. Si la démocratie fonctionne, elle ne fonctionne plusici. Les injures et les menaces ne servent à rien. Quiconque a accès à la boîte aux lettres, et tout le monde y aaccès, peut y jeter tout ce qui lui chante. Que le propriétaire de la boîte aux lettres le veuille ou non. Ce qui yest déposé ne se limite pas au soi-disant courrier, mais divers autres objets peuvent également y êtreintroduits, comme par exemple des pétards allumés ou des peaux de banane. Bon, le courrier, ce sont le plussouvent des « lettres d’amour » sous forme de rappels de paiement, d’informations sur les partis politiques oude publicités comme le bingo pour retraités. Ces dernières sont alors adressées « À tous les habitants del’immeuble », avec la rue et le numéro. On assiste alors à une tentative désespérée et vaine de mettreun terme à cela à l’aide d’une petite pancarte portant la menace « Interdit de déposer de lapublicité ! », afin de contraindre le facteur à ne pas le faire. Mais même cette mesure est contournéepar les tactiques de guérilla des pizzerias. Il ne s’agirait pas de publicités, mais de menus. Quoi qu’ilen soit, il ne reste finalement plus qu’à râler et à menacer, signe d’une démocratie intacte face à laboîte aux lettres.

Beate Lama

September Notes

30 Papier-Collage-Tafeln auf MDF-Platten sind wie einzelne Tage auf einem Kalenderblatt angeordnet. Ausgehend von Heinrich Heines Vers „Denke ich an Deutschland in der Nacht“ aus den Nachtgedanken wird das Nachdenken über Deutschland zu einer täglichen Routine in der Gegenwart. Die Arbeiten halten kurze, täglich aufblitzende Gedanken und Gefühlen zur aktuellen gesellschaftspolitischen Situation fest – geprägt von der Sorge um die Bedrohung unserer Demokratie.

September Notes comprises thirty paper collages mounted on MDF panels andarranged in a grid reminiscent of the individual days on a calendar page.Taking as its point of departure Heinrich Heine’s line “When I think of Germanyat night” from Night Thoughts, the work transforms reflection on present-dayGermany into a daily artistic practice.Each panel records fleeting thoughts and responses to the current sociopoliticalclimate as they arise from day to day, giving visual form to an abiding concernfor the growing threats to democratic life.

Gwenaël Lebée

Copperplate engraving, various titles

Gwenaël Lebée's work is defined by a deliberate, unhurried pace. This tempo is dictated, on the one hand, by the burin he wields to compose his images and, on the other, by a working rhythm in which a cadence of lines and a multitude of gestures foster personal resilience in the face of current events in the world around him. Indeed, the artist's work is also shaped by a strong political stance and commitment. Through an interplay of forms and images, a process of construction and deconstruction, and a specific graphic vocabulary, Gwenaël Lebée seeks above all to engage with – and playfully challenge - his contemporaries. Driven by a constant process of iconographic reinterpretation - often tinged with humor yet respectful of the medium he employs - he creates mischievous work that resonates with the absurdity of a world situation he finds deeply disconcerting.

RonA Nekes

sein

Kindsein zwischen Erleben, Öffentlichkeit, Freiheit und Perfektion. Das wichtigste Verb der deutschen Sprache: „sein"; Es gibt Zustände, Eigenschaften, Identitäten oder Orte an. Sein, Dasein und Gegebensein bezeichnen den Grundbegriff der Philosophie und Metaphysik.

Alte Kinderfotografien, eingefasst in handgeschöpftes Papier aus Tageszeitungen, verbinden persönliche Erinnerung mit der öffentlichen Bilderwelt einer Gesellschaft. Die Fotografien zeigen Kindheit als etwas Unmittelbares, Unperfektes und Vergängliches – eingebettet in ein Material, das von gesellschaftlichen Ereignissen, Meinungen und öffentlichem Diskurs geprägt ist. Im Zentrum der Arbeit steht die Frage nach Demokratie und der Macht der Bilder. Demokratie lebt von Vielfalt, von unterschiedlichen Perspektiven und von der Freiheit, sich selbst zu zeigen und die eigene Stimme zu entwickeln. Medien sind dabei ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Öffentlichkeit: Sie informieren, bilden Meinungen und bestimmen mit, welche Themen, Menschen und Lebensrealitäten sichtbar werden.

Doch diese Öffentlichkeit hat sich verändert. Wo früher Zeitungen und klassische Medien die Bilder einer Gesellschaft prägten, sind wir heute einer nahezu ununterbrochenen digitalen Bilderflut ausgesetzt. Insbesondere Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, in der soziale Medien täglich scheinbar perfekte Körper, perfekte Familien, perfekte Lebensentwürfe und perfekte Momente präsentieren. Das Private wird öffentlich, der eigene Alltag wird zur Darstellung – und aus Sichtbarkeit kann ein ständiger Druck entstehen, einem idealisierten Bild entsprechen zu müssen. Die alten Kinderfotografien stehen diesem Anspruch bewusst entgegen. Sie zeigen keine inszenierte Perfektion, sondern Spuren einer gelebten Vergangenheit. Das handgeschöpfte Papier aus Tageszeitungen trägt zugleich die Vergänglichkeit und Widersprüchlichkeit öffentlicher Wahrnehmung in sich. Aus aktuellen Informationen wird ein neues, fragiles Material – ein Sinnbild dafür, dass gesellschaftliche Bilder immer gemacht, geprägt und verändert werden können.

Die Arbeit versteht Demokratie deshalb nicht nur als politisches System, sondern als Freiheit zur Verschiedenheit. Sie stellt die Frage, wie frei wir tatsächlich sind, wenn öffentliche und digitale Räume zunehmend von Normen, Vergleich und Perfektion bestimmt werden. Welche Bilder von uns selbst entstehen, wenn wir ständig sehen, wie andere leben? Und was geschieht mit einer demokratischen

Gesellschaft, wenn Individualität zunehmend durch algorithmisch verstärkte Vorstellungen von Schönheit, Erfolg und Zugehörigkeit überlagert wird?

Die Kinderbilder erinnern daran, dass Demokratie dort beginnt, wo Menschen nicht einem vorgegebenen Ideal entsprechen müssen, um gesehen und gehört zu werden. Nicht Perfektion, sondern Vielfalt, Widerspruch und die Freiheit des Einzelnen bilden den Kern einer demokratischen Gesellschaft.

Joachim Poths

Balanced Egg

Man fragt sich, ob das Ei im Mittelpunkt der Konstruktion auf Dauer stabil liegen bleibt. Die Statik scheint verwegen und unerprobt. Aber man ahnt auch ihr Beharrungsvermögen.

The egg should be kept in balance by an adventurous construction. Nobody knows if it succeeds - but you feel it´s persistence.

BLOW

Auf vier Hockern liegen Blasinstrumente und bieten sich zum Spiel oder Zusammenspiel an. Der schlaffe Windsack mit knappem Text darauf wartet auch auf Wind, kann dann Stärke und Richtung zeigen.

Imre Vidék

Licht
Seele

geboren 1949 in Stuttgart, lebt und arbeitet als Bildender Künstler in Mülheim an der Ruhr.

- Studium an der Kunstakademie Düsseldorf
- bei den Prof. Joseph Beuys und Rolf Sackenheim
- Ernennung zum Meisterschüler (Freie Graphik), 1974

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Künstlerinnen und Künstler
Gründungsmitglied des „Kunsthaus Mülheim e.V.“

Pia Winkenstern

o.T.

Wird die Geschichte nicht stets neu geschrieben, obschon sie sich lediglich und permanent zu wiederholen scheint? Wahrheit lässt sich nicht vererben. Sind Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden nicht die wichtigsten Güter einer gesunden Gesellschaft? Der Schein einer funktionierenden Staatsform. Ist der Schutz und Erhalt dieser Güter mittels Krieg zu erreichen? NEIN – Der Kapitalismus bringt Gewinner und Verlierer hervor. Ein Krieg auch.

SPICA gehört zu den hellsten Sternen am nächtlichen Horizont und ist ein ellipsoid veränderlicher Stern. Ein verglühender Stern explodiert, was bleibt? Ein weißer Zwerg oder ein schwarzes Loch? Das Verglühen und Explodieren wird symbolisch aufgegriffen und in der dreiteiligen Arbeit thematisch in Bezug gesetzt.

Untitled

Isn't history constantly being rewritten, even though it seems to do nothing but repeat itself endlessly? Truth cannot be passed down. Aren't justice, freedom, and peace the most important values of a healthy society? The appearance of a functioning form of government. Can these values be protected and preserved through war? NO—Capitalism creates winners and losers. So does war.

SPICA is one of the brightest stars on the night sky and is an ellipsoidal variable star. A burning-out star explodes—what remains? A white dwarf or a black hole? The burning out and exploding are taken up symbolically and thematically contextualized in this three-part work.