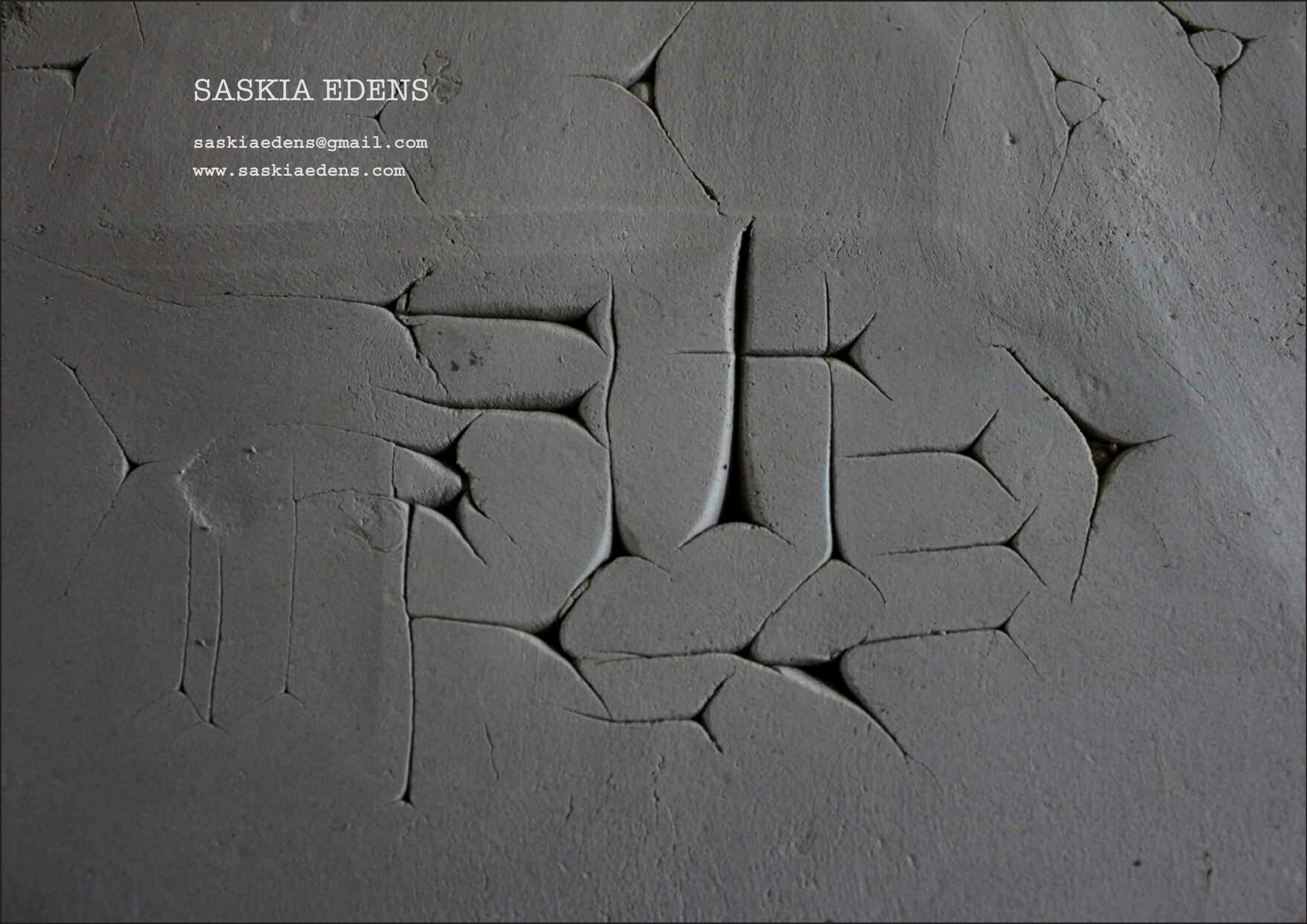


SASKIA EDENS

saskiaedens@gmail.com

www.saskiaedens.com

Saskia Edens
Lichtstrasse 7
CH - 4056 Basel
Switzerland

saskiaedens@gmail.com
saskiaedens.com

1975 Born in Geneva; lives in Basel
1993-1996 EAD école des Arts Décoratifs, Geneva (Diploma 1996)
1996-2002 ESBA (HEAD) école supérieure des Beaux-arts, Geneva (Diploma 2002)
1999-2000 Akademie der bildenden Künste, Vienna

Exhibitions and Performances (selection):

2017
«Dessins Thermiques Live» Performance Museumsnacht at KunstRaum Riehen, CH
2016
«L'eros sacré / le corps sacré / l'espace sacré» Performance at butho Festival, L'Ancienne synagogue, Hégenheim, F
«Earthbound» Performance with J.Karsenti during *Ouvert et solidaire* 150 years Visarte at Projektraum M54, Basel
«L'artiste est-il un chamane?» L'Aspirateur, Narbonne, F
«Someone's got to dance» Stadtgalerie, Bern
«Cabaret der Künstler» Manifesta, Performance *Language goes Dada* with Lorenza Mondada, J. Karsenti, in Cabaret Voltaire Zürich
«Death Can Dance - Nature Morte» exhibition at RAE – Space for Contemporary Art Berlin
«Terra Incognita» Performance with J. Karsenti during exhibition *Passages* at Fabrik Hégenheim, F
«Ateliers Ouverts» in Bastion XIV, Performance *What we do with us* with J. K, Strasbourg, F
«I'm not like you. - Me too» exibition at Spinnerei Leipzig, D
2015
«Volumes» Performance with J.Karsenti at the Independent Art Publishing Fair, Walchelturm, Zürich
«Silent Movies» Exhibition at Cavendish Square Underground, London
«Performance Reihe Neu-Oerlikon» Performance: *What did you do with me* with Jérôme Karsenti, Wahlenpark, Zürich
«Blackout Festival» Exhibition and Performance: *Imprint Dinner* with Jérôme Karsenti, Ausstellungsraum Klingental, Basel
«Digital Print» Performance with J. Karsenti at The Book Art Fair, Basel
«Art_mining» Exhibition in Dock, Basel
«Dessins Thermiques» Solo show at In Vitra, Biel, CH
«La nuit des mysteres» Performance with Marguerite Bobey in Mulhouse, F
«Don't be afraid» Art-house, Kunstforum & Galerie, Thun, CH
«The Ages of Metals and Beyond» Solo show at Galerie Nicola von Senger, Zurich, CH
«Sunday in the Park with Ed» Display Gallery, London
Chamber of fine arts, zwischennutzung, Zürich
2014
«***» Performance with Stefanie Grubenmann, Kultursuppe, Reithalle Riehen
«Alienation - Another Spot to Visit» The Oval, London
«Model und Utopie» Trudelhaus Baden, Ch
«Kammerspiel» 100 Jahre Kunstverein Olten, CH
«Survival» International performance festival, Blo ateliers and Brandenburgertor, Berlin
«L'harmonie des extrèmes» Stadtgaleire Bern and performance "Attraction" in public space, Bern
«Flam V» a week of Performance art, Arti & Amicitiae Amsterdam, NL
«Tout est bon dans le poisson» Réunion, Zürich, CH
«Le Banquet» Excentricités V, Performances in ISBA Besançon, F
«Fall and Rise» Lage/Egal, Berlin, D
«Ernte '14» Kunsthaus Baselland, CH
«Caravana Negra», Alliance Française de Buenos Aires, AR
«Anatomies, de Vesal au virtuel» Musée de la main, Fondation Verdan, Lausanne, CH (Cat.)
«Transform» interdisciplinary Projekt, Bern, CH, (Cat.)
2013
«Fait et à faire» La Kunsthalle Mulhouse, F
«Sternschuppen» Performance in Kino Lichtspiel, Olten, CH
«Guangzhou Live 4» International Action Art Festival, Canton, China
«MIPAF'13» Performance Festival, Ox Warehouse, Macau, China (Cat.)
«Blow Flies» Exhibition in Fotoforum Pasquart, Biel, CH
«Magma» Kunst am Bau opening, Basel, CH
«Infr'action» International Action Art Festival, Sète, F
«Merge» Performance in Centre Pasquart, Biel, CH
«Tom Bola 6» tandem Exhibition with " I shine - you shine", Zürich
«Alchemia» Performance with Mathieu Sylvestre, Nextex, St-Gallen
«Videocity.bs» video walk through Basel city center
«Diverse Universe» Performance Tour in Europe: Paris, Bruxelles, Berlin,
Utjoki, Trondheim, Bergen, Copenhagen, Stockholm
«Transmission» Performance, Werkraum Warteck 25 Jahre, Basel
«Liquid Becomes Solid» Nextex St-Gallen,
«Sradt(t)räume» Zum Kleinen Markgräflerhof, Basel
2012
«Jeunes Premiers» Performance in L'aubette, Strasbourg, F
«Bone 15» Festival für Aktionskunst, Schlachthaus Theater, Bern
«Tanz mein Tanz» Datanzda, Performance with Stefanie Grubenman, Tanzhaus Zürich
«WE suisse» Musée des Beaux-arts et d'archéologie Besançon, F
«Alive!» Live Performance Art in Brooklyn, Grace Exhibition Space, New York
«KEAF» Korea Experimental Arts Festival, Seoul, KOR

«Tamara art camp», Jeju Island, KOR (Cat.)
«La jeunesse est un art» Aargauer Kunsthaus, Aarau, CH (Cat.)
«Materia Prima» Performance evening, Naherholung, Berlin
«Death Can Dance» Town House Zürich
«Escape» International Performance Festival, Berlin
«Let it Happen» Performance in Kunsthaus Baselland, Muttenz, CH
«Fil Rouge» Galerie Mayhaus, Erlach, CH
«Amphibiotic 2» Performance in Hall des chars, Strasbourg, F
«MMXII» Exhibition in Ausstellungsraum Klingental Basel
«Lost in Performance» Performance in Syndicat Potentiel, Strasbourg
«IRBIS -12°» Samedan, CH

2011

«Permerge 1» Performance in Ausstellungsraum Klingental, Basel
«Röntgen 10» Temporary dependance of Nicola von Senger, Katz, Rotwand, Zürich
«Hunger» Int. Performance Festival Markthalle, Berlin, Blo Atelier Berlin
«Déplacements de compétences 2» Kaskadenkondensator, Basel
Performance at the swiss Consulate, Strasbourg
«Between you and me» digital platforme for video art in public space, Tilburg, NL
«Déplacements de compétences 2» Accélérateur de Particules, Strasbourg

2010

«500 N» Studio C3, Budapest, H
«Euro-Latin Performance-project» Kasko Basel,/Wachelturm Zürich/Freies Museum Berlin
«Regionale 11» Kunsthaus L6, Freiburg, D
«Pièces à conviction» Mad, Strasbourg, F
«Printemps de septembre» Performance in Niaux prehistoric cave, F (Cat.)
«Echo» Art Festival, Belgrade, SRB (Cat.)
«Landvermessen» Performance in Landscape, CH (Cat.)
«Zeitlos- timeless» exhibition at Kunsthaus Grenchen, CH
«Liste 15» Performance project at Liste 15, Basel, CH (Cat.)

2009

«PAD» Video installation at International performance festival, Mainz, De
«F#» performance at the opening, Ausstellungsraum Klingeltal, Basel
«IRBIS» Ice Gallery, Performance, Samedan, CH (Cat.)
«Festival particules» performances in théâtre de l'Usine & Gallery Forde, Geneva, CH
Galerie Nicola von Senger, Show with P.Birchler, S. Senn, Zürich, CH

2008

«Sicht auf Original» Performance competition of Kunstkredit, Kunsthaus Baselland
«Art Of Encountering» Performance festival in Kasko, Basel
«Darkside II» Fotomuseum Winterthur, CH (Cat.)
«Urban Kiss» Gallery Kritiku, Praha, CZ (Cat.)
«Because the sky is blue...» Performance in Tanzhaus Wasserwerk, Zürich
«I am by Birth a Genevese» Vegas Gallery London, UK / Gallery Forde, Geneva
«MyFace» Kaskadenkondensator, Basel
«HORDE» Organisation of the Int. Performance Festival HORDE, in Kasko and Recyclingpark, Basel
«Ernte'08» new Art Collection of Basel-Landschaft, Dreispitzhalle, Basel (Cat.)
«Make-up» Performance in Naïve Art Museum Riga, Diverse Universe Festival, LV
Performances in Art Hall, Pärnu / in Ferrodrum, Tartu, Diverse Universe Festival, EST

2007

«Regionale9» Kunsthaus Baselland, Basel
«Götterspeise» Intervention with artists collectiv Flex, Langer Samstag /
«White Cube Dark Flex 2» with Flex, Kunstmuseum Chur, CH
Performance with Non Grata, Leo Kesting Gallery, New York, USA
«Diverse Universe» Performance Festival in Art Hall Tallinn / Artists House Pärnu, EST
«Glänz» Exhibition of Artprize Alexander Clavel Foundation, Villa Wenkenhof, Riehen
«Koexistenzen» Projektraum enter, Kunstmuseum Thun (solo show)
«Form Follows Temperature» Theater Roxy, Basel (solo show)
«Korea Experimental Arts festival» Performances in Seoul, ROK
«Portrait anachronique» Permanent installation in archive of Basel city
«kunstmarktbasel3» Cargobar, Basel

2006

«Arm in Arm» Hotel Europeiski, Warsaw, PL
«Patriotism Tomorrow» Wyspa Progress Institute, Gdansk, PL
«Kunstkredit» Kunsthaus Baselland, Basel
«Love.com» video screening in The State Hermitage Museum, St. Petersburg, RUS
«Vous êtes ici» Poly Galerie, Karlsruhe (solo show) /«Trace de mouvement» Performance,
UND #1, Karlsruhe D

2005

«Regionale 6» Kunst Raum Riehen and Kunstverein, Freiburg, D
«Death by tealight 3» video screening, Artists' Television Acess, San Francisco, USA
«Billetterie» Performance-Installation with Christian Gräser, Château Rouge Annemasse, F
«Mäandern» Performance with Stefanie Grubenmann in Künstlerhaus Boswil, CH
«Dark Flex / White Cube» Gallery Favre, Nyon, CH

2004

Performance with the «Videoorchester» audio-visuelle live Performance:
Messeturm, Basel / nt-Areal, Basel / ITS Festival, Amsterdam / VIPER Festival, Basel /
Metaworks, Forum Meyrin, Geneva
«40 espontaneos» Performance with Maria La Ribot, Festival de la Bâtie, Geneva
«Verflixt» with collective FLEX in Wagenmeisterei, nt/Areal, Basel
«D'ores et déjà» with collective FLEX, Galerie FORDE, Geneva «3-Zimmer-Golf Grünau» OSTPOL Grünau,
Zürich

Awards / Kunst am Bau / Collection

2017

Residency in Caza D'oro, Mas d'Azil, F

2015

Grant Fachausschuss Audiovision & Multimedia, Basel

2014

Video Energy in Transit purchased by new media collection Dotmov.ch

2013

Magma, Kunst am Bau Brunnmattschulhaus Basel, Kunstkredit Basel-stadt

2012

300 seconds Performance Award, KEAF festival, Seoul

2008

Video Make-up purchased by new media collection Dotmov.ch, Kulturelles.bl

2007

Art Prize of Alexander Clavel Foundation, Riehen, CH

2006

Award of Kunstkredit competition: «Kunst im archiv» Permanent Installation in Staatsarchiv Basel, CH

1997

Permanent installation in Hotel Bernina, Geneva, CH

Articles (selection), Catalogues

2016

Libération, "L'art trans chamanique" Philippe Godin, 22. nov.2016

SDA" Kunst ohne die Herrschaft der Augen" Martin Bieri, Okt 2016

2015

MOTS SLOW issue 3, art publication edition by Jerome Karsenti

Artline, Portrat- Saskia Edens, by Annette Hoffmann, March 2015

2014

Juli Kulturmagazine «Tabuzone» n°49, Nov 2014

Cat. «Anatomie de Vésale au virtuel» ed. BHMS

Cat. Kunstkredit Basel-Stadt 2013-2014 Jahresrückblick

2013

Cat. «Performers» Johnny Amore

«Guangzhou Live», newspaper of Guangzhou, nov. 2013

2012

Tagesanzeiger, "Jugend ist und macht Kunst" 30.8.2012

Cat. "La jeunesse est un art" aargauer Kunsthaus

Polly Magazine, 3. 2012 (cover)

Basellandschaftliche Zeitung, "Wie phönix aus der Asche" Simon Baur, 26.4.2012 Futuro Magazin, 3. 2012

2011

Le Temps (supplément Arts) «Profession:artiste» Catherine Cochard,9.11.2011

Cat. «Echo», Belgrade 2011

«Die Liste- the young art fair in Basel…» a film by Edith Jud DVD 2011

«Landvermessen» Dvd Edition, 2011

2010

Cat. «Kunstruiert» Eingefroren, Festgehalten? von der Vergänglichkeit der Identität

«Joy in repetition» publication, interviews, a.Hoffmann, D: Roeschmann, 11.2010

Cat. «Le printemps de septembre» 9.2010

Beaux-arts magazine, 9.2010

Parcours des arts (cover) 10/11/12. 2010

Cat. «Liste» the young art fair, 6.2010 / Actlive, 6/7/8.2010

Artline, portrait: Saskia Edens, Annette Hoffmann, 6.2010

Arte Galeriejournal, 28.1.2010 / Annabelle "wenn die mode Kunst wird" 4.2010

Arsbrevisvitalonga.com, artblog, 1.2010

Mouvement, la revue indisciplinée "Propositions particulières", janvier-mars 2010

2009

BaZ «Ein halbes Jahrhundert danach. Performance 2009- Sicht auf das Original» A. Hoffmann, 10.10.2009

Basellandschaftliche Zeitung «Künstlern bei der Arbeit zuschauen» Amos Kuster, 8.10.2009

Exhibition Cat. «Darkside II» Fotomuseum Winterthur

Gauchebdo, Des corps meurtris aux corps sublimés, Betrand Tappolet, 6.11.2009

Exhibition Cat. «Urban Kiss» Gallery Kritiku, Praha

Exhibition Cat.+ Memory Stick «Ernte'08» Acquisition of Basel-Landschaft

Parnü postimees «Parnü kunstihallis kohtusid...» 28.04.09

2008

Regioartline Kunstportal «Klasse statt Masse» Anette Hoffmann, 23.12.2008

Exhibition Cat. «Monika von Aarburg +Künstlerkollektiv Flex» Kunstmuseum Chur

Soundofmusic.nu «The sound of performance art» Thomas Millroth, 6.2008

2007

BaZ «Eisige Bildinszenierung, Saskia Edens' Installation "Portrait Anachronique"» Renate Dürst, 10.10.2007

Onlinereports.ch «Die Sprache verliert ihre Vormacht» Aurel Schmidt, 1.6.2007

Cat. Kopas, Korea Experimental Arts Festival, Seoul, 12. 2007

2006 / 2005

Patriotyzm jutra, Aleksandra Kozlowska, Sztuka, Poland 11.2006

Der Sonntag «Hinter dem blinden Fleck geht's weiter» Annette Hoffmann, 4.12.2005

BaZ «Regionale Kunst, in bester Ordnung» Alexander Marzahn, 28.11.2005

Portfolio

A breath of life. If a thread running through it all were to be unwound, that would be it. With "Breath" Saskia Edens proposes just that, a mixture of breaths, in pairs- the breathing makes small holes in a sheet of ice which she carries around from person to person. The slowly melting ice generates the potential of physical contact between the artist and the visitors. Flora's mouth exhales flowers, Fafner's jaws breaths fire, and water springs up from Boboli's gargoyles. This is a breath of life, but also a journey across worlds - the eras of ice, fire and metal. Edens is one of those rare beings capable of combining grace and energy, violence and poetry. Her performances are statements of the transformation of both matter and the body, and in a sense they parallel the world of scientific experiments where the final result is never conclusively established. We discover the magic of metamorphosis. At the start of "A contre courant", 2007-2010, Edens enters calm and composed, dressed in white and wearing earrings and necklaces. Twenty minutes later, she looks more like Mary Wigman (1886-1973) in her famous witch's dance, except that she is no longer wearing any jewellery (it has all melted), and her clothing is stained with a wash of red and blue ink. During this time she has been running backwards on a treadmill, a dangerous exercise requiring stamina and endurance but also bringing joy. The same applies to the credible piece, Make-up, 2008, in which, before embarking on a dance macabre, Edens literally paints her body in intaglio, leaving the skin to be viewed as the skeleton.

The energy deployed in each of her performances is perceptible in the series of objects begun in 2011 with Contact Imprint works - changing states between hot and cold, passing from liquid to solid and vice versa. The gesture is immediate, the explosion is total, the violence immense: armed with a saucepan, a gas burner and a compressed air gun, Edens propels molten tin onto various objects. This is not sculpture (modeling or carving); it is closer to photography : the reproduction of an instant. The image produced shares not just the appearance of its model but its deep structure as well. On the front, everything is just a magma of dried lava and dust; on the back, perfection and gentleness. The effect is that of a bomb blast or volcanic eruption. For Aarau, this daughter of the wind proposes a scene with tables and chairs. The resul reads like an archeological site. Life as been captured in these pictures, the artist has contrived to show the vital energy sweeping through the body and beyond with all the generosity that the (art) world needs.

Véronique Yersin

in Cat.“La jeunesse est un art” Aargauer Kunsthaus

Transmission

> Photographic Performance
> Luminogramme
> 2016
> with Ariane and Yunna Edens

Luminogramme avec casque de transmission en cuivre qui donne une indication lumineuse de l'intensité de transmission entre trois générations de femmes.

I wanna be your dog

> Installation
> Dog skeletton articulated, record player, LP the Stooges, rotation elements
> 2014-2016
> Picture: David Aebi, Stadtgalerie, Bern
> Next page: Lage Egal, Berlin

Dessins Thermiques 2:

Dessin-souffle

> Video filmed with infrared thermographic camera
> Work in progress
> 2015-2016
> unterstüzt durch Fachauschuss Film & Medienkunst BS/BL

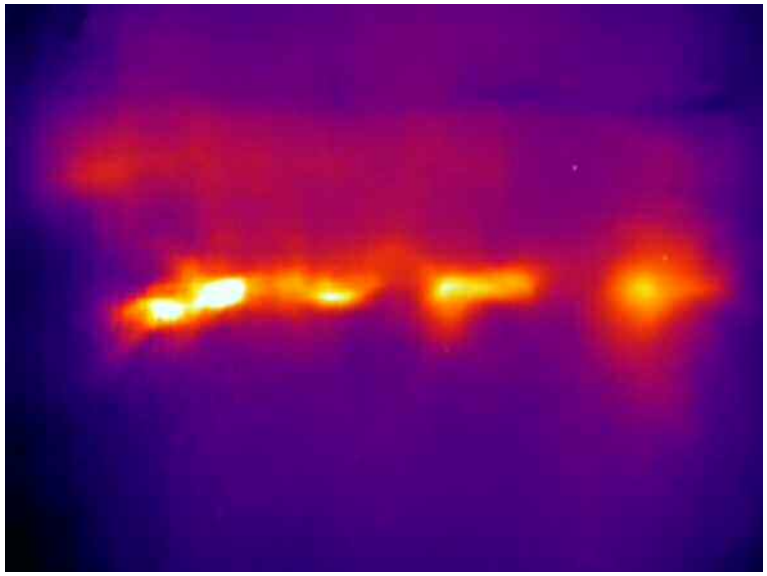
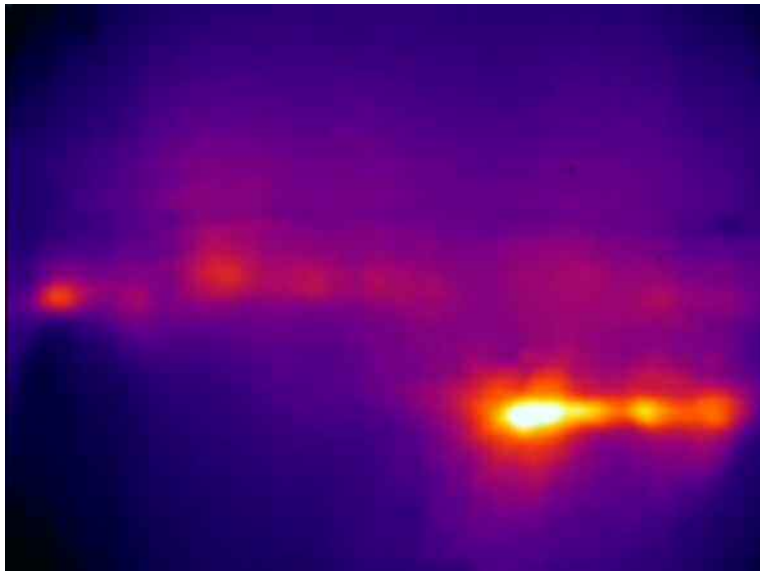
Dessins Thermiques est un travail en cours qui réunira un ensemble de vidéos autour des pratiques du dessin comme acte performatif et par des moyens thermiques.

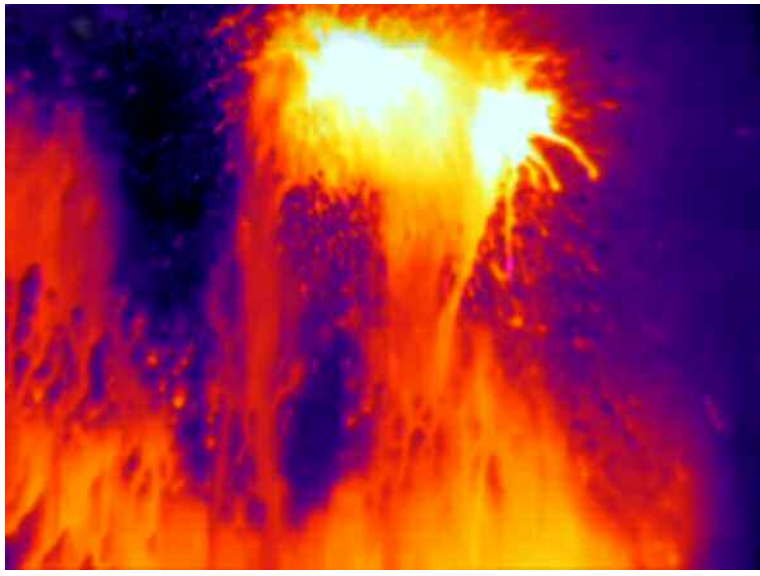
Dessin souffle, aborde des méthodes peu conventionelles de dessin inspirées également de l'art pariétal; crachat, tracé à la salive, et souffle.
Un plan montre les traces de chaleur du souffle derrière un support, une écriture qui existe uniquement par l'oralité, le dire laissant des impacts de chaleur sortant de la bouche chaude.
La langue derrière une feuille de papier, devient le pinceau qui dessine un visage, puis en crachant des ombres s'y ajoutent. Ensuite le souffle chaud anime les orifices du visage.

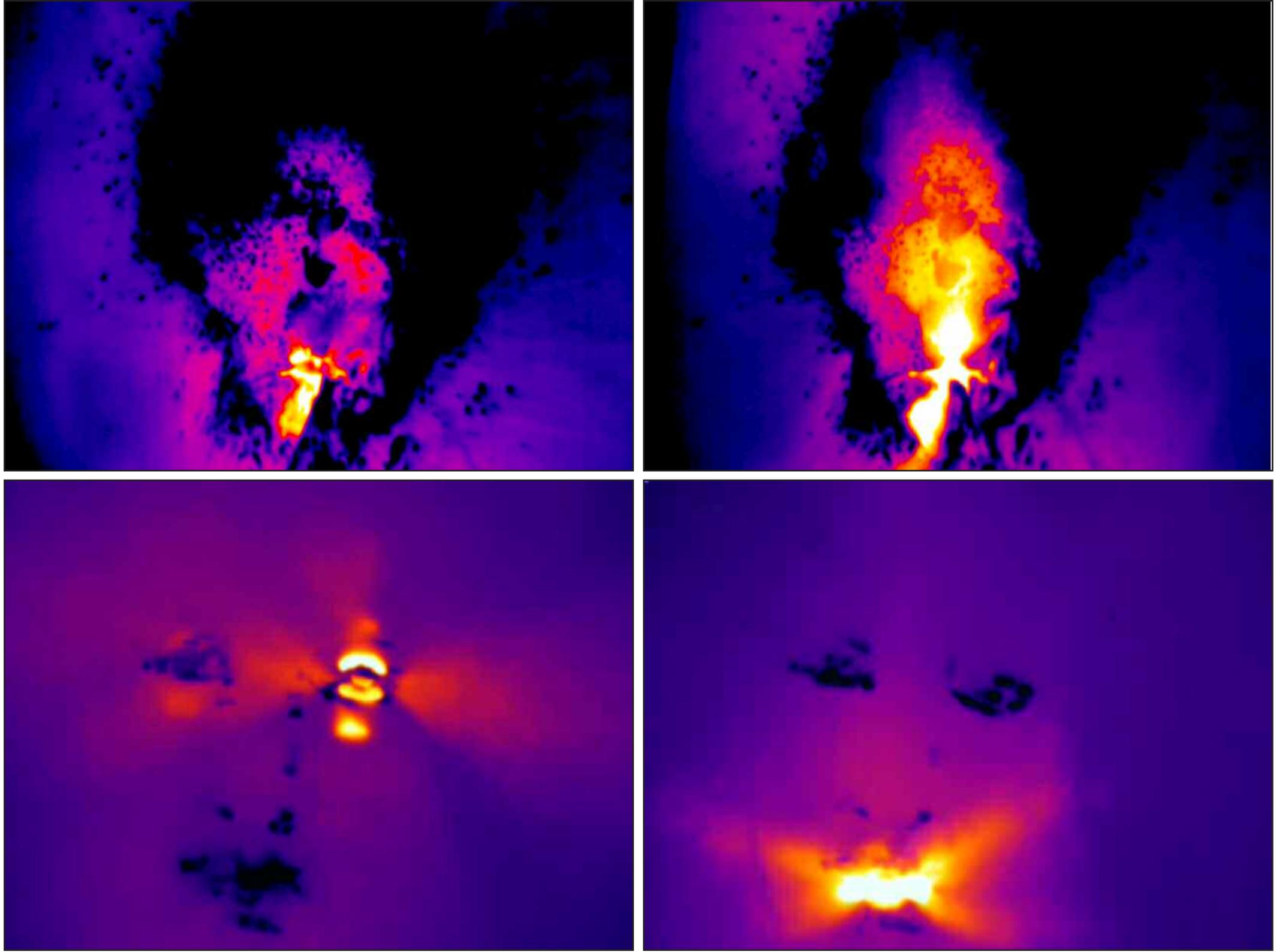
Le texte suivant de M. Griaule, est récité derrière un support laissant transparaître le souffle:

Le crachat accompagne le souffle, qui ne peut sortir de la bouche sans s'en imprégner. Or, le souffle est l'âme, à tel point que certains peuples ont la notion de l' "âme de devant le visage", qui s'arrête là où le souffle ne se fait plus sentir, que nous disons "rendre le dernier soupir", et que "pneumatique" signifie, au fond, "plein d'âme". La salive est de l'âme déposée; le crachat est de l'âme en mouvement.

Marcel Griaule, Crachat-âme, Documents, 1929, Paris, n°7

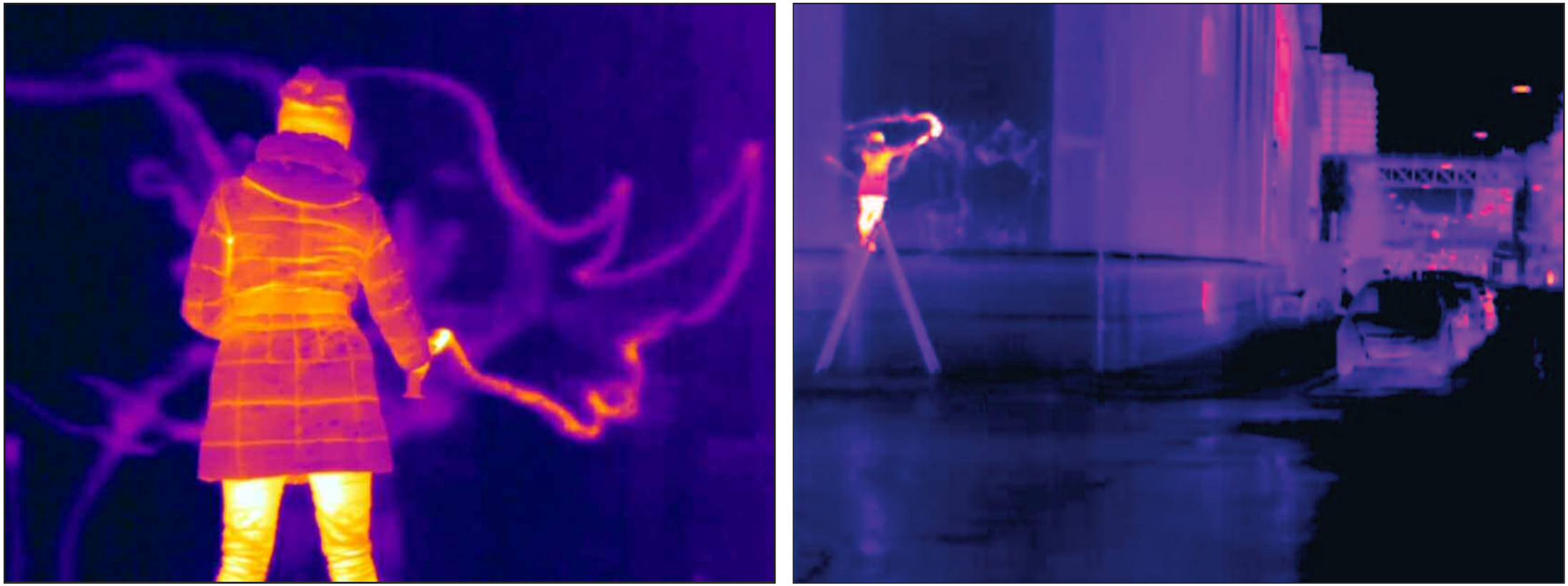




Dessins Thermiques

> Video filmed with infrared thermographic camera
> Video part 1
> 2015
> https://vimeo.com/144463856
> unterstüzt durch Fachauschuss Film & Medienkunst BS/BL

Ein Video zeigt eine Person, die an Aussenwänden von Museen ephemere Zeichnungen macht, die nur durch den Einsatz einer Wärmebildkamera sichtbar sind. Da Wasser, mit dem gemalt wird, kälter als den Aussenwand ist, erscheint die Zeichnung vorübergehend als blau. Somit wird eine neue Form der Freskomalerei praktiziert, wobei jetzt mit Wasser und Feuer statt mit Farbpigmente gezeichnet wird, und als eine Video-Aktion, die es schafft immaterielle Farbtönen aus reine Differenzen zu produzieren. Ein Wand wird nach und nach mit Tieren bevölkert, die wiederum verschwinden weil Entropieprozesse den Temperaturdifferenz zwischen Spur und Wand verblasen.
Inspiriert wird diese Aktion von vorgeschichtlichen Höhlenmalereien, wo Darstellungen von Bison, Mammut, Hirsche und andere Tiere sich überzeichen.



Videostill “Dessins Thermiques” part 1. Löwenbrau, Zürich, 2015

The Ages of Metals and Beyond

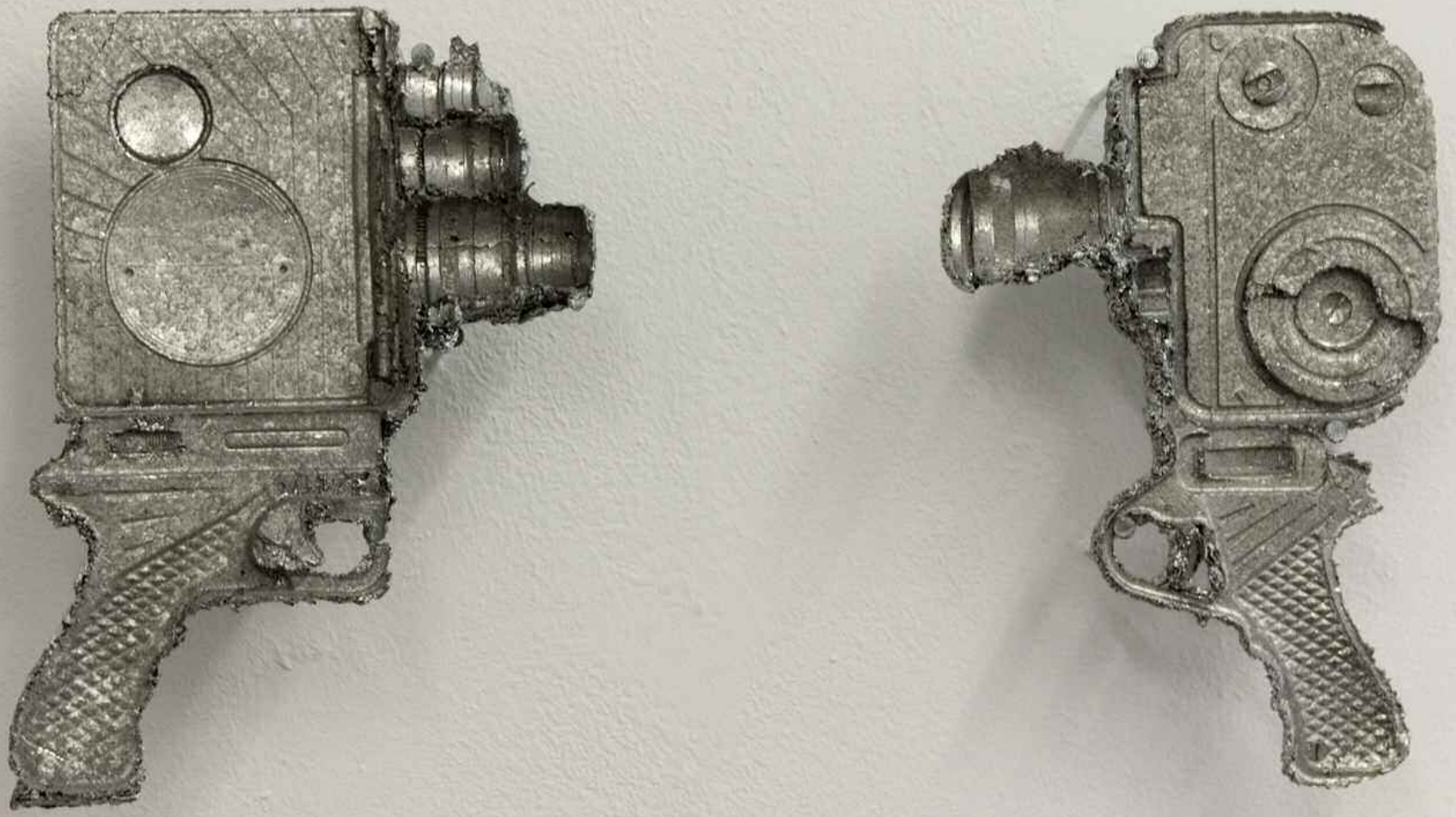
> Exhibition view
> Gallery Nicola von Senger, Zürich
> 2015

The basic theme in Saskia Edens' works are the energies, gestures and transforma(c)tions of the creative process itself. The principal extensive property of her art is entropy's distribution in space: in a first step, something is heated, or cooled, or imprinted; and then in a second step, entropy is allowed to finish the work.

What the artist makes visible are relationships between form and movement, and between form and time. Her works demand to be thought as form-movement (i.e. movement as form) and form-time (i.e. time as form), and less along the categories of drawing, sculpture, performance, and video.

Galerie Nicola von Senger is pleased to present Edens' work-in-progress Dessins thermiques (Zürich version), in which the artist uses thermic differences, rather than pigments, to draw out wall-figures which entropically fade away. The video work is accompanied by drawings on canvas, the artist's 'dance' rehearsals for drawing invisibly. Also exhibited are Dance of the Chromosomes, a found-footage video work from 2014, and works in tin from the artist's contact-imprint series: everyday objects reverse-shadowed into their metal other.

Mutus Liber, tin, 2015
next page: Shot, tin imprint super8 cameras, 2015

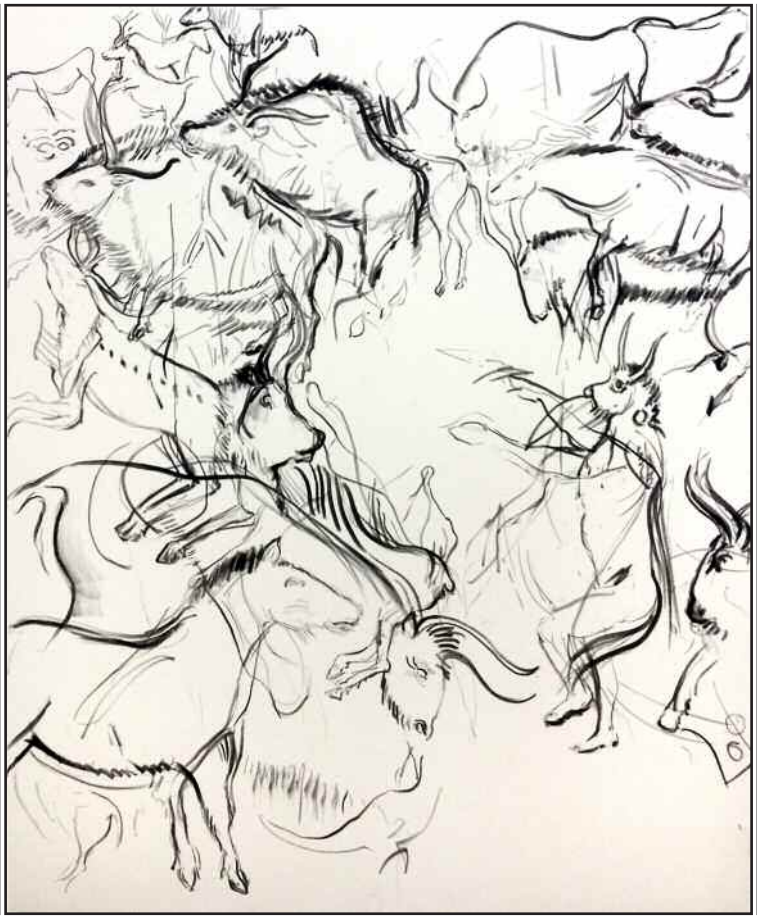


Drawing Serie:
La scène du puit

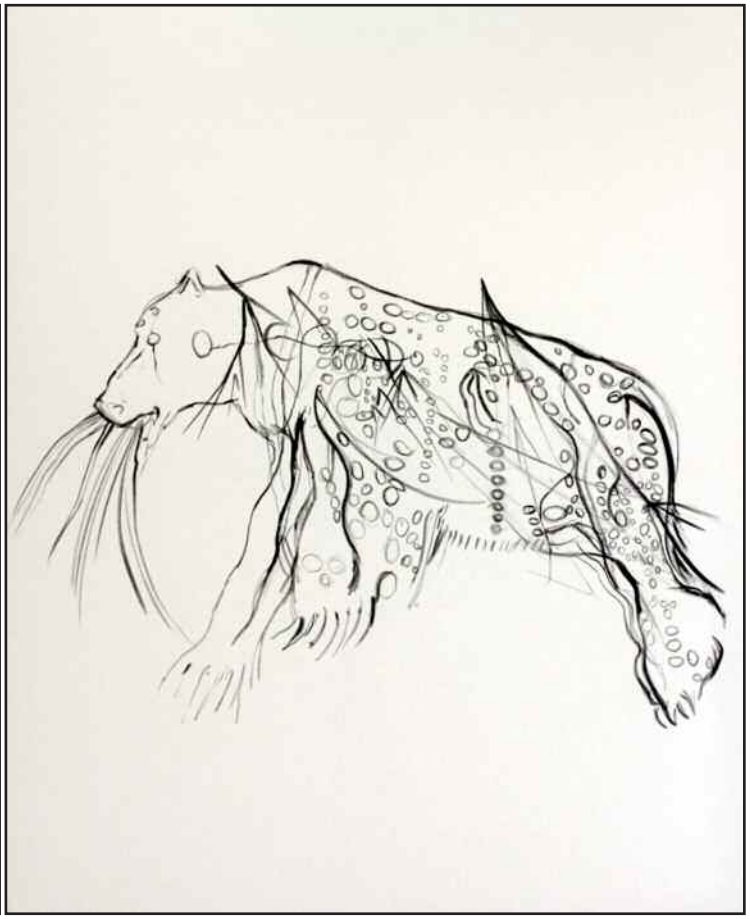
> Charcoal on canvas
> 130 x 100 cm
> 2015
> Next page Charcoal on canvas 170 x 137 cm

Série de dessins au fusain sur toiles brutes inspirés de l’art pariétal.

Mamouth Laineux



Ronde Chamanique

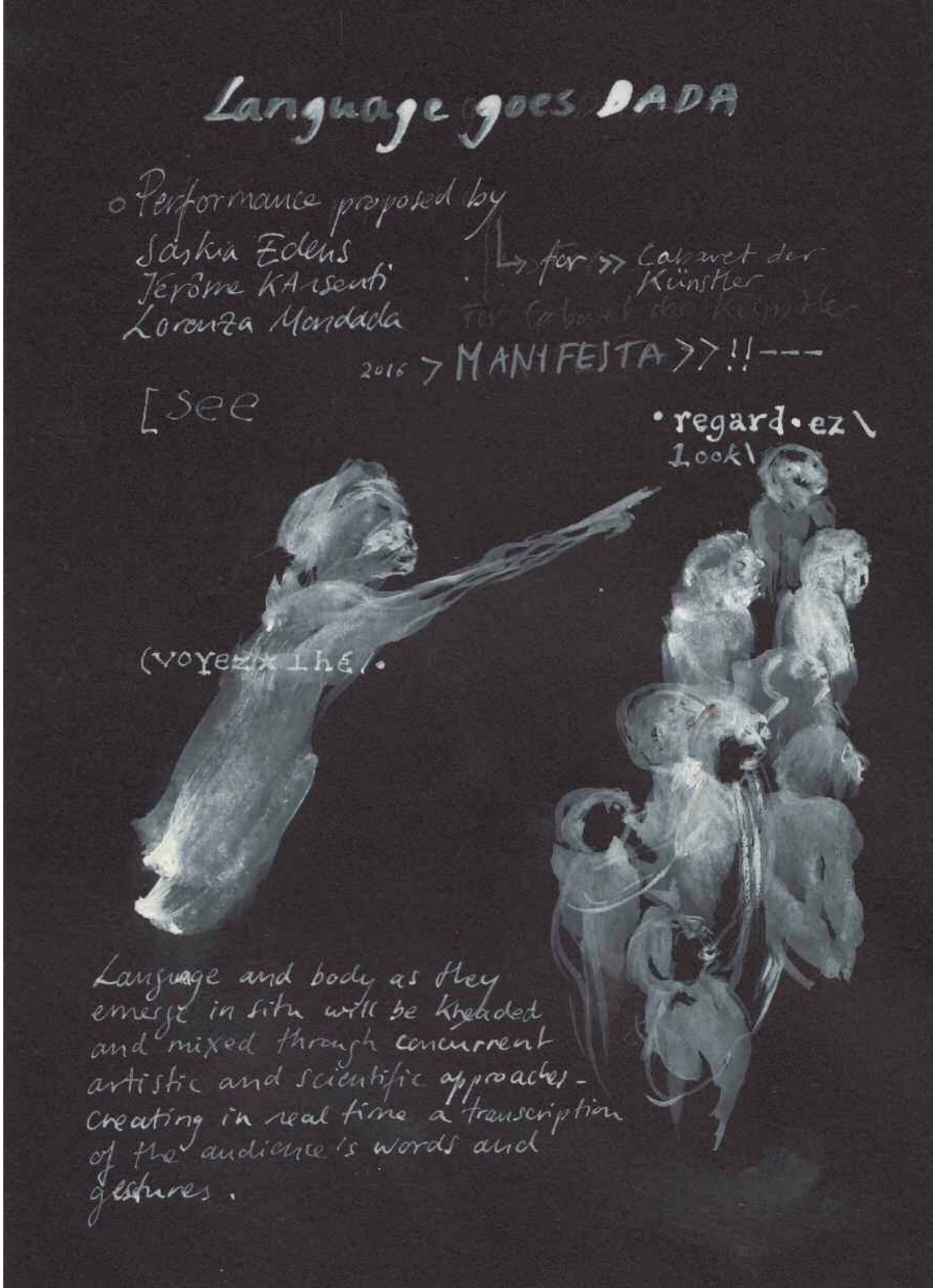


Animal Préhistorique

Language goes Dada

> Performance with :
> Lorenza Mondada (Linguistic Professor) Jérôme Karsenti
> about 20 min
> 2016
> MANIFESTA, Cabaret der Künstler, cabaret Voltaire Zürich

Language and the body as they emerge in situ
will be knead and mixed through concurrent artistic
and scientific approaches - creating in real time a
transcrpition of the audience's words and gestures.



Terra Incognita

> Perfromance with Jérôme Karsenti
> about 30 min
> 2016
> outside Fabrik Kultur, Hégenheim

Imprint Dinner

> Performance with Jérôme Karsenti
> 2015
> Ausstellungsraum Klingental Blackout Festival, Basel

Une action autour d’une table recouverte d’argile où sont conviés quelques personnes du public.
À son centre des escaliers et des petites scuptures contenant des mets de “l’au-delà” - quelques dattes et noix- libérés une fois la sculture cassée. Une danse-écriture au moyen de talon sculptés pour former un calame laisse apparaître un texte en cunéiforme.
Pour clore la performance un repas est partagé, les discussions laisssent leurs traces dans l’argile.

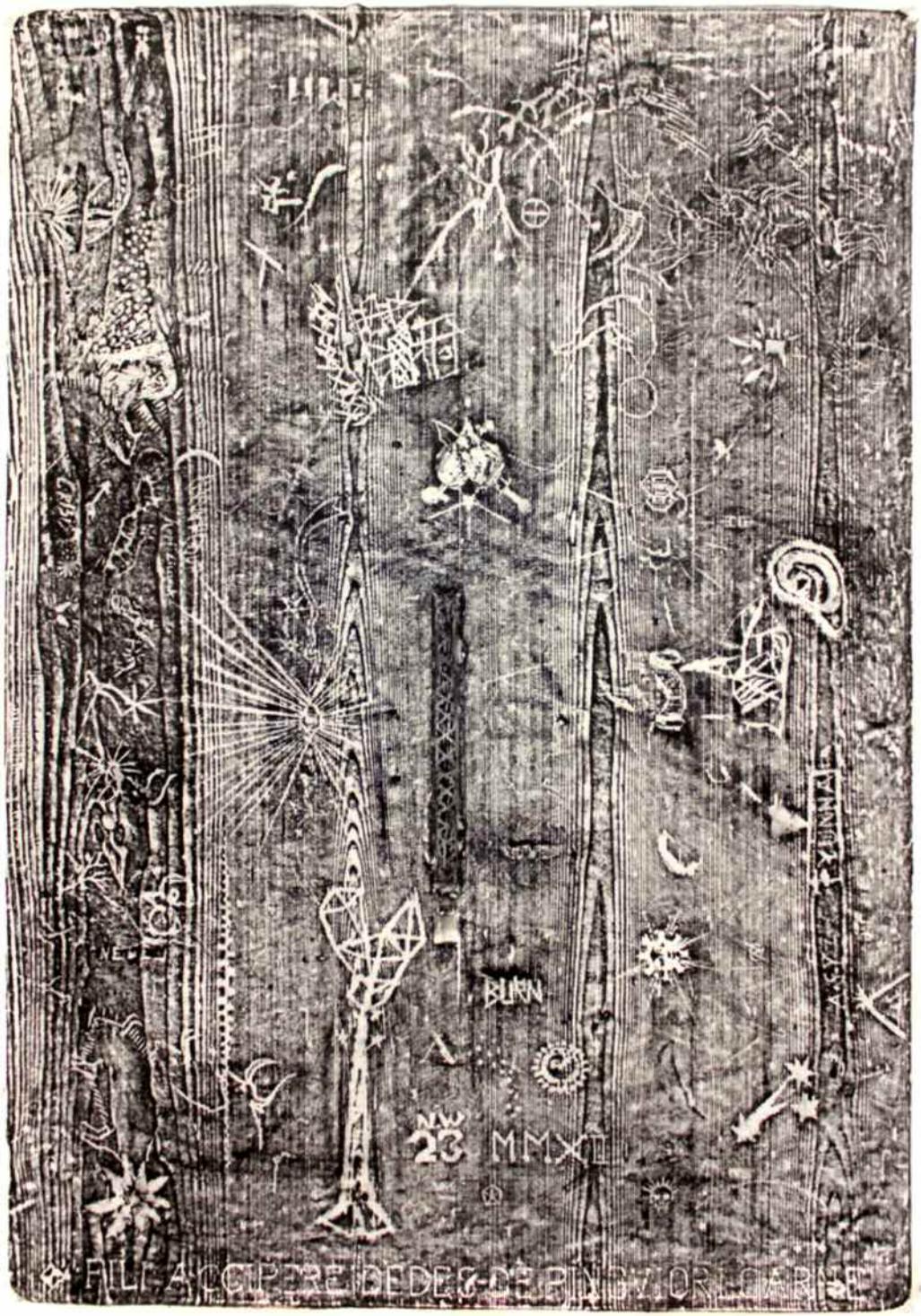
What did you do with me

> Performance with Jérôme Karsenti,
> Clay
> 2015
> Performance Reihe Neu Oerlikon, Whalenpark

Tous ces dîners

> Handmade Print
> 110x93 cm
> 2016

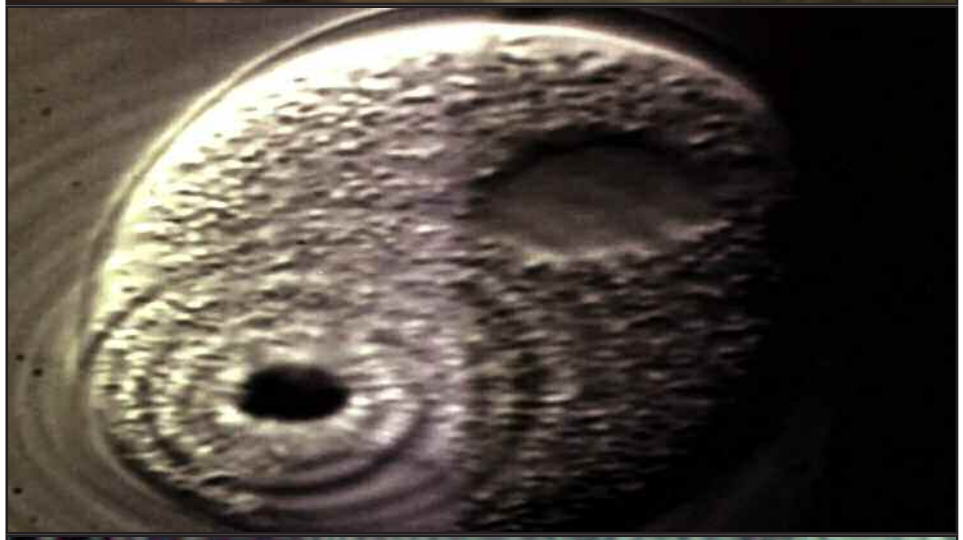
Une impression faite au moyen du frottage de ma table à manger.
Au fil des années bon nombre de convives ont gravés et graveront encore leurs traces. Cette impression est évolutive et un exemplaire est fait au moins une fois par année.

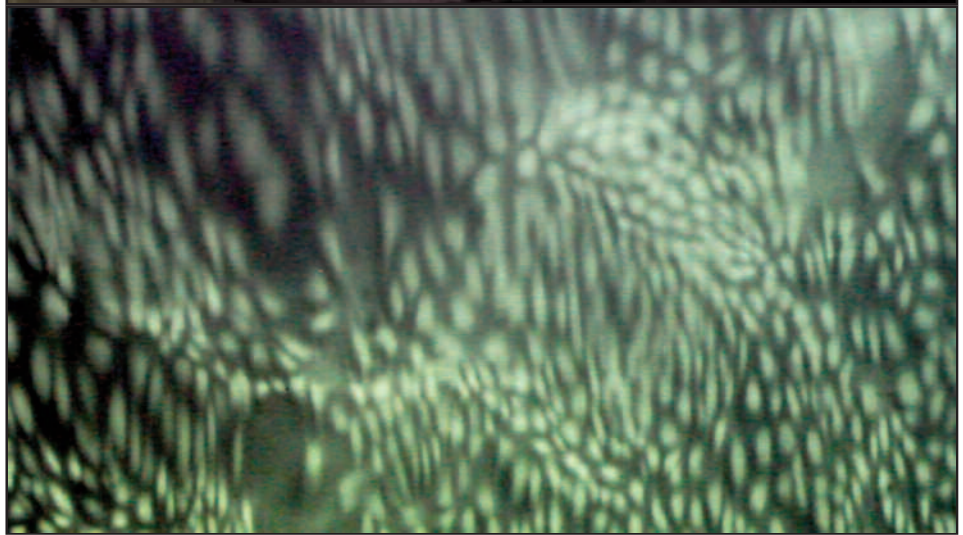


Dance of the Chromosomes

> Video HD and foundfootages
> 10 min 30
> Sound: Mathieu Sylvestre, Saskia Edens
> 2014
> Excerpt online:
https://www.youtube.com/watch?v=sJGcQmsodSM&list=UU00FaBpBetzmgs-UKw7BFRw

Dance of the Chromosomes est une vidéo qui tente de transcrire ce qui se passe au plus profond du corps: la division cellulaire, autrement dit la mitose. Des films scientifiques montrant la mitose et la replication des chromosomes ainsi que des mutations, ont servis à l'élaboration de cette vidéo. Par la projection dans l'eau et autre manipulations analogues, j'ai cherché à rendre ces plans les plus vivants possible à l'opposé des animation 3D stériles d'aujourd'hui. L'eau est essentielle au vivant et omniprésente dans notre corps, c'est pourquoi ellle est une constante dans chaque plans; c'est elle qui modifie et met en mouvement l'image de la division cellulaire qui évolue au fil de la vidéo vers l'abstrait et l'immatériel pour n'être plus que lumière et eau.





Videostills

Videostill “Dance of the Chromosomes”

L’harmonie des extrêmes

> Installation
> Performance dresses + Text / pictures of performances
> 2014
> Stadtgalerie Bern

A CONTRE COURANT III

Performance avec Daniel Buess à Genève au théâtre de l'usine, Festival Particules
17 Janvier 2010

Sich rückwärts gegen die Strömung zu bewegen verlangt mehr Energie, birgt mehr Risiken und fordert andere Muskeln.
Durch die Anstrengung gegen die Laufbandrichtung, wird nicht Massenproduktion auf dem Fliessband produziert, sondern Energie erzeugt, welche die Objekte zum Verschwinden bringt.
Was übrig bleibt ist die Farbe, die Quintessenz.

COLORS ARE THE MOST SERIOUS ILLUSION

Performance in Macau Oxwarehouse, MIPAF Festival
19th November 2013

"Colors are the most serious illusion, a dust cloud of adventures, the difficulty of living distilled" (M. Brusatin) is written with black ink on a piece of paper and the paper immersed into a glass of water. I drink the dissolved ink, as if one could drink the meaning of the text and incorporate it within one: the body becoming receptacle and the place “where all colors dissolve into one”. I write this last sentence in Chinese characters using the colors of the rainbow, then show the audience the paper before immersing it into a glass of water. Then I pour the rainbow-coloured water into a second glass of water, and again into another glass, until the water has become clear. What has become of the colors? The appearance and disappearance of colors during my performance asks questions about the limits of visibility and materiality and the difficulty to say where exactly the colors are: on the surface, inside substance, or just in our eyes?

Two samples of performances pictures and texts showed at Stadtgalerie, Bern.

Breath

> Performance about 25 min.
> ice, breathing
> Flam V, a week of Performance art, Arti & Amicitiae Amsterdam, NL 2014
> Guangzhou Live 4» International Action Art Festival, Canton, China, 2013
> Liste, Performance project of the art Fair, Basel
> Pärnu, Festival Diverse Universe, Estonia, 5.2008
> Art of encountering, Kaskadenkondensator, Basel, 9.2009
> Gallery Forde, Geneva, 16.1.2010
> Echo, festival in Belgrade
> Freies Museum, Berlin among other places

Holding a sheet of ice to my face, I breath at length on the same spot, letting my breath pierce a hole, repeting this gesture until there is a break in the ice plate.
I slowly approach people of the audience implicitly inviting them to breath likewise from the other side of the plate. I test the distance of closeness and space I must maintain with a single person. No one in the audience is forced to engage, vareing the reach of distance, is experimented.

Trough this simple idea, some taboos can be broken: the normal distance between two persons is exceeded and a moment of intimacy is shared.
When a hole is created trough the breath, a direct contact is possible, letting breath be shared, as is the smell of the depth of the body.
In actuality all the air that we breath is shared, the air that go deep into our cells.
The blurred lines between kissing and breathing, is evocated with my red lips.
This action shows the power of warmth, the transformation of a solid form into fluid, how close contact, some seconds of attention and conscious breathing breaks hard ice.
The ice plate can be seen as a metaphore and similar to digital flat screens. Before the first hole appears the person is on the other side, is not touchable and his image is flat and blurred.
After piercing through, heat, contact and sound are directly and immediately experienced.

The performnace experience from the public side written by Thomas Millroth in the sound of performance:

(...)The clean physical sounds make echoes deep in us, because we cannot keep a common cultural attitude to it as we do with a regular instrument. Many sound artists use this with success. But the question is if I ever experienced it so strong as with Swiss Saskia Edens. She did not use big gestures or loud sounds. She entered, sat down and opened two insignificant, flat boxes. One contained ear clips and a hairpin of ice. She put them on, matching her strongly red lips. From the second she lifted a flat piece of ice. She solemly held it in front of face so that her lips could be seen through. The hot red through the cold ice.
A rhythmic low hissing was heart while she almost as in trance breathed on the ice then turning to the spectators holding her cold wall in front of them expecting them to breathe from the othere side.
All the time the warm breath against the cold hard. A very subtle physical and rhythmic sound. When she stood in front of me slowly leaning against my face so that only one cold centimeter was between us we both breathed. I heard this little sound seeing her red lips through. And then suddenly a hole opened in the ice, our brathings were mixed, I felt her warm air and the hissing was strengthened in our half open mouths. An easy echo, a strengthening that in spite of its tinyness was overwhelmning. Perhaps, no one else in the room experienced this but me and her. But this was the first time I felt this physical sound as close and clear. And then the event was over. Leaving me breathless.

Saskia Edens passed through mythical levels into the most immediate existential clarity: to watch sounds, this is where all music once begun. And the conjunction to another person that can be provided through this sound.

I think that Kurt Schwitters at last got a relevant reply to his Ursonat.

Thomas Millroth, Kurator of Ystads Konstmuseum, Sweden

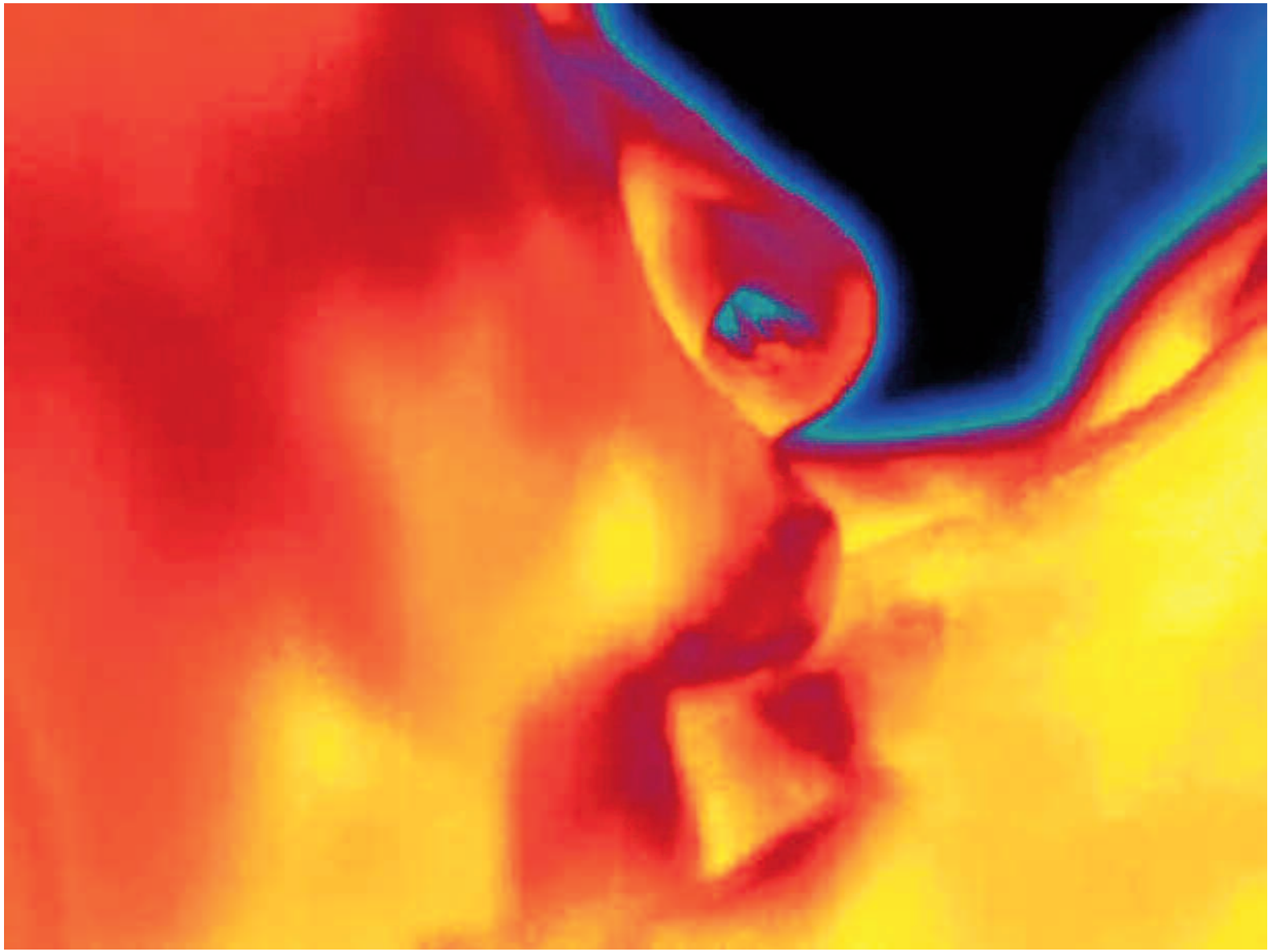
Photography by Bianca Dulgaro, kaskadenkondensator, Basel

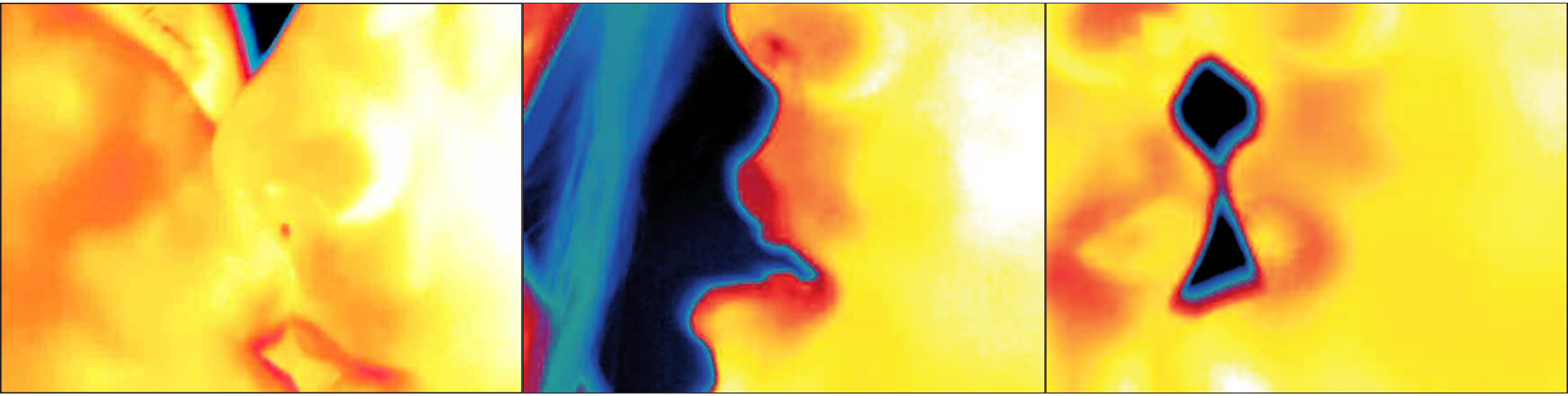
> Photography by Jule Frommel
> Freies Museum, Berlin, Euro Latin Performance Project
> Nov. 2010

Le Baiser

> Video filmed with infrared thermography camera
> 1 min 48
> 2014

Les images des caméras thermographiques utilisées aux frontières géographiques, leur usages militaires, médicaux, et l'application dans l'industrie et le bâtiment nous sont connues. Ces images permettent de traquer les sources de chaleur de ceux qui se cachent ou alors de chercher les pertes de chaleur dans le domaine industriel ou du bâtiment.
Pourtant ces caméras nous offrent une vue sur un élément essentiel du vivant: la chaleur humaine.
C'est ce domaine là de la chaleur corporelle et aussi sa relation à la chaleur affective que j'ai essayé de capter et de rendre visible par des séquences filmée au moyen d'une caméra thermographique.
Ces séquences montrent l'interaction de deux personnes, leur échange de baisers et leur chaleur qui sous l'effet du désir augmente.
Des images subliminales apparaissent et sont à peine visibles, pas de propagande ni de publicité elles voudraient tout au plus inciter à plus de proximité.



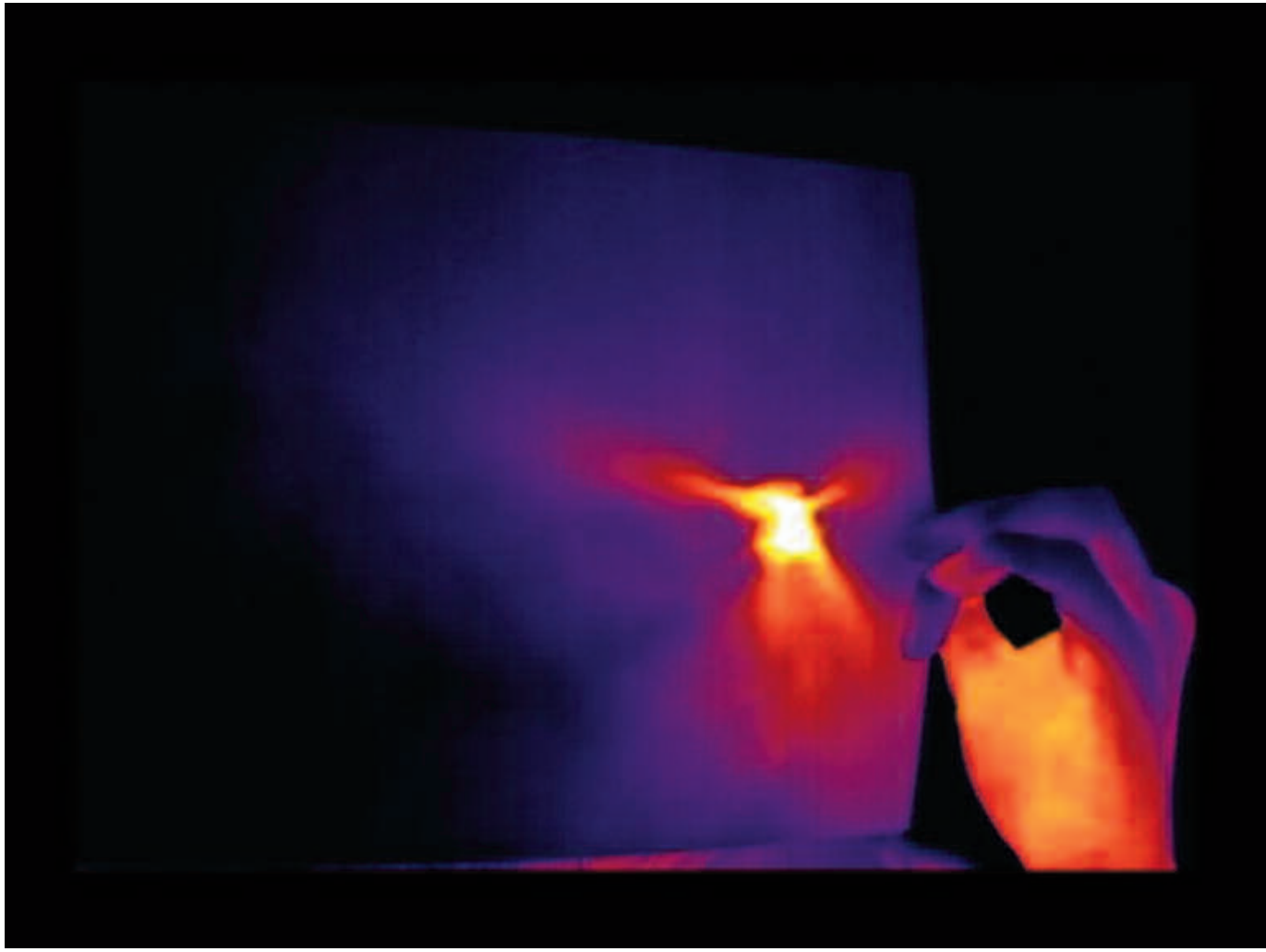


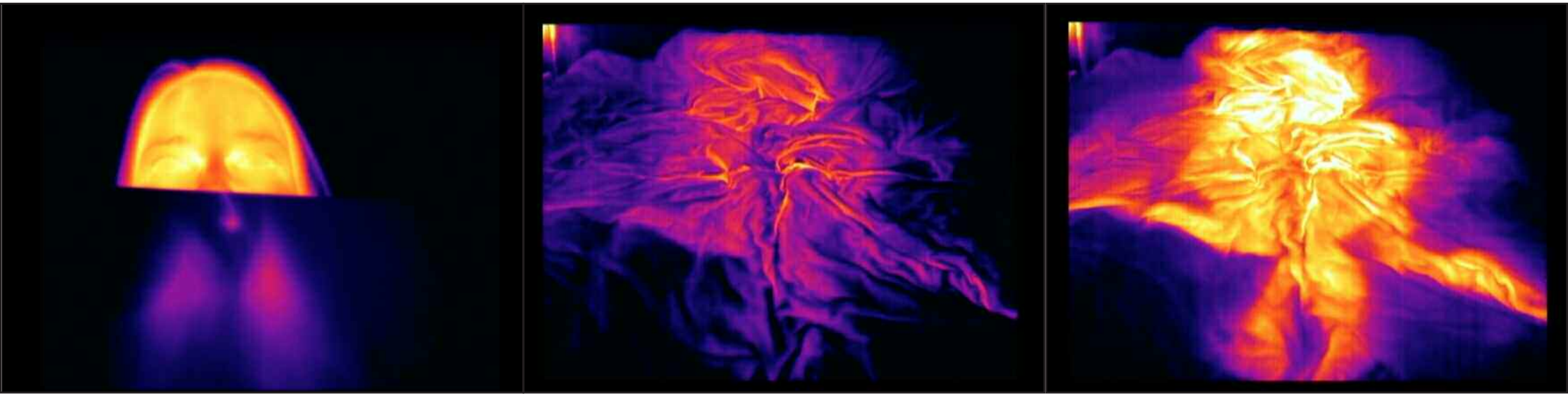
Energy in Transit

> Video filmed with infrared thermography camera
> 4’37
> 2013
> Sound Mathieu Sylvestre
> Video purchased by new media collection Dotmov.ch
> Excerpt on: http://www.dotmov.ch/de/werk/video/energy-in-transit/

Dans le premier plan de la vidéo filmée au moyen d’une caméra thermographique, apparait de manière fugitive le mot Wärme (chaleur en allemand) sur une feuille blanche écrit avec le seul moyen du souffle.
Deuxième plan : des plis qui prennent de plus en plus une couleur incandescente évoquant un champ de lave. Puis sur ce lit, une empreinte commence à devenir distincte et révèle la présence passée de deux corps de chaleur.

Abdrücke interessieren mich durch ihre Unmittelbarkeit und Direktheit, mit der sie von vergangener Berührung erzählen. Erst im Nachhinein – in der Absenz des Kontaktes – wird die Art und Weise der Kontaktnahme im Abdruck, den diese hinterlassen hat, sichtbar. Sie handeln von der Spur menschlicher Wärme, wie sie sich auf den Oberflächen der dinglichen Umgebung zeigt.
Die Thermodynamik spricht von der Wärme als einer Energie im Transit, eine Energiefluss, der auf molekularer Ebene zwischen den Dingen zirkuliert. Je wärmer ein Objekt, umso lebhafter die innere Bewegung seiner Moleküle.





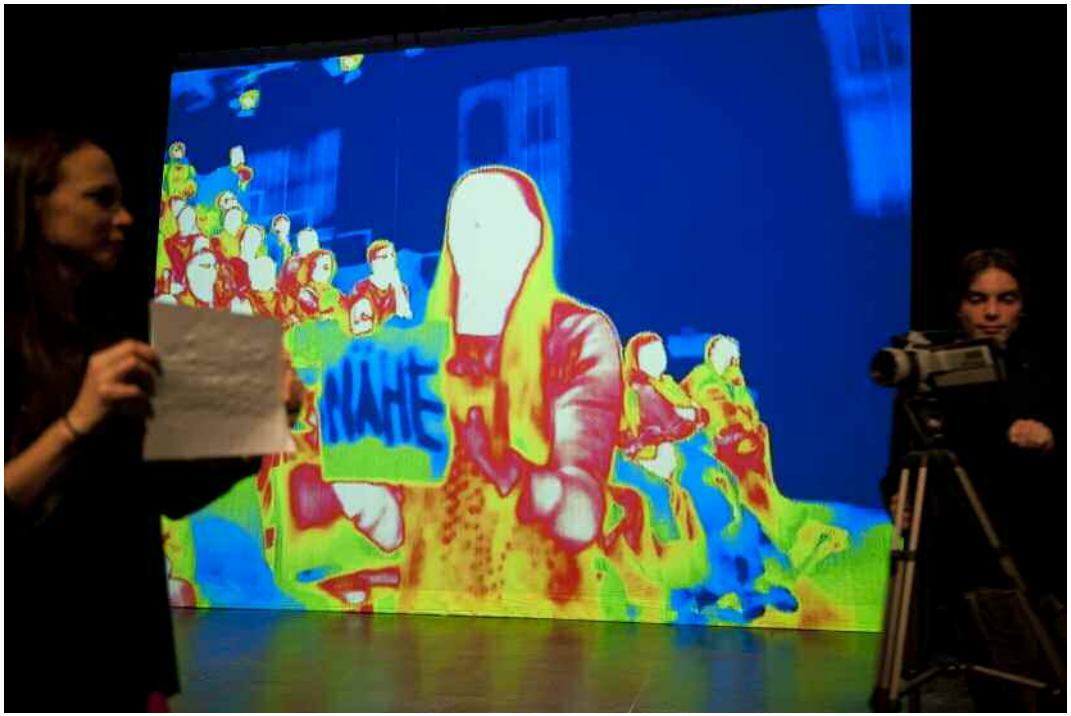
Videostills Energy in Transit

Entropy

> Performance
> Around 25 min
> With video projection and thermography camera
> 2013
> Bone, festival for action art, Bern

Die Performance zeigt Experimente rund um die Haut und Farbvariationen, wie sie die Wärmekamera bei der Begegnung von unterschiedlichen Elementen generiert.

Abdrücke interessieren mich durch ihre Unmittelbarkeit und Direktheit, mit der sie von vergangener Berührung erzählen. Erst im Nachhinein – in der Absenz des Kontaktes – wird die Art und Weise der Kontaktnahme im Abdruck, den diese hinterlassen hat, sichtbar. Sie handeln von der Spur menschlicher Wärme, wie sie sich auf den Oberflächen der dinglichen Umgebung zeigt.
Die Thermodynamik spricht von der Wärme als einer Energie im Transit.
Sie ist ein Energiefluss, der auf molekularer Ebene zwischen den Dingen zirkuliert. Je wärmer ein Objekt, umso lebhafter die innere Bewegung seiner Moleküle.


NÄHE

Colors are the most serious illusion

> Performance (title by Manlio Brusatin)
> 25 min
> 2013
> Oxware House, MIPAF Fetival, Macao

Wearing a simple white dress and ice colored jewelery (ear rings and neckless) I let an action painting happened as the ice melting on my clothe. Physical transformations process is used as an image for intern psychic changes, loss of form to just let the color expand. Colors are visual vibrations of different moods and emotions.
"Colors are the most serious illusion, a dust cloud of adventures, the difficulty of living distilled" was written with black ink on a paper and the paper put into a glass of water, I drank the dissolved ink, like on this way it could be possible to drink the meaning of the text and to incorporate it. The body becomes the receptacle and the place «Where all the colors dissolve into one».
The day before the performance I asked Nigel Rolfe (performer) to write me a sentence about colors for my performance, because I know he is performing with colors in the form of pigment."When all colors dissolve into one" was his sentence. What will be this color then? The appearance and disapearance of colors during my performance ask questions about the limits of visibility and materiality and the difficuty to say where exactly are the colors: On the surface, inside the matter or just in our eyes?
At the same time the red, yellow and blue blended progressively on the surface of my clothe like they were coming from within the body.
I also wrote in chinese characters with all the rainbow colors the sentence of Nigel Rolfe «when all colors dissolve into one» and showed to the audience the paper that I dissolved again in a glass of water. After some transfers of the colored waters from glass to glass, the colors were gone for our eyes. what is then the color of water itself?
Is the meaning of the sentence still in the glass that steady in a fragile balance with the breathing movements on my lying body? At the end this "color" join the other on my clothe.
The painting was done.

Alchemia

> Performance with Mathieu Sylvestre
> 20 min
> 2014
> Blo Ateliers, Berlin during Survival Performance Festival

Attraction / Brandenburger Tor

> Performance with Mathieu Sylvestre
> 50 min
> 2014
> Brandenburger Tor Berlin, during Survival Int. Performance Festival

Tantôt symbole de la ville de Berlin divisée et monument inaccessible située au milieu du no man's land, puis lieu des manifestations, la porte de Brandenbourg est devenue aujourd'hui le symbole de la réunification.
Sous ce symbole historique de la réunification s'unissent aussi un homme et une femme en se regardant dans les yeux, supportant à tour de rôle le poids écrasant de l'autre.
La position horizontale de leurs corps les rend vulnérables et dérisoires face aux colonnes imposantes. Pourtant ils sont un monument éphémère et vivant qui fait écho aux déchirements puis aux retrouvailles de l'histoire.

I wanna be your dog

> Installation
> Dog Skeletton articulated, record player, LP the Stooges, rotation elements
> 2014
> Lage Egal, Berlin

Le travail préliminaire d'assemblage des os épars du chien pour en faire un squelette articulé, m'a permis d'observer leur corrélation et l'architecture interne des plus efficace qu'ils bâtissent. Pour la reconstitution d'un squelette articulé, il a aussi fallu chercher l'axe de rotation d'une articulation ainsi que déterminer son amplitude. Dans cette Installation c'est également la rotation du 33 tours des Stooges avec la chanson *I wanna be your dog* qui est le moteur de la mise en mouvement de la queue du chien.

Felis

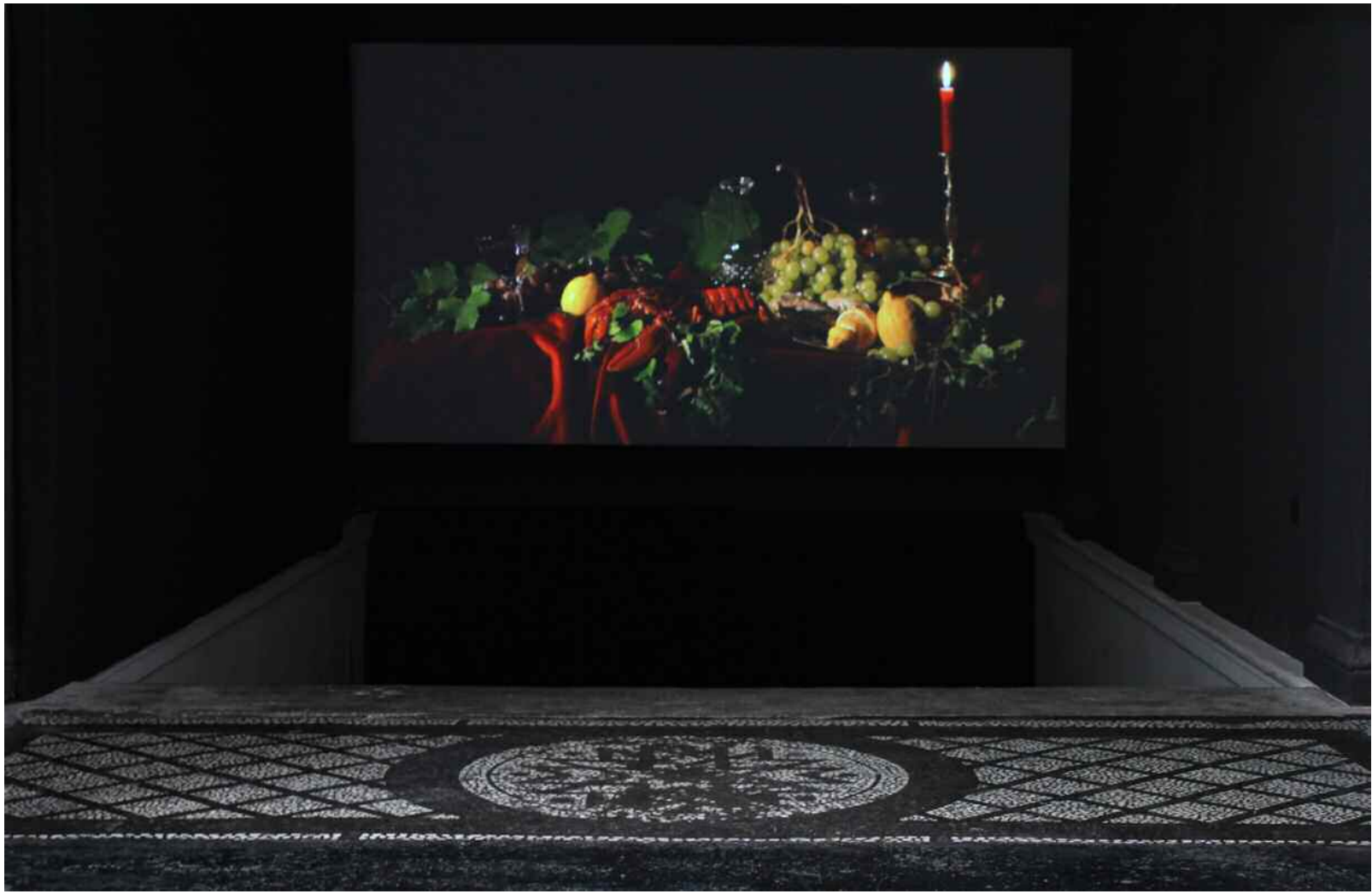
> Ice object
> 23x23x23 cm
> Version 2013
> Ice, cat skull
> Photoforum Pasquart

(...) Felis wird sich im Laufe der Ausstellung verändern: Die nass-kalte Oberfläche schmilzt und gibt nach und nach den Schädel einer Katze frei. Saskia Edens konserviert das Abbild der Katze auf ungewöhnliche Weise und zeigt, was den meisten Katzenfreundinnen und -freunden wohl eher verborgen bleibt. Felis vereint, was zusammengehört und was wir eigentlich nicht in der Lage sind zur selben Zeit zu erkennen.

Cose Naturali

> Video HD, 8 min. with sound
> 2013
> Camera: Patrick Meury
> Photoforum Centre Pasquart (right pict.)
> La Kunsthalle Mulhouse

(...)
Als weiterer Auftakt der Ausstellung Blow Flies sieht man die für diese Ausstellung realisierte Videoarbeit Cose Naturali, 2013. Ein Tisch, dessen Oberfläche sich schnell bewegt entpuppt, ist reich gedeckt mit Trauben und Zitronen, einer Karaffe Wein, Gläsern, einem Hummer sowie Austern. Die Objekte befinden sich in einem Zustand prekärer Instabilität: Der Untergrund bewegt sich, immer wieder droht ihr Umkippen, vom-Tisch-Fallen. Die Geräusche lassen vermuten, was sich unter dem Tuch befindet.
Ein reich gedeckter Tisch mit Weintrauben, Zitronen, einem Wein Krug, einem Kerzenständer, Gläsern und einem Hummer, fängt an, sich zu bewegen. Die Szene bietet auf den ersten Blick die klassische Ästhetik des Stilllebens, dann wird sie von Bewegungen ergriffen, die eine organische Qualität haben, sie belebt sich, verschiebt die Gegenstände im unsicheren Gleichgewicht und lässt sie dabei herunterfallen, bringt ihre sorgfältig aufgebaute Komposition durcheinander.



Videostills Cose Naturali

Magma

> Kunst am Bau/ Outside and inside sculptures
> 2012-2013
> Aluminium, Palladium
> Brunnmattschulhaus, Basel
> Next page image: S. Hasenböhler

Cosmic Breath

Grace
As the voice is to a body, and as a river is to land,
so is Saskia Edens' Magma to the Brunnmatt school architecture
of Förderer, Otto and Zwimpfer;
Twinkling with precious lightness,
Magma is as gracious as water falling,
as if a soul had found its body,
and the body its jouissance.

Time
As much event as object, Magma gathers together,
and brings into play, the sky, the moon, the weather.
Magma is a medium for meetings of all kinds, and especially
for encounters between the timeless and the formless,
the timeless of architectural form,
and the formless of elemental and human flows.
Itself both timeless and formless, Magma is
the formless of flow made timeless.
And because time is so evidently in Magma,
it suggests to us that words and humans are perhaps not in time,

Cosmic
"Do we breathe, or is it the iron breathing in our haemoglobin,
between electron states Fe++ and Fe+++?"
Metals are atoms which readily give and take electrons;
'breathing electrons' is their elemental way of being.
Without metals there would be no breathing, and no life.
There is a web of metal older than our Internet web:
all the metals in our solar system originated in one supernova event,
and have been recycled ever since.
It is this metal which connects all life-forms, together and across time,
back to that supernova event, and forward to the future,
from which meaning emerges.
(...)

Excerpt of Adrian Lucas text for Magma

Magma

> Kunst am Bau/ Outside and inside sculptures
> 2012-2013
> Aluminium, Palladium
> Brunnmattschulhaus, Basel
> Images: Serge Hasenböhler

(...)
Fast filigran wirken auf den ersten Blick die weiss-silbern glänzenden Flüsse, die der Monumentalität der Betonfassade entlang nach unten eilen und ihr ein dynamisches Element verleihen.
Saskia Edens interveniert an den drei Wasserläufen an der Aussenhülle des Schulturms und schafft einen offensichtlichen Gegenpart zur soliden Festung. Das leichte und dennoch schwer fliessende Aluminium erinnert daran, dass der Charakter des Betons keineswegs das Unflexible und Starre ist. Nicht der Brutalität zuliebe, sondern im Anspruch, dem verwendeten Material „sein Gesicht“ zu lassen und es vielmehr hervorzuheben, liessen Förderer, Otto und Zwimpfer ihre Fassade roh (brut), so dass sich die Werkprozesse des Schalens und Giessens nicht übersehen lassen.
Feine Holzlatten mit ihrer zarten Maserung haben sich am Bauwerk abgedruckt und relativieren beim genaueren Hinsehen seine Wehrhaftigkeit.
Béton brut“ und „Aluminium brut“. Saskia Edens nimmt mit ihrer Materialgeste jene der Brunnmattarchitekten auf und setzt den Charakter des Aluminiums neben dessen des Betons. Sie ist aber auch Performance-Künstlerin. In der Bearbeitung des Materials für ihr Kunstwerk sah sie somit durchaus auch performative Elemente: „Die angewandte Technik besteht aus flüssigem Aluminium, das auf Oberflächen und Gegenstände gespritzt wird: Diese Geste ist eine starke Handlung, die schliesslich als wesentlicher Bestandteil des endgültigen Werks sichtbar bleibt. Der Schaffensprozess erinnert an einen Vulkanausbruch. Auch hier sind grosse Kräfte am Werk, Hitze und Luftdruck entweichen in extrem hoher Geschwindigkeit. Die gewöhnliche Methode, eine Skulptur herzustellen, dauert sehr lang. Es ist ein Prozess, der aus mehreren Phasen besteht. Im Vergleich dazu hat das Schleudern von flüssigem Metall eine performative Dimension: Diese Aktion ist plötzlich, schnell und direkt und erfordert höchste Konzentration und Präzision bei der
Ausübung.“

Katharina Dunst

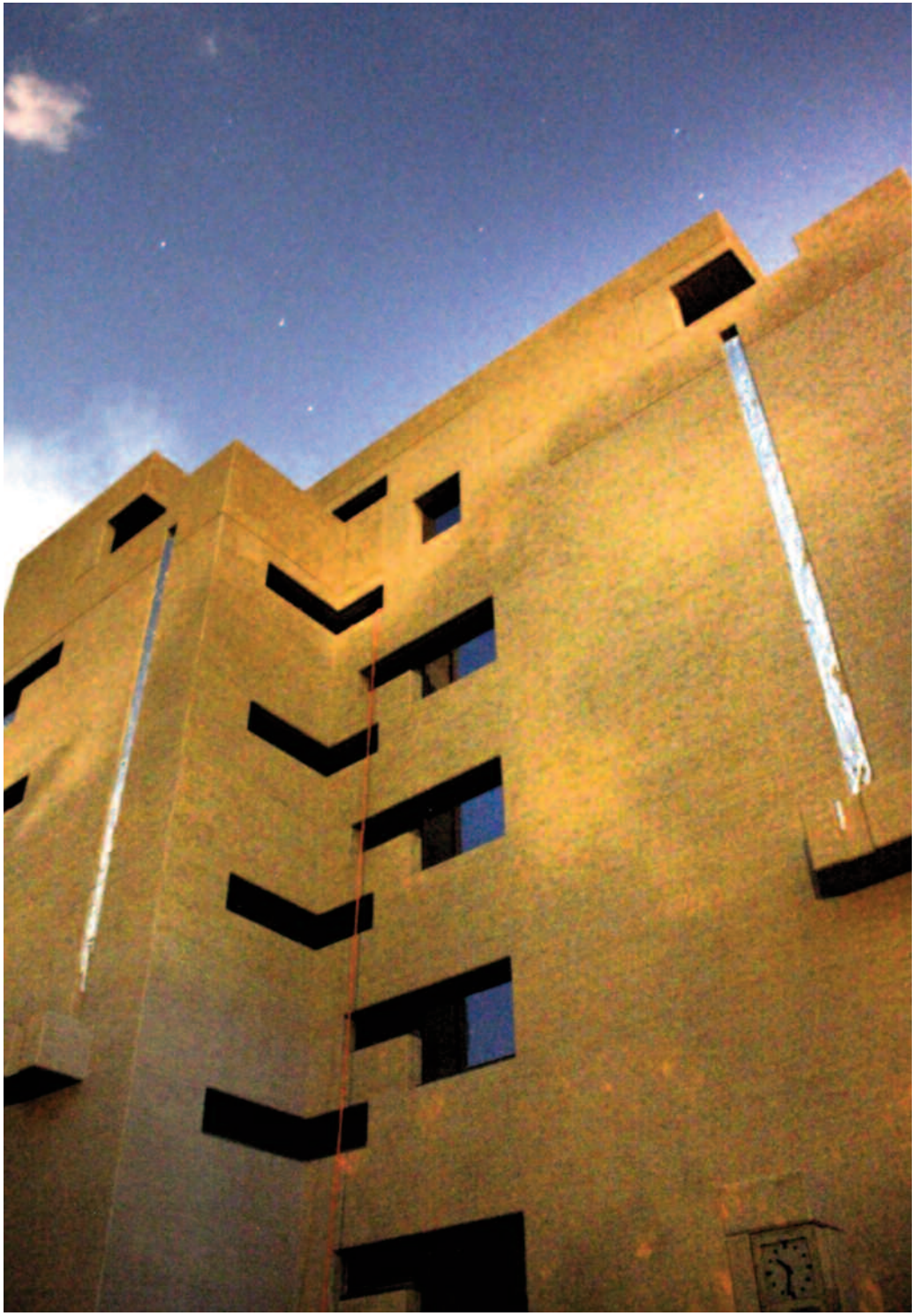


Photo: Bert Houbrecht

Pneuma

> Installation
> Variable size
> 2012
> Tin
> Aargauer Kunsthaus, Aarau

(...)
Die in all ihren Performances entwickelte Energie ist in der 2011 mit Contact Imprint eingeleiteten Serie von Objekten deutlich spürbar - zwischen warm und kalt fluktuieren, vom Flüssigen zum Festen übergehen und umgekehrt. Die Geste erfolgt unmittelbar, die Explosion ist total, die Gewalt immens: Mit einem Kochtopf, einem Gasbrenner und einer Druckluftpistole bewaffnet, schickt sich Edens an, flüssiges Zinn auf Gegenstände zu projizieren. Das Ganze ist recht weit von der (modellierten oder gehauenen) Skulptur entfernt und steht der Fotografie näher: Reproduktion eines Augenblicks durch Kontaktnahme - Das geschaffene Bild teilt mit dem Modell nicht nur ihr äusseres Erscheinen, sondern auch ihre intime Struktur. Wie bei einer Medaille: Kopf- nichts als ein Magma getrockneter Lava und Staub. Zahl - Perfektion und Sanftheit. Die Wirkung entspricht einem Vulkanausbruch oder der Druckwelle nach einer Bombenexplosion. Für Aarau hat die Künstlerin eine raumgreifende Szene konzipiert. Das Resultat liest sich wie eine archäologische Stätte. In diesen Bildern wurde Leben eingefangen; die Künstlerin hat es verstanden, mit der ganzen Grosszügigkeit, welche die (Kunst-) Welt braucht, die vitale Energie aufzuzeigen, die im Körper und über ihn hinaus lodert.

Véronique Yersin
in Catalogue “la jeunesse est un art”

Contact Imprint serie

> Sculpture
> 70 x 60 x 33 cm
> 2011
> Tin
> current and next page: studio view

contact printing - absence transference

A set of tin sculptures, each a contact print. Their making is a question of admitting into contact two materials, where one material (metal) adapts itself to the object shape of the other material. Then by removing the object, it's absence is transferred to the metal in the form of a contact print.

Eruptive Making
The technique used to blast liquid tin, directly onto the object is expressive in itself; the gesture implied is a strong action whose visibility remains in the final work.The creative process is akin to a volcanic eruption: circulation, warmth and air pressure at extreme speed. Whilst the process in its entirety is long, the moment in which the fluid metal is blasted is so short that one hardly has time to perceive what is happening.
As compared with traditional sculpture methods involving molds, the gesture of blasting liquid metal has a performative dimension: sudden, super-fast, immediate.

It is not unlike photography, where a precise moment, a constellation of things and circumstances, is captured from life. But unlike the photograph, the print inherently has a tactile aspect to it: shape, texture and relief of the print are the result of direct contact between the two materials.

As an archeology of today's objects, the first sculpture is a table which presents a number of tin shell, each the half-carcass of an table object. It is as if a rain of metal had beaten down on the objects†from one side only, thereby creating for each object a metallic shadow. It gives to see also the chink of the surface of the object being then inside.

Contact/ Imprint
Decouvert

> Installation
> 2011
> Tin
> MMXII, exhibition with S. Rodriguez, P. Rousson, A. Bianchini in Ausstellungsraum Klingental, Basel

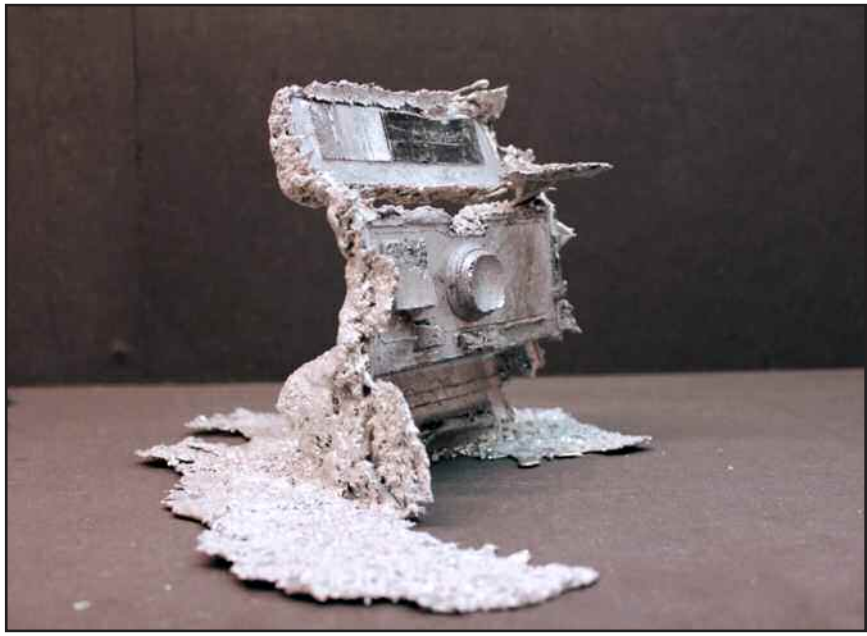
(...)
Trace, empreinte, vestige…. C'est dans ce champ sémantique que s'ancrent les oeuvres présentées dans l'exposition MMXII par les artistes Alexandre Bianchini (Genève), Saskia Edens (Bâle), Sylvie Rodriguez (Genève et Bruxelles) et Pascal Rousson (Londres).
Les oeuvres de Saskia Edens figurent un ensemble d'objets fédérés par la même matière couleur cendre. Disposés sur différents présentoirs, ils semblent être rescapés d'un cataclysme non identifiable. Certains d'entre eux gisent dans une flaque de métal, comme s'ils s'étaient figés instantanément.
Eux ? Il s'agit de moulages ou plus précisément d'empreintes en étain qui représentent ici un couvert, avec une assiette, une bouteille (de vin ?), un verre, une coupe, posés sur une table; là un ensemble d'objets de bureau, comprenant entre autres un ordinateur portable, des classeurs, un téléphone fixe, un téléphone portable, des câblages, une lampe.
Tout est là pour dire la vie quotidienne. Une vie qui se conjugue ici au singulier apparemment, comme en témoigne le couvert dressé pour une personne. Et même si la présence d'outils de communication contemporains promet la possibilité d'une proximité avec l'autre, il s'agit d'une proximité contemporaine, de chaque instant certes, mais qui se vit toutefois à distance.

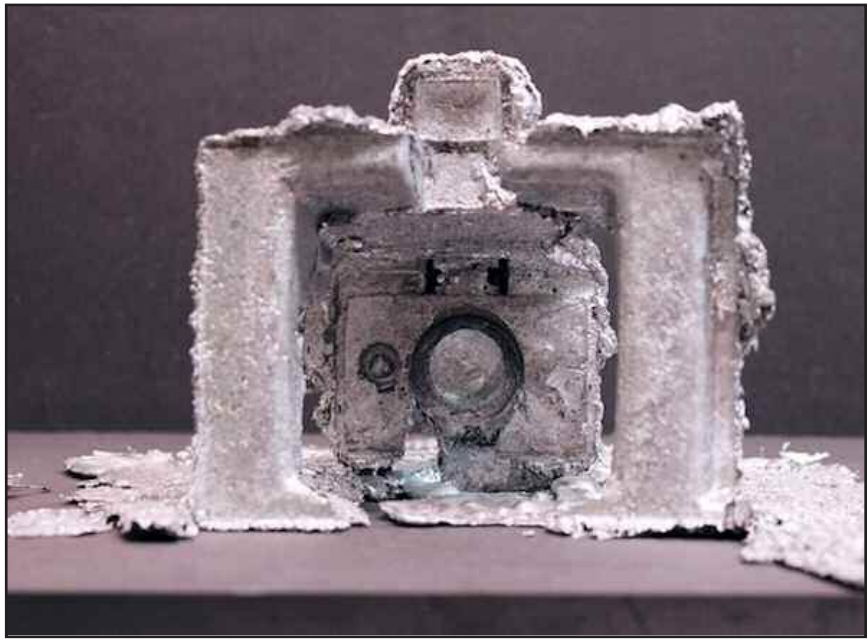
suite du texte page suivante

Contact / Imprint serie

> Blast Casting serie
> 35x21x10 cm
> 2012
> Tin
> MMXII, Ausstellungsraum Klingental

Un troisième groupe d'empreintes est disposé sur une étagère et présente, entre autres, une caméra super-huit et des appareils photographiques : autant d'instruments qui permettent de capter de notre monde sensible, de garder des traces, même fragiles, de notre époque; toutefois, ces outils qui témoignent de la modernité sont déjà obsolètes, ils deviennent des indicateurs d'une époque passée.
Comme des fragments d'épiderme que l'on aurait décollés des objets, ces empreintes témoignent d'une intime proximité avec leur référent, car elles naissent justement du contact avec ce dernier. Ces fragments livrent précisément la forme qu'ils ont capturée. Ils présentent une face intérieure et une face extérieure très différenciées. En effet, sur le dehors, on peut lire le geste qui les a fait naître : le métal présente ici et là des renflements, une matière aérée qui traduit le souffle violent qui l'a projeté contre l'objet. Alors que l'intérieur de l'empreinte
raconte la texture de l'objet, avec ses inégalités, ses reliefs, ses aspérités, qui apparaissent dans toutes leurs nuances. Il se dégage un certain réalisme, qui génère une présence auratique des objets référents.
(...)
Maryline Billod





Gardes à vues !

Que reste-t-il du clap de la prise de vue sur le bout de notre doigt ? L'instant où se déclenche l'appareil photo, l'appui sur le déclencheur. La photo au 1/200ième. Que cela représente-t-il dans notre notion de la durée ?

Les appareils photos sont devenus des objets hybrides, banals, qui s'incluent à tel point dans notre vie, que l'espace externe nous semble domptable, apprivoisable, pris pour cible. L'espace extérieur n'est-il pas devenu un immense appareil photo qui en dit beaucoup sur nous, qui fait des prises de vues, nous épient, des gardes à vues ? L'espace, les visages, les mouvements sont empilés les uns sur les autres en épis.
Nous sommes pris dans un mécanisme, lequel ?

Quelle est la durée de vie d'un appareil photo ? Si l'on cumulait toutes ses prises de vues, combien, cela représenterait combien de centièmes de secondes ? Y'a-t-il un compteur de durée ?

Je collectionne toutes les dernières prises de vues des appareils photos avant de les mettre dans un grenier, dans un tiroir. Qu'est-ce que ces vues ?

L'appareil en fin de fin de vie, en a toujours l'intuition, il murmure les sens, exprime son grain, et en perd le fonctionnement cartésien. Il devient lui-même argentique, réflexif, le métal entre en fusion, l'étain coule de lui, il va vers le paysage. La coulée des appareils, la fusion vers l'espace est un événement marquant, qui se produit, dans le cumul de la durée totale des expositions de son fonctionnement.

L'appareil photo n'est plus qu'un fascinant creuset de lui-même, argentique, qui va vers l'extérieur, qui va vers, au-delà de son diaphragme, qui joue un nouveau rôle, mouler ce qui est devant lui. Une tentative unique de la sortie de son propre élément.

Je ne fume pas, mais j'aime observer ceux qui le font, qui tapotent sur la cigarette, cette hésitation, tapotation d'un air proche, s'apprêtant à entrer en soi est un air s'apprêtant à mouler nos poumons. Appuyer sur un déclencheur, c'est allumer la cendre.

La dernière photographie, cet acte de sidérurgie de l'espace, est une tentative, une carte blanche donnée aux soudures d'étains, un jeté d'organe d'Artaud, cette fuite en avant.

Cette dernière photo primordiale est une fuite du point. Ses dépôts, la mémoire argentique se dessine, transpire de l'appareil, sculpte, moule les alentours, me constituent.

Texte de Jérôme Karsenti à propos des *Contact Imprint*.

Contact / Imprint Office

> Installation
> Tin, MDF
> 2012
> Show at Nextex
Liquid Becomes Solid
> with German/Lorenzi

Perfect Fluid

> Video HD and Photography
> 9' 50''
> 2012
> Sound: Mathieu Sylvestre
> https://vimeo.com/124395372

"Blut is ein ganz besonderer Saft"

Goethe

Let it Happen

> Performance long durational
> about 2 hours
> 2012
> Colored ice chandelar
> Kunsthaus Baselland
> Image: Viktor Kolibal
> Edition diptych of 30

Transmission

> Performance
> around 20 min
> 2013
> Cooper sheets and headset, fuze

Debout sur un tas d'ordinateur et portant un casque d'antennes de cuivre - métal conducteur par excellence - je suis à la recherche d'autre moyens de contact et de transmission. Pour cela des mèches à poudre noir y sont reliées et données au personne présentes. C'est au public d'allumer les mèches, de me transmettre quelque chose par le biais de la flamme qui va parcourir la longueur de la mèche de leur mains jusqu'à ma tête. Un fois celle-ci atteinte, les mèches qui s'entrecroisent s'enflamment et sont autant de connections, de va-et-vient entre les deux hémisphères du cerveau.
L'art performance est pour moi le médium idéal pour expérimenter en direct avec le public, pour le rencontrer et parfois en m'y approchant de très près (Performance Breath). Cette distance du performer et du public, si souvent trouble en performance, est ici définie par la longueur des mèches qui est parcourue lentement par la flamme d'un bout à un autre.

Merge

> Performance variable duration
> 2011-2012
> KOPAS Seoul, Korea
> Grace Space, New York
> Images: Kirsi Pitkänen

Dressed in a suit of mirrors, the reflections of the audience and the space around are used with minimal and slow movements in order to creates a sensation of a liquified space. This meeting point with the audience plays with distortions of people reflections and also send light beams all over the space.
In a second time, face to face with one's reflection using a two-way mirror, the faces merge : What do we see from each other? What do we see of ourself in the other?

Impact

> Performance 20 min.
> With Mathieu Sylvestre (sound)
> 2012
> Grace Space, Brooklyn, New York
> Image: David Crespo

Le contact imprime, son absence révèle

> Photography Digi-Print on Hanemühle Paper
> A4
> 2011
> Flavour
> Fil Rouge Galerie Mayhaus, Erlach

Cave Canem

> In collaboration with Alain Jost
> Sculpture
> 40x70x70 cm
> 2010
> Aluminium
> Kunsthaus L6, Freiburg, D

Annette Hoffmann- Könnt ihr etwas zum Herstellungsprozess dieser Arbeit sagen?

Der Schaffensprozess ähnelt einem Vulkanausbruch. Auch wir haben viel Energie benutzt: große Hitze, komprimierte Luft. Der ganze Prozess hat sehr lange gedauert, aber der Moment, in dem das flüssige Aluminium gespritzt wird, ist so kurz, dass man kaum realisiert, was gerade passiert.
Große Kräfte sind im Umlauf, Wärme und Luftdruck in extremer Geschwindigkeit.

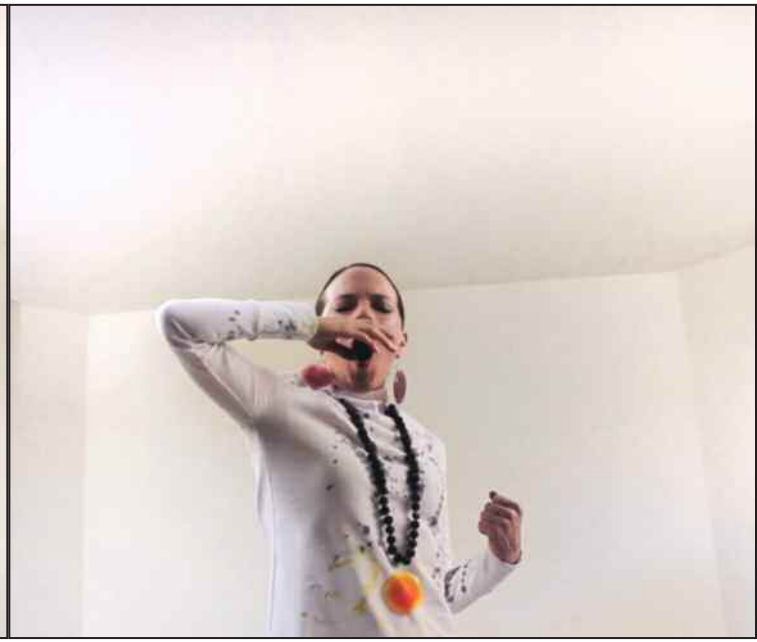
Canis lupus II

> Performance
> Duration: around 20 min
> 2011
> Hunger Performance Festival, Markthalle IX Berlin

Fade In Fade out

> Performance
> Duration of the ice melting process
> 2011
> “Déplacement de compétence” Consulat Suisse de Strasbourg

Avec une gestuelle très lente et fluide j’alterne entre une position contrôlée tendue et un relâchement total. C’est une qualité de mouvement similaire à la fonte des bijoux en glace colorés que je porte, il s’agit de fondre, de lâcher prise. Les bijoux libèrent peu à peu la couleur qui se répand sur l’habit blanc en une tache incontrôlable. Une peinture processuelle commence et se finit quand les bijoux ont complètement fondus. Le déplacement en continu tout en fluidité d’une position à une autre est une sorte de voyage mental entre différents états.

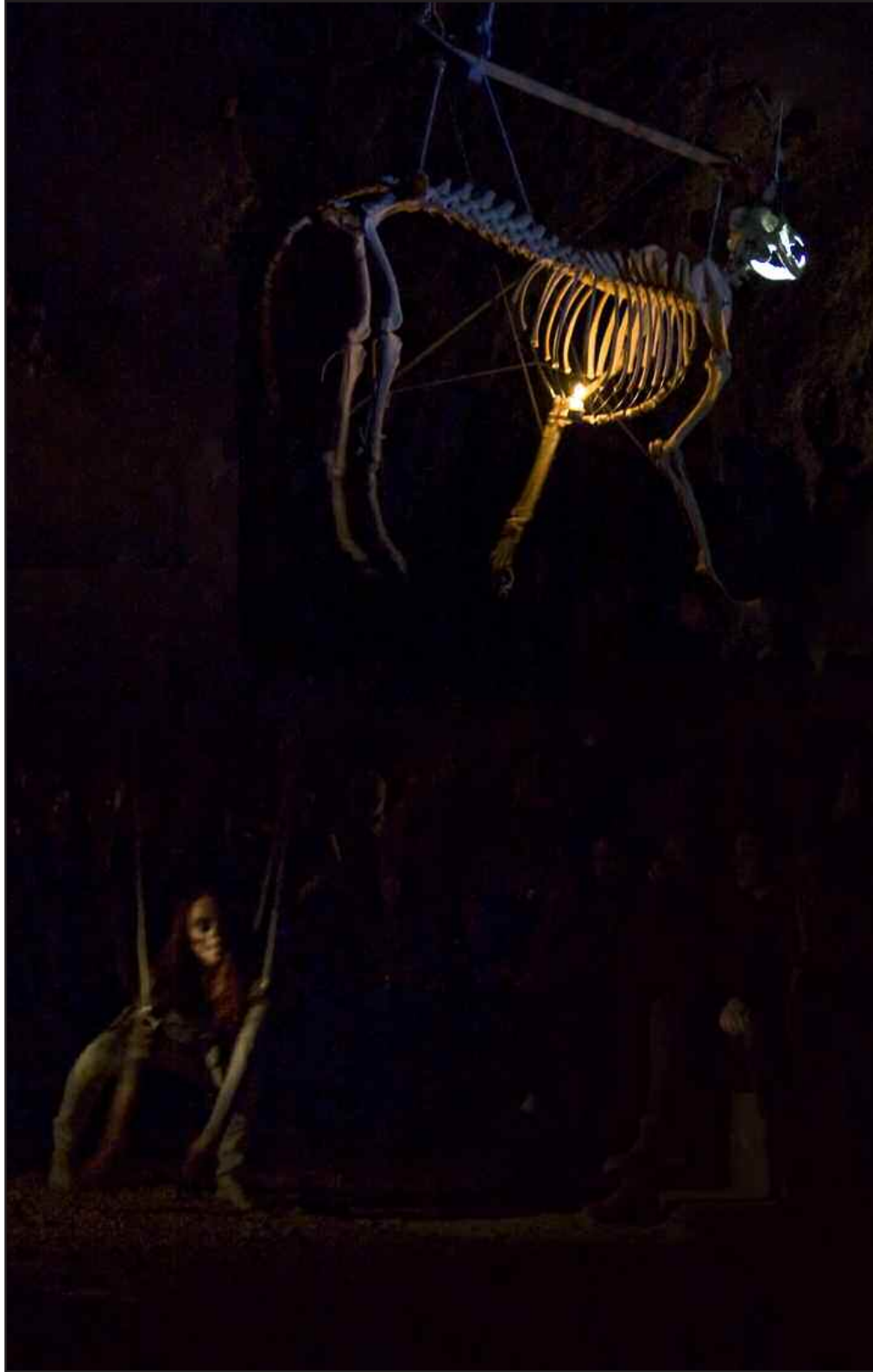


Canis Lupus

> Performance
> 25 min
> 2010
> “What’s about performance” Performance evening of “Printemps de septembre” Toulouse
> Site: prehistoric cave at Niaux, Ariège, F

Une dame promène son chien, image des plus quotidienne et banale. Seulement voilà le chien n’a plus que ses os. À la laisse, le chien devient marionnette; puis comme si l’illusion le faisait revivre, sa lumière illumine la nuit. D’une relation homme-animal très domestiquée il se passe un glissement vers un monde archaïque, de la domestication à la sauvagerie. Une fois suspendus et relié à mes membres le chien bouge sauvagement et comme hors des contraintes de la gravité tout en répondant et opposant contrainte à mes mouvements.
Heinrich von Kleist oppose le danseur à la grâce de la marionnette. Celle-ci surpasserai le danseur par l’état d’innocence qui la place entre la conscience infinie d’un dieu et la spontanéité d’un animal.
Dans cette performance je mets les deux en relation. La marionnette est reliée par des fils à mes membres et à ma taille, elle transcrit de façon aléatoire mes mouvements.
Le travail préliminaire d’assemblage des os épars du chien pour en faire un squelette articulé, m’a permis d’observer leurs corrélations et l’architecture interne des plus efficace qu’ils bâtissent. J’ai cherché l’axe de rotation d’une articulation, son amplitude et observé parallèlement mes articulations et les possibilités de mouvements qu’elles me permettaient.
Par cet approfondissement je cherche à rendre visible une autre qualité de mouvements. Je teste la mécanique de mon ossature puis la fluidité et la continuité d’un geste qui trouve sa répercussion chez la marionnette.

Photo: Evelyne Goupy



Gardes du corps
I- IV

> Sculptures
> 70x37x17 cm each
> 2010
> Tin
> Gallery Nicola von Senger, Zürich

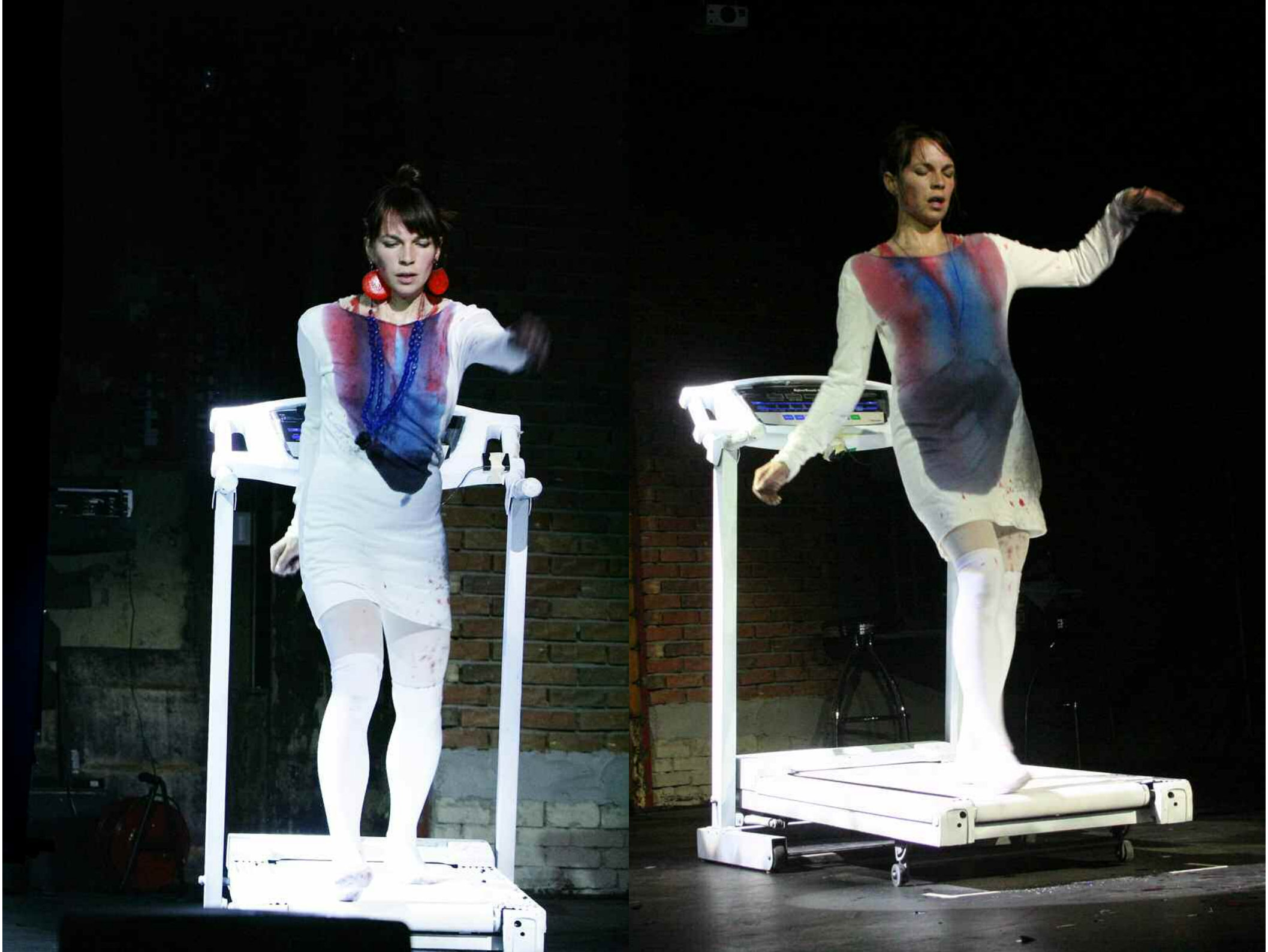
L’inspiration pour ces bustes en étain, entre armure cotte de mailles au féminin et parure, est le système lymphatique de défense du corps humain.

J’ai beaucoup travaillé avec la glace, avec la chaleur comme vecteur de la transformation d’une forme solide à l’état fluide. Ces sculptures en étain au contraire, résulte de coulures de métal liquide solidifiées.

À contre courant

> Performance, duration: the complet melting process
> Sound: Daniel Buess
> 2009-2010
> Kunsthaus Baselland, Kunstkredit Performance competition
> Théâtre de l'Usine, Geneva

Ich trage medaillenähnlicher Eisschmuck und laufe rückwärts auf einer Fitnessmaschine, was mich in die prekäre Situation bringt vorwärts aus der Maschine herausgespickt zu werden, falls ich die Geschwindigkeit nicht halten kann. Ich befinde mich in eine Art Marathon; ein Rennen gegen und mit der Zeit, wobei die Dauer des Laufs vom vollständigen Schmelzen des Eisschmucks abhängt.
Der Musiker Daniel Buess benutzt und verstärkt live die verchiedenen Klänge vom vorpräparierten Laufband.
Mein Interesse gilt den langsamen Transformationen, die erst allmählich erscheinen. Die synchron ablaufenden Prozesse von steigender Körperwärme und Änderung des Aggregatzustandes des Eischmucks, sowie das Aufsaugen der Farbe in die Textilbekleidung in der Art einer Chromatographie, sind voneinander abhängige, jedoch physikalisch unterschiedliche Prozesse, die miteinander interagieren.
Wo etwas entsteht, verschwindet etwas woanders;der erste Satz der Thermodynamik bleibt erhalten. Die entstehende Körperwärme wird erst durch diese Energieweitergabe sichtbar. Sich rückwärts gegen die Strömung zu bewegen verlangt mehr Energie, birgt mehr Risiken und fordert andere Muskeln.
Durch die Anstrengung gegen die Laufbandrichtung, wird nicht Massenproduktion auf dem Fliessband produziert, sondern Energie erzeugt, welche die Objekte zum Verschwinden bringt. Was übrig bleibt ist die Farbe, die Quintessenz.
Wie in meinen anderen Performances spielt das Pikturale der Ereignisse eine wichtige Rolle. In "À contre courant" verbreiten sich auf unkontrollierbarer Weise drei Farbflecken auf meinem Kleid; das Kleid saugt die Farben auf, als suggeriere das Schwitzen die Malerei.
Ein Marathon an Ort und Stelle, der auf dem weissen Kleid eine Art Chromatographie sichtbar macht.



Make-up

> Video, 18 min.11 sec.
> Sound: Daniel Buess
> 2008
> Exposed in : Kunsthaus Baselland / Dreipitz Halle / Kaskadenkondensator / Fotomuseum Winterthur / among other places
> Excerpt on: http://www.dotmov.ch/de/werk/video/make-up/

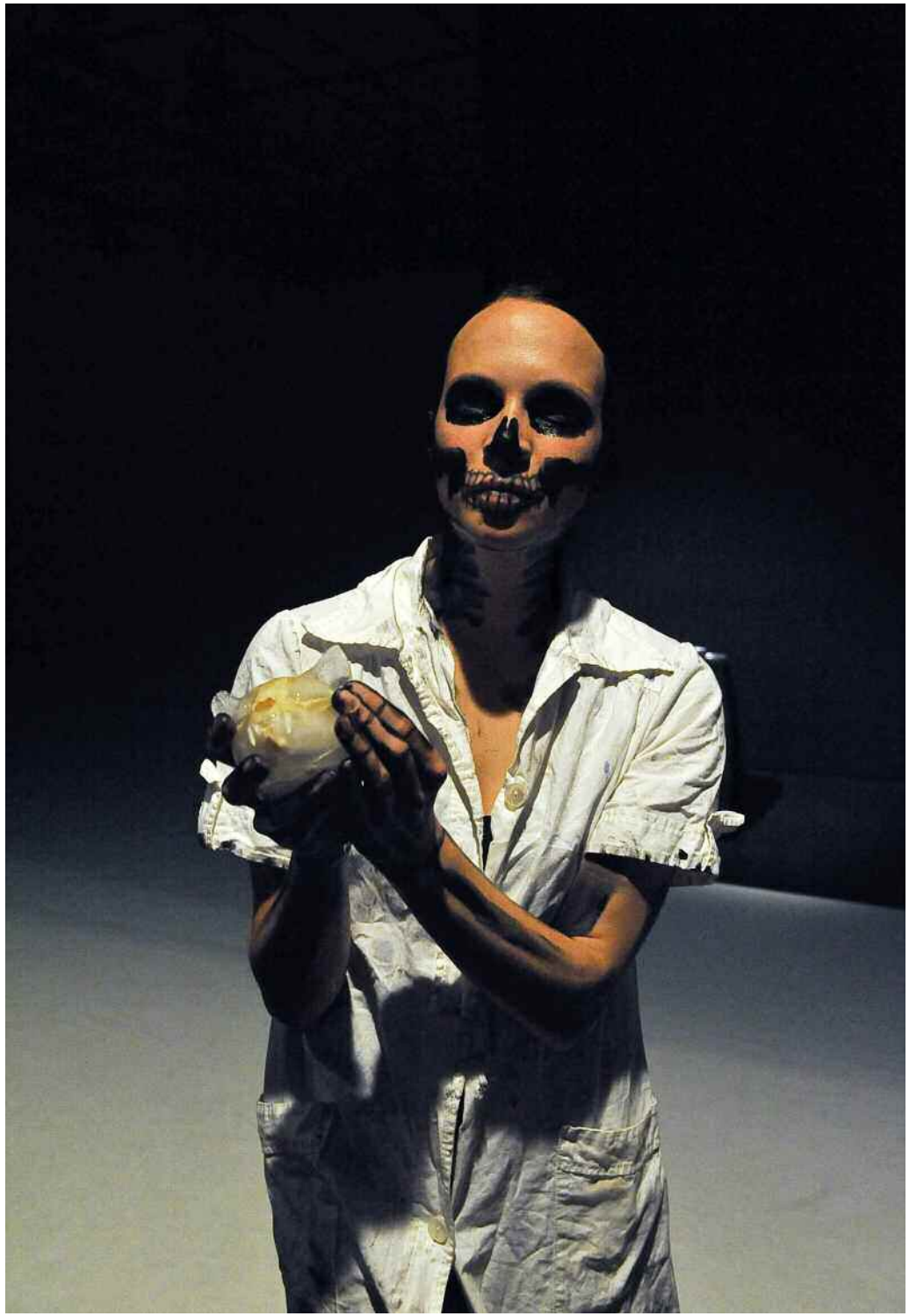
Un plan séquence où j'apprivoise mon squelette et découvre l'anatomie de ma structure osseuse, en effleurant les os et en noircissant les parties de chair. Le make-up comme possibilité de masquer, accentuer, effacer, souligner, est ici poussé jusqu'à devenir peinture en clair obscur pour faire apparaître le squelette à même la peau. Quand la lente transformation en squelette est complète, une danse insolite commence.
La transformation et la danse imbriquent les différents aspects anatomiques et symboliques du squelette, la vie et la mort y sont indissociée. Le squelette est partie intégrante de notre corps en tant que structure portante et vivante puisqu'en constante régénération et siège de production des cellules sanguines, mais est aussi symbole de la mort et le résultat réel de celle-ci -carcasse immobile qui subsiste au vivant. Ici le squelette est dansant et semble naturellement rieur par la forme de ses machoires, il endosse le comportement des vivants (cela rejoins en cela plus le culte mexicain que la danse macabre européenne) si bien qu'en tentant de déjouer la mort on peut rire des vivants.

What’s Behind

> Performance
> Cat skull, ice
> 2009
> Pärnu Art Hall, Estonia, april 09
> Tanzhaus Wasserwek, Zürich, june 09

Une tête de chat en glace à travers laqelle on peut voir le crâne fond dans mes mains. Tout en le caressant affectueusement je m’approche du public pour montrer l’objet de très près en passant d’une personne à l’autre. Certaines personnes caressent instinctivement la tête.
Je pose ensuite le crâne sur un socle et commence à révéler ma propre ossature du visage en noircissant les parties de chair.

Photography: Christian Glaus



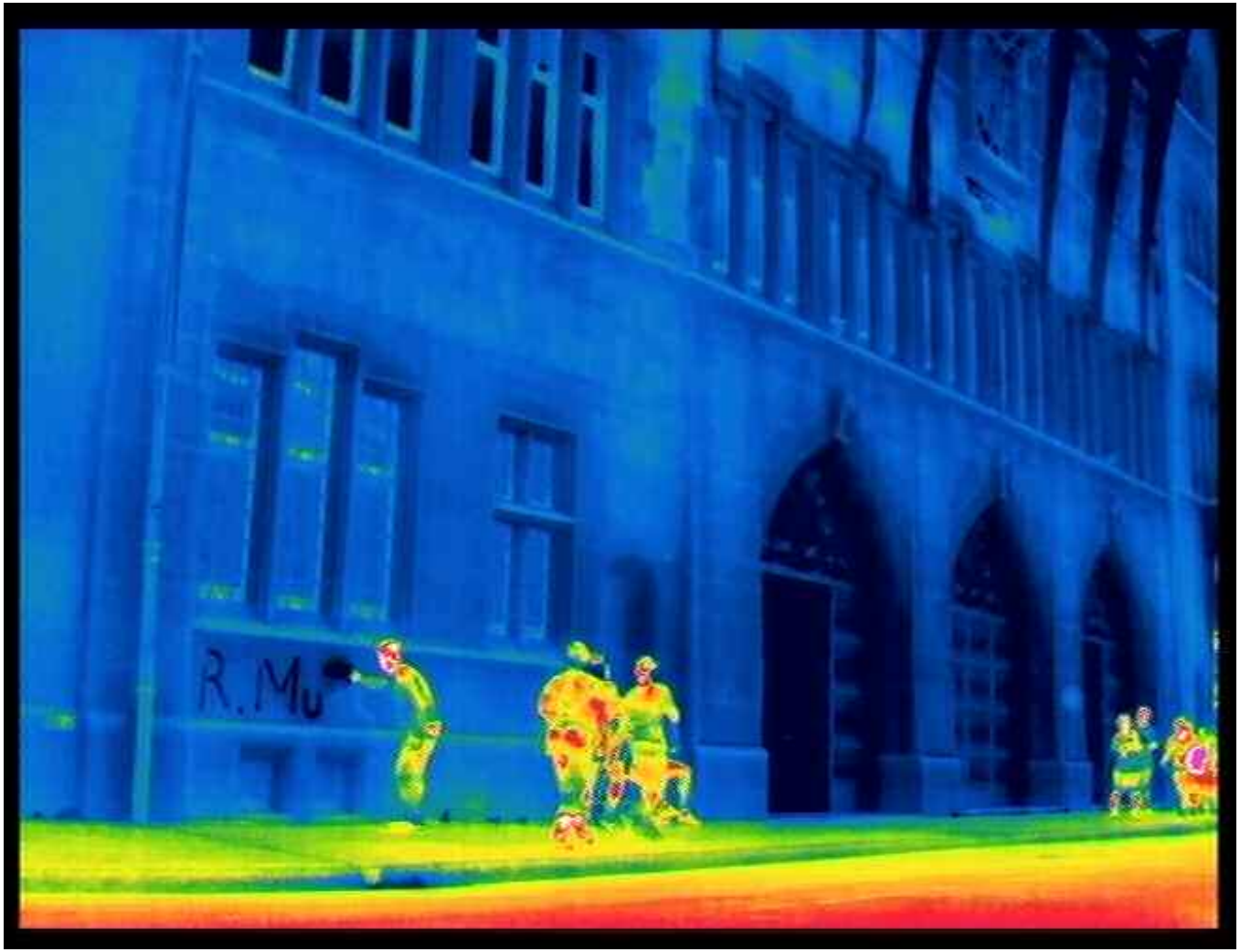
R. Mutt

> Video with Alain Jost
> 12 min 35 without sound, 4:3
> Thermography Camera
> 2009

Thermographic cameras record differences in temperature. Saskia Edens uses one to show Basel in a wholly new way: the red Town Hall comes out blue, the passersby and automobiles create colorful patterns. The invisible becomes visible. During the video, a graffiti artist appears and sprays the tag R.Mutt on various walls. Marcel Duchamp once used this signature to transfer household objects into the realm of art. The ephemeral graffiti stands for a temporary appropriation of urban space and its meaning for artistic inspiration.

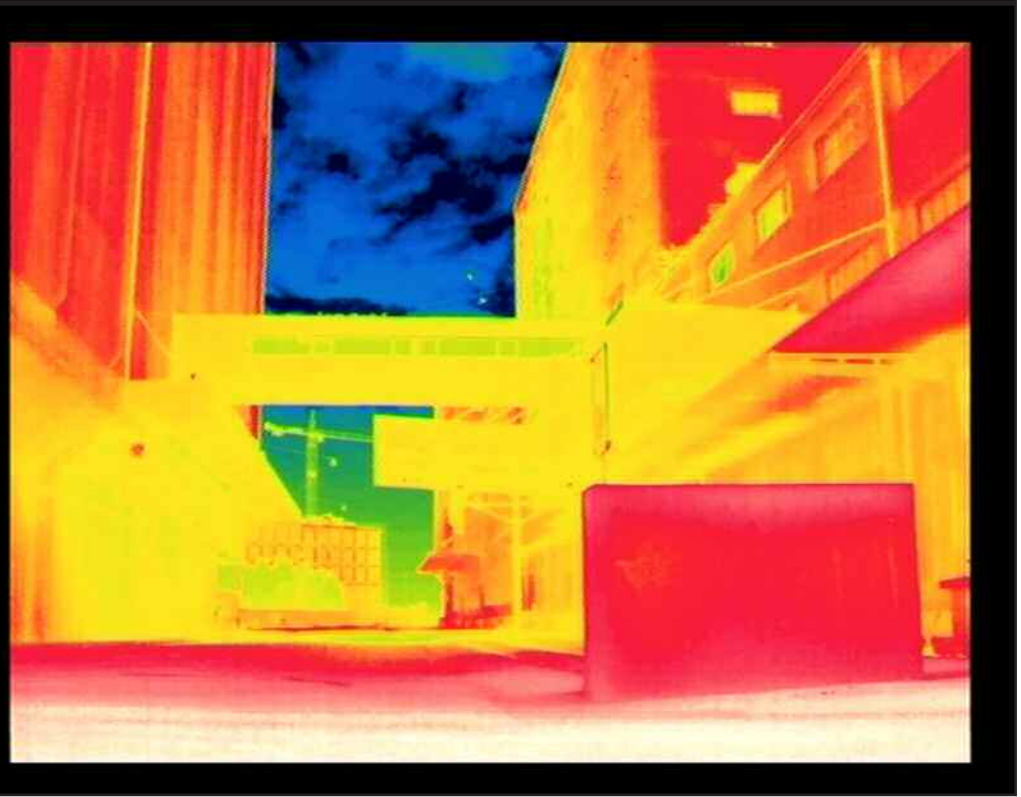
Mit einer Wärmebildkamera lassen sich unterschiedliche Wärmegrade anzeigen. Saskia Edens zeigt mit einer solchen ein anderes Basel: das „Rote Rathaus“ wird zu einem blauen, Passanten oder Autos bekommen ein poppiges Muster. Auch Verborgenes wird sichtbar. Im Video tritt ein Sprayer auf, der „R. Mutt“ an diverse Wände sprüht. Marcel Duchamps hat mit dieser Signatur einst Haushaltsgegenstände in den Bereich der Kunst überführt. Das sich verflüchtigende Graffiti steht für eine temporäre Aneignung des Stadtraums und dessen Bedeutung für künstlerische Inspiration.

Andrea Domesle



R.Mu

R.MuTT

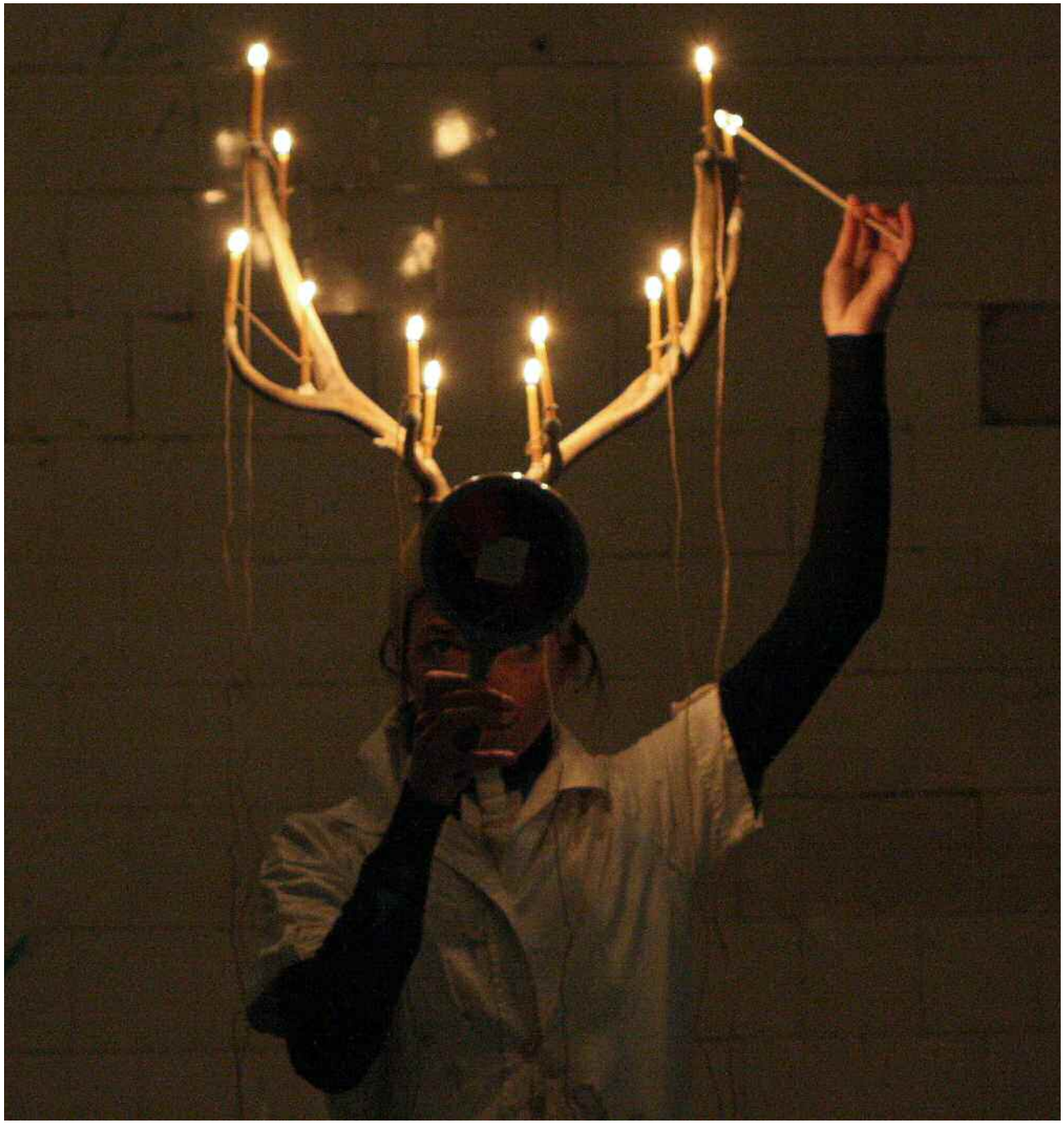


ANA META CATA BOLISME

> Performance
> 2009
> Ferrodrum, Tartu, Estland

J’allume une à une les bougies fixées sur les bois de cerfs. puis écris au sol au moyen de craie des noms relatif au systeme métabolique. Je trace également au sol un Y avec un produit inflammable. Ensuite j’ouvre ma blouse et découvre un costume montrant l’appareil digestif en relief. En mème temps je mange les ficelles attachées aux bougies ce qui les fait tomber. Leurs flammes engendrent la flambée de l’Y.
Puis je récite les termes grecs ou latin des organes impliqués dans la digestion:
Glandula Parotidea
Glandula Sublingualis
Glandula Submandibularis
Laruggos
Osophagus
Stomakhos
Duodenum
Jejunum Ileo Intestinum
Pankreas
Ficatum
Kolon
Rectum

Un rituel, lié aux processus métabolique du corps et inspiré par l’imagerie de l’alchimie.



Métabolisme

> “Objet partenaire du corps”
> Silicon, elastic
> 70 x 38 x 6 cm
> 2009
> Moulding: Alain Jost

Skyline

> Ice object
> 47x35x18 cm
> 2008
> Kunstmuseum Chur

Une formation de cristaux en glace imitant la nature mais dont la préciosité réside dans la fragilité et brièveté de leur existence. Ils contredisent en cela les quartzs naturels qui eux, poussent dans l'extrême lenteur puis restent pour la pérrenité.
Au-delà de ces opposition caractéristiques physiques, la ressemblance est trompeuse. D'ailleurs, jusqu'au XVII ème siècle, personne ne viendra contester la vielle croyance véhiculée d'abords par les grecs que "la pierre de cristal se forme à partir d'une eau pure gelée" (Diodonus, 100 av. J.C)*
Sénèque (4av. J.C 65 ap. J.C) écrit "Le cristal est formé d'eau céleste ne contenant que très peu de terrestre, qu'il s'est solidifié au cours d'une longue et tenace gelée, qu'il devint de plus en plus dense en se comprimant jusqu'à exclusion de tout air et que l'état d'humidité d'avant est devenu pierre".*

*dans *Cristal de roche*, Nicolas Meisser, Musée géologique Lausanne

Portrait de femme

> Videoprojection in frame
> 42 min. in Loop
> 2008
> Villa Wenkenhof, Riehen, Cultur prize Clavel Foundation
> Model: Kendra Walsh

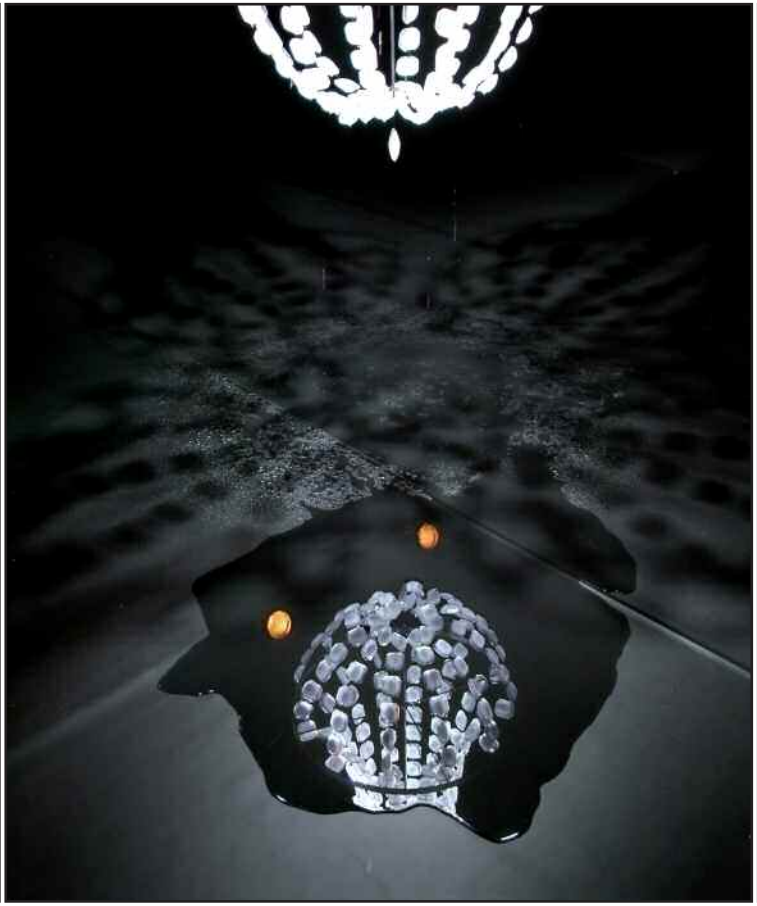
Ihre Videoarbeit «Portrait de femme» (2008) im roten Salon (Fumoir) des Hauses wurde nach dem Bild «Portrait de dame» (1534-1566) aus der Ecole de Fontainebleau (Kunstmuseum Basel) realisiert, welches das Bildnis einer nackten, reichlich mit Perlenschmuck geschmückten Dame unter transparentem, nur die Schulter deckenden Behang, vermutlich Diane de Poitiers, die Auserwählte des Königs Henri II, in ihrer Toilette zeigt. Ihre Hände, in sonderbarer manieristischen Geste, ähnlich derjenigen auf andern Bildversionen aus der Zeit, greifen in die Schmuckschatulle mit den Perlencolliers die eine, auf den am nackten Dekolleté getragenen Anhänger die andere, den sie gänzlich verdeckt, als wollte sie den fremden Blick auf die geheimen Geschenke des Königs fernhalten. Saskia Edens 42-minütige Videoprojektion, eingerahmt von ornamentaler, barocker Üppigkeit, fügt sich meisterhaft in die Intimität des adlig-bürgerlichen Interieurs, wo in edler Gegenüberstellung ein raffiniert abgestimmtes Aufeinandertreffen von unterschiedlichen, idealisiert gemalten Damenportraits, ein Aufeinanderprallen der unterschiedlichsten Zeiten stattfindet. Saskia Edens «Portrait de femme» mit Modell in ähnlich spärlichem Bekleidungsstück und Pose wie die Dame im alten Gemälde, dessen Schmuck hier jedoch aus Eis geformt ist, zeigt das Bild einer selbstbewussten Frau unserer Zeit, fernab jeder Künstlichkeit.
Im Atelier der Künstlerin gefilmt, übersetzt es dabei linear, mit minimalsten Bewegungen die Zeit des Posierens bis zur Fertigstellung des gemalten Portraits, welche es nachahmt und deren Dauer im neuzeitlichen Bild durch den Schmelzprozess der Schmuckpräziosen aus Eis im Laufe der Videofilmprojektion definiert wird. Die durch die Körperwärme zum schmelzen verurteilten Eisjuwelen mutieren somit zur Metapher für Fragilität und Unbeständigkeit, für Schönheit, verführerische Sinnlichkeit und deren Ephemerität, für schillernde Begriffe wie «Blütenzeit», welche seit jeh mit weiblichem Aufblühen von Schönheit assoziert wird. In ihrem langsamen Übergang von einem Aggregatszustand in einen anderen, in ihrer Transformation in den formlosen Zustand der Flüssigkeit, mutieren die schmelzenden Eiskristalle zu Chronographen, zum Sinnbild für verflossene, auf Körper, Kleidung und Toilettentisch sichtbare Zeit. Mit ihrem Video-Gemälde - ein «Tableau vivant» mit performativem Charakter - mischt sich Saskia Edens geschickt in die Kunst des alten Portraits ein, welche sie mit einem «moving video picture», ganz zeitkonform, von ihrer Historizität befreit und sie weiter in die Gegenwart führt. Dabei ermöglicht sie ein gleichzeitiges Auftreten von Malerei und von die Malerei nachahmender Videokunst. In der Kumulation von Zeitschichten ist eine neuzeitliche Darstellung des vergänglichen Menschenbildes, ein neuzeitliches - wenn auch in seiner mimetischen Anlehnung an die Ästhetik älterer Portraitkunst anachronistisch anmutend - Memento mori und ikonenhaftes Vanitasbild, aus Pixeln entstanden, das von der Vita brevis und der Ars longa, der Zerbrechlichkeit des Lebens und der Beharrlichkeit der Kunst erzählt.

Text: Kiki Seiler

Lustre

> Performativ Object
> 160 x 90 x 90 cm
> 2008
> Theater Rennweg Biel / Dampfzentrale Bern
> Realisation for Choregrapher K. Vogel

Le lustre dont les cristaux sont en glace a une durée de vie allant d'environs 3h. à 10 heures, selon les conditions de son environnement.



Lustre, Photography serie
> Digi-print behind Agrylglass, on Alu-dibond
> each 50 x 55 cm

Portrait anachronique

Eine 30-minütige Fotografie

> Permanent installation in Staatsarchive Basel-Stadt
> Video projection on Digi-print B/W 133x110 cm, Video: 30 min. in Loop
> 2007
> Model: Sonna Groeflin

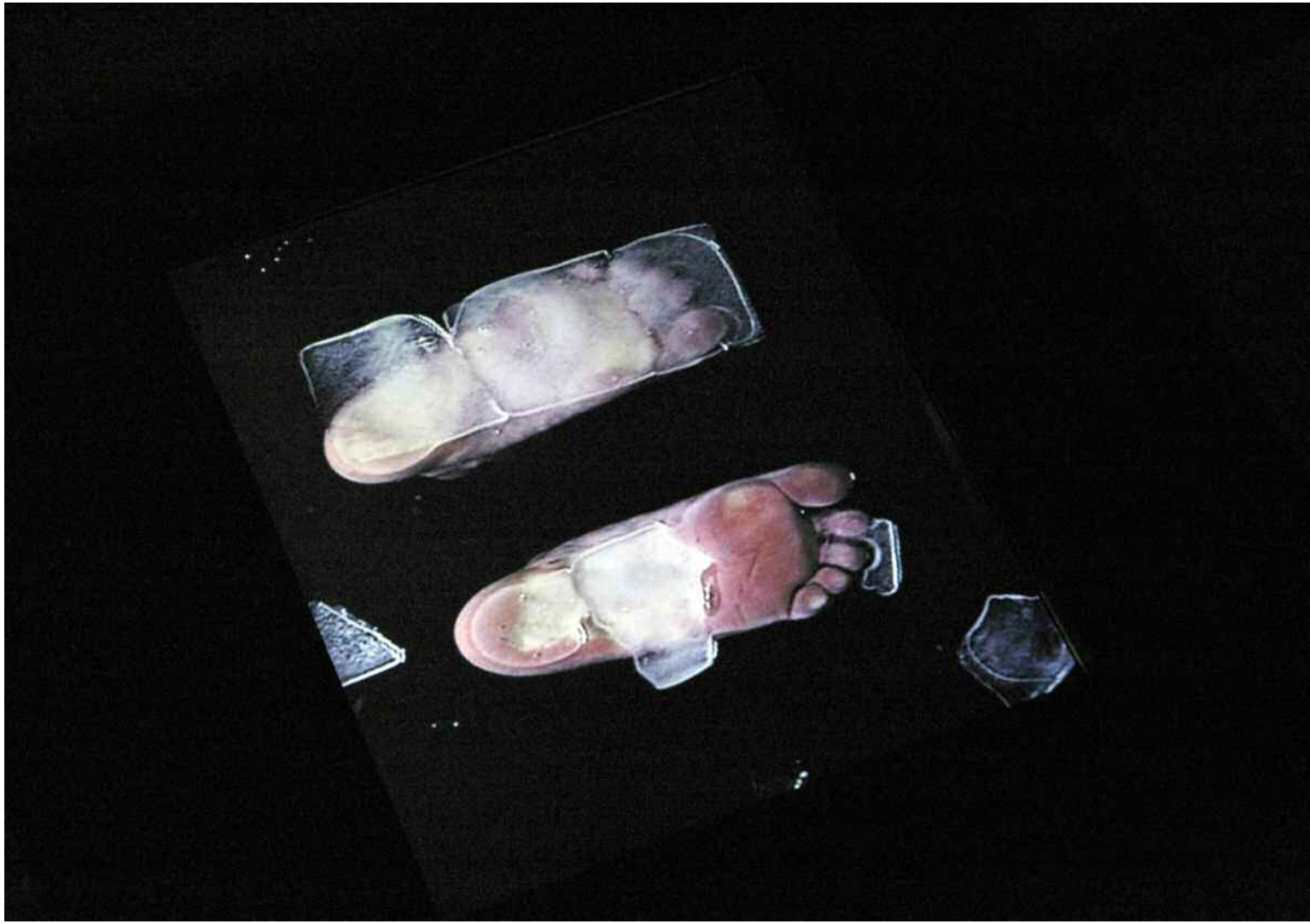
Portrait anachronique von Saskia Edens nimmt subtil den Dialog mit den Bedingungen der historischen Bildproduktion auf und erweitert diese: Aus einer bestehenden Fotografie schneidet sie ein darauf abgebildetes Bild aus dem Rahmen und projiziert in die leere Bildfläche ein 30-minütiges digitales Videoporträt. Auf diese weise gehen Repräsentationstechniken aus dem späten 19.Jahrhunderts mit der minimalen performativen Handlung des zeitgenössischen Videos eine neue verbindung ein.
Edens bearbeitet für ihre Installation eine Atelierfotografie aus der Jahrhundertwende. Diese historische Aufnahme Inszeniert das damals auch in Künstlerkreisen verbreitete Bedürfnis nach bürgerlicher Repräsentation. Der Maler albert Höflinger (1855-1936) posiert in Rückansicht in seinen atelier.(...)
Auch die Ohrgehänge der Porträtierten bezeichnen kaum wahrnehmbar die dimension der Zeitlichkeit. Sie sind aus Eis und schmelzen im Verlauf des 30-minütigen Videos. Das Schmelzen des Eises ist sichtbare Zeit. Als Vorgang kennzeichnet es Beginn und Ende eines Zeitlichen Ablaufs, der den physikalischen Übergang des Eises in einen anderen Aggregatzustand wiedergibt: Die Ohrringe verschwinden, das Wasser verfärbt langsam das T-Shirt.
In *Portrait anachronique* überlagern und durchdringen sich inhaltliche Eigenschaften und technische Charakteristika der drei visuellen Medien Malerei, Fotografie und Digitalvideo und finden in der vielsichchtigen Bildlektüre von Edens als zeitgenössisches *Tableau vivant* neu zusammen.

Text: Isabel Zürcher / Esther Bauer

Vous êtes ici

> Video, 15 min. in Loop
> 2006
> Galerie Poly, Karlsruhe
> Hotel Europeiski, Warsaw

Le volume des lettres typographiques "ici" constitue la semelle d’une paire de chaussure en glace. Un objet pensé pour renforcer la conscience de notre présence dans l'espace. Le mot ici, réunit une présence et un lieu et la glace donne la notion de temporalité.
Filmées depuis le bas à travers une vitre, les chaussures en glaces ici glisse constament et fluidement comme des ice-bergs à la dérive soulignant l’aspect fugitif de ce que désigne le mot ici. Ceci jusqu’au moment où la glace fond et se rompe laissant les pieds entrer en contact avec la vitre.



Eingefroren

> Installation
> Ice, roots, freezer, LED
> 2005
>«*Regionale 6»* Kunstraum Riehen
> Next page:Opening exhibition’s view, Kunstverein Freiburg

Installation «Eingefroren»: ein Gefrierschrank mit darin aus Eis gegossenen Beinen und Wurzelwerk, das menschliche Adern Suggeriert, spielt mit Form und deren Verwandlung, mit Fragilität und Bestandigkeit, mit Ephemerem, mit Vergänglichkeit, mutiert zum zeitgenössischen Memento Mori.

Texte: Kiki Seiler

Atterrissage

> Video, 6 min.30
> Ice shoes
> 2002
> Geneva Airport

«Atterrissage» évoque, par le processus de fonte des chaussures en glace, la disparition de l'élément intermédiaire entre pied et sol dont j'ai exploré des variations dans de précédents projets. Prenant pour contexte le tarmac de l'aéroport de Genève, l'aboutissement de ce processus de disparition est l'atterrissage du pied nu au sol.
Cette action minime et subtile paraît d'autant plus dérisoire dans ce contexte mais en même temps la similitude des traces d'avion et de celle de la fonte accentue l'adéquation du lieu avec l'objet.
La fonte de la glace dure en réalité trente minutes, par l'accélération de la vitesse de la vidéo la fonte se voit à vue d'oeil tout comme l'évaporation de la trace.