

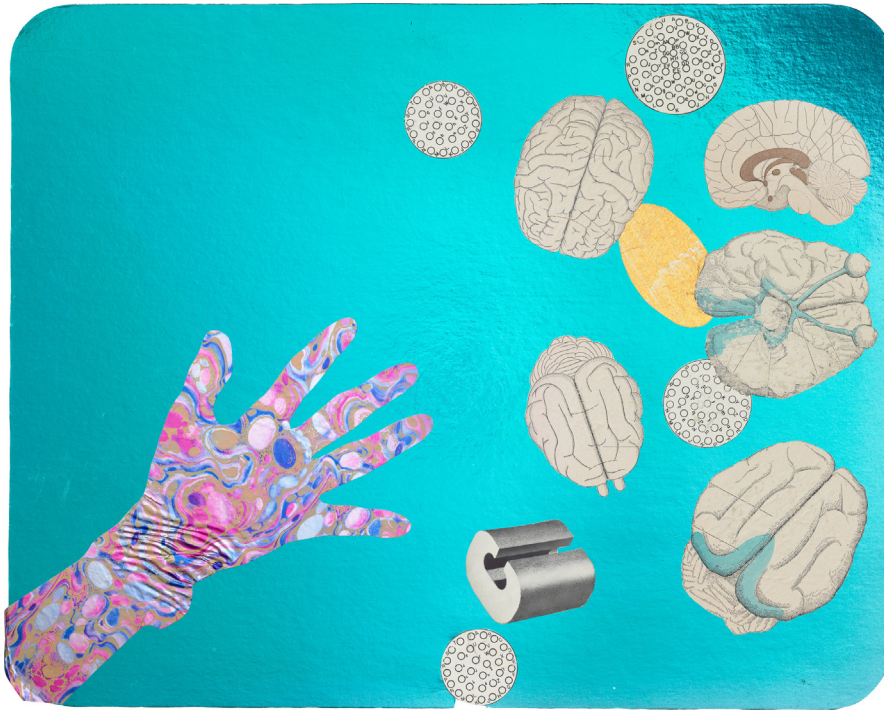
natalie
seroussi

est heureuse de vous présenter du 14 octobre 2017 au 17 janvier 2018
vernissage le 14 octobre de 15h à 19h

kiki
kogelnik
dea
ex machina

L'exposition

• *Untitled (Still Life with Hand)*,
c.1966
papier et aluminium sur carton
40,5 x 21,1 cm

«Le cyborg : question de **fiction** et de **vécu**, qui change ce qui compte en tant qu'**expérience** des femmes en cette fin de XXe siècle. Il s'agit d'une **lutte de vie** et de **mort** mais la frontière qui sépare la science-fiction de la **réalité** sociale n'est qu'**illusion** d'optique.»

Donna Haraway, «Manifeste cyborg: science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle», 1991

Publiés en 1991, ces mots de la philosophe Donna Haraway théorisent des sujets déjà largement abordés dans les travaux de l'**artiste féministe pop** Kiki Kogelnik au début des années 60. Sous des atours **pop et colorés**, les oeuvres de cette artiste autrichienne émigrée au Etats-Unis à l'âge de 26 ans, rejoignent les questionnements actuels autour du **genre** et de la **représentation du corps**.

Poursuivant son intérêt pour les artistes **femmes engagées** dans leur époque et éclairant notre présent (exposition «La Femme visible», 24.11.16 – 11.01.17), la **galerie natalie seroussi** s'associe à la **Fondation Kiki Kogelnik** et à la **Galerie Simone Subal** de New-York pour exposer les silhouettes fragiles, technologiques, cosmiques et colorées de Kiki Kogelnik à l'occasion d'une première exposition personnelle en France.

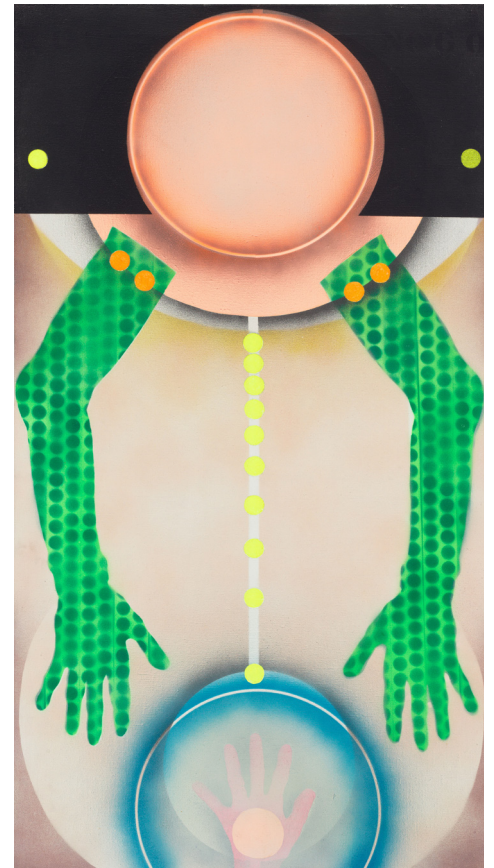
Bien qu'elle côtoie les plus grands **artistes pop de sa génération** (Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Andy Warhol, Tom Wesselmann), Kiki Kogelnik fait **figure d'ovni** dans ce paysage masculin tout occupé à glorifier ou à dénoncer la société de consommation. Plus que l'objet, c'est le **corps** qui l'intéresse.

Corps **artificiel**, corps social, **cellule familiale**, Kiki puise dans l'actualité et au sein de son entourage son inspiration: alunissage d'Apollo 11, silhouettes de ses **amis**, femme-objet ventant les mérites d'un soin détachant, Kiki Kogelnik fait preuve d'une **ironie** décapante pour explorer la **reconfiguration** du corps et du soi à l'ère des **nouvelles technologies**, qui la fascinent et l'interrogent.

Féministe incluante (les hommes ne sont pas absents de ses oeuvres) et moins virulente que Judy Chicago à la même époque, Kiki Kogelnik capte les **énergies positives** de son époque qu'elle déploie au sein d'un vocabulaire **dynamique, coloré, fragmenté**, libéré des contraintes du minimalisme.

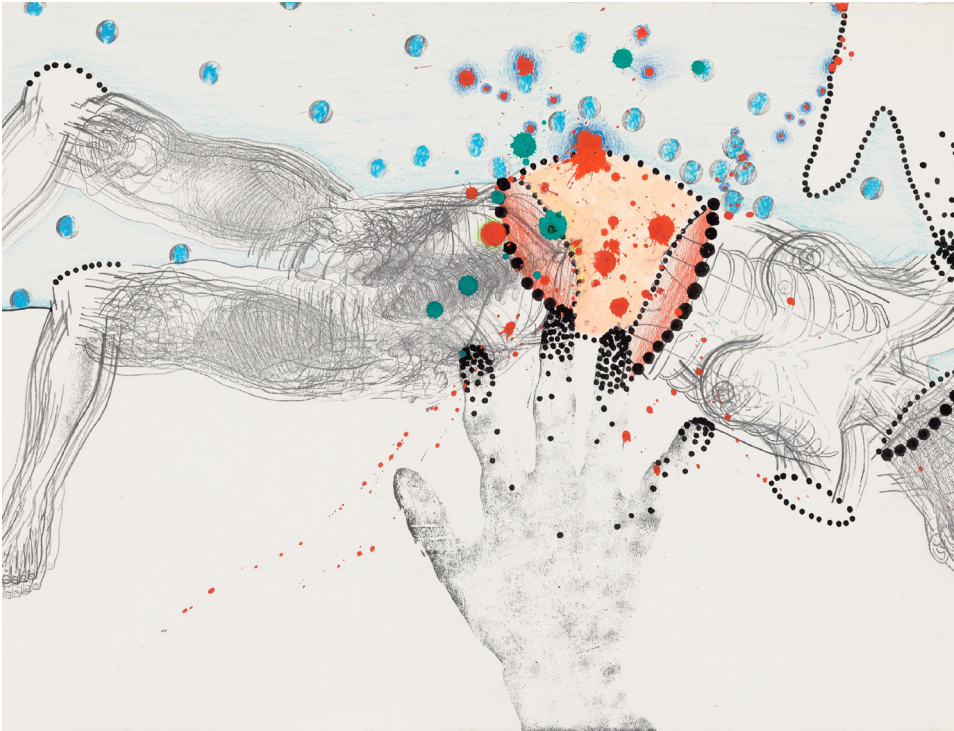
Ses **corps démembrés**, la multiplication des bras et des jambes qu'elle **hybride** avec des **rouages mécaniques** évoque un certain **primitivisme** (on pense aux empreintes de main de la grotte de Lascaux). Réinventé, elle donne au corps une **nouvelle liberté** de mouvement par-delà une assignation sociale.

Son oeuvre est une célébration de la **joie de vivre**, mais aussi un appel à l'**émancipation**, incitant les femmes de sa génération à devenir des **cyborgs** plutôt que des **déeses**.

• *Really George, You Shouldn't Have*, 1966
huile et acrylique sur toile
111,8 x 61,3 cm

The exhibition

• *Robots*, 1966

Acrylique, encre de Chine,
encre et couleur sur papier
34,6 x 58,8 cm

«The cyborg is a matter of *fiction* and *lived experience* that changes what counts as women's experience in the late twentieth century. This is a *struggle over life* and *death* but the boundary between science fiction and social reality is an optical illusion.»

Donna Haraway, «Cyborg Manifesto : science, technology and socialist-feminism in the late twentieth century», 1991

Published in 1991, these words by the philosopher Donna Haraway theorize issues which had already been broadly discussed within works by *feminist pop artist Kiki Kogelnik* at the beginning of the 60's. With a *pop aesthetic*, the works by this Austrian artist who emigrated in the United State at the age of 26 meet current issues of *gender* and the way one represents *body*.

Pursuing her interest in *women artists* committed to their time and who inform contemporary narrative (exhibition «La femme visible», 11.24.16 - 01.11.17), *natalie seroussi* works closely with the *Kiki Kogelnik Foundation* and the *Simone Subal Gallery* in New-York to to show fragile, technological, cosmic and colored silhouettes on the occasion of Kiki Kogelnik's first solo exhibition in France.

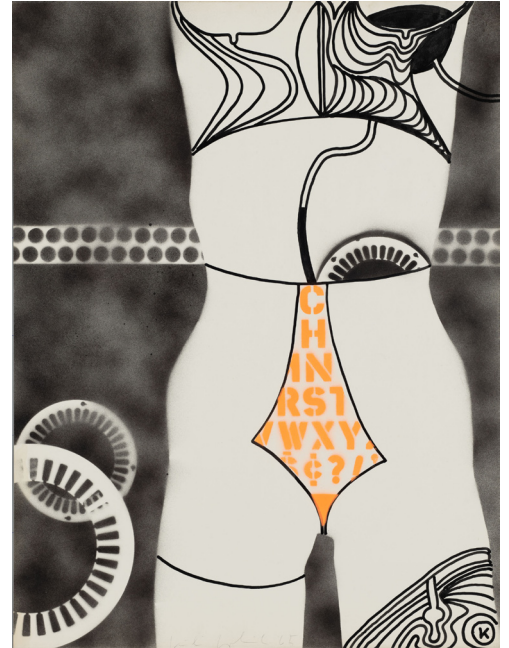
Although she was friend with most of the greatest pop artists of her generation (Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Andy Warhol, Tom Wesselmann), Kiki Kogelnik was **an alien** among this **male world** busy glorifying or denouncing the society of consumption. Kiki is more interested by the body rather than the object.

Artificial body, social body, **family nucleus**, Kiki is inspired by **current events** and her **entourage** : Apollo 11 lunar landing, **friend's** silhouettes, woman as object in adds promoting the merits of a stain remover, Kiki Kogelnik shows great **irony**, to explore the **reconfiguration of the self** and the body at the **technological age**, that fascinates and intrigues her.

As a **feminist** including men in her works, and less virulent than Judy Chicago at the same time, Kiki Kogelnik captures all the **positive energies** from her time and deploys them within a **dynamic** vocabulary, **fragmented**, **colored** and released from the constraints of minimalism.

Her **dismembered body** parts and the **multiplicity of arms** and legs **hybridated** with cogs refer to a kind of **primitivism** one can see in Lascaux fingerprints and find a **freedom of movement** beyond any kind of social assignation.

Her works celebrate the **joy of life** and call for **emancipation**, encouraging women to become **cyborgs** rather than **goddesses**.

• **Untitled (Robot)**, 1965
enamel and india ink on
paper, 73 x 58 cm)

Oeuvres • Works

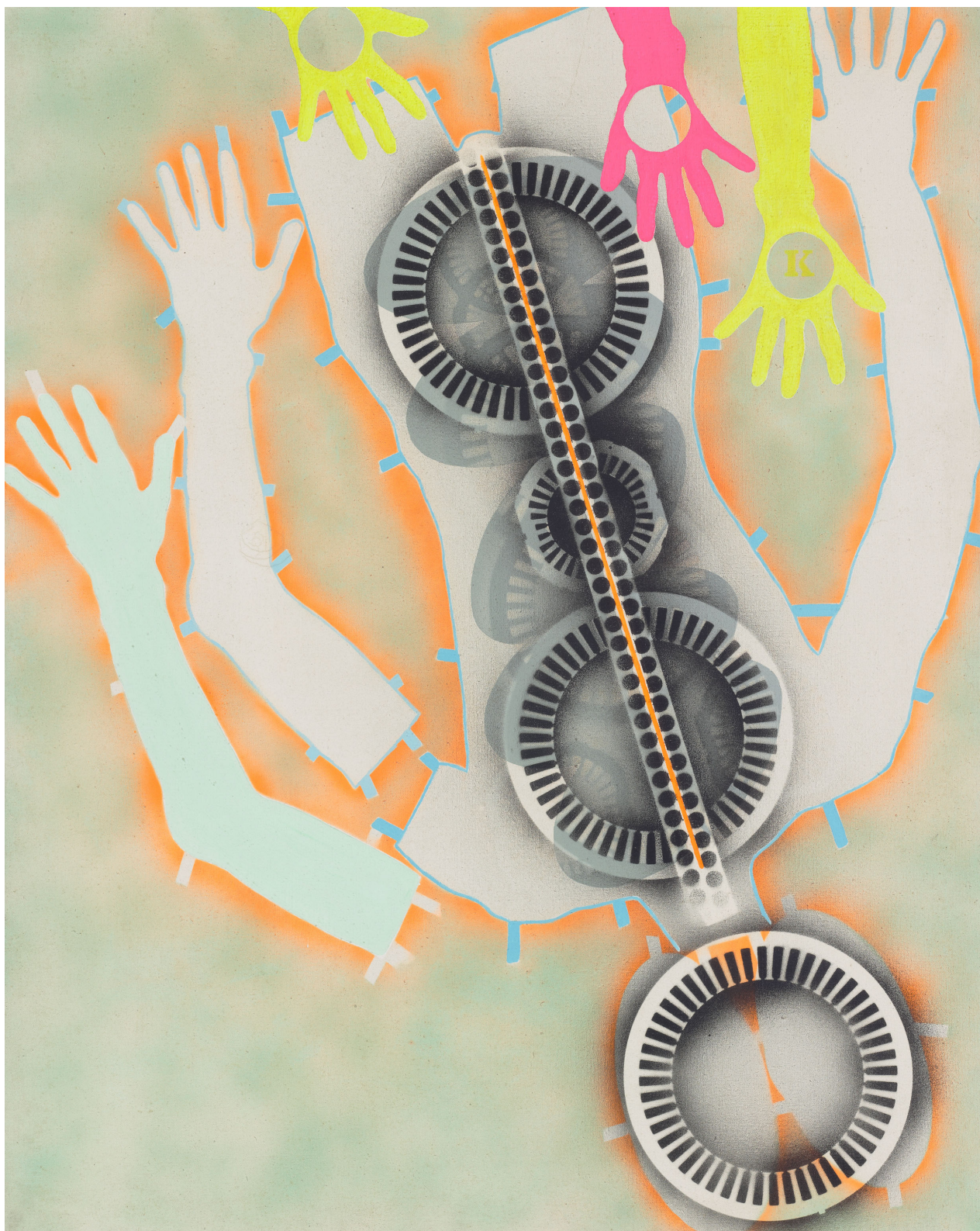

• *Green Machine*, c.1964
Huile et acrylique sur toile,
Oil and acrylic on canvas
128,9 x 108,1 cm

- *Vibrations on a Composite Circuit*, 1965
Huile et acrylique sur toile, techniques mixtes
Oil and acrylic on canvas with mixed media
136,5 x 102 x 9 cm

- *Ikarus Darling*, 1965
Huile et acrylique sur toile
Oil and acrylic on canvas
134,6 x 99,1 cm

• *Green hand*, 1964

Techniques mixtes, vinyl, aluminium, plateau

Mixed media with vinyl, foil and tray

43,2 x 29,8 x 3,2 cm

• *Woman Astronaut*, c.1964

Huile, émail, feuille de vinyl, métal et matériaux synthétique sur carton

Oil, enamel, sheet vinyl, metal and synthetic materials on board

40,6 x 30,5 x 5,1 cm

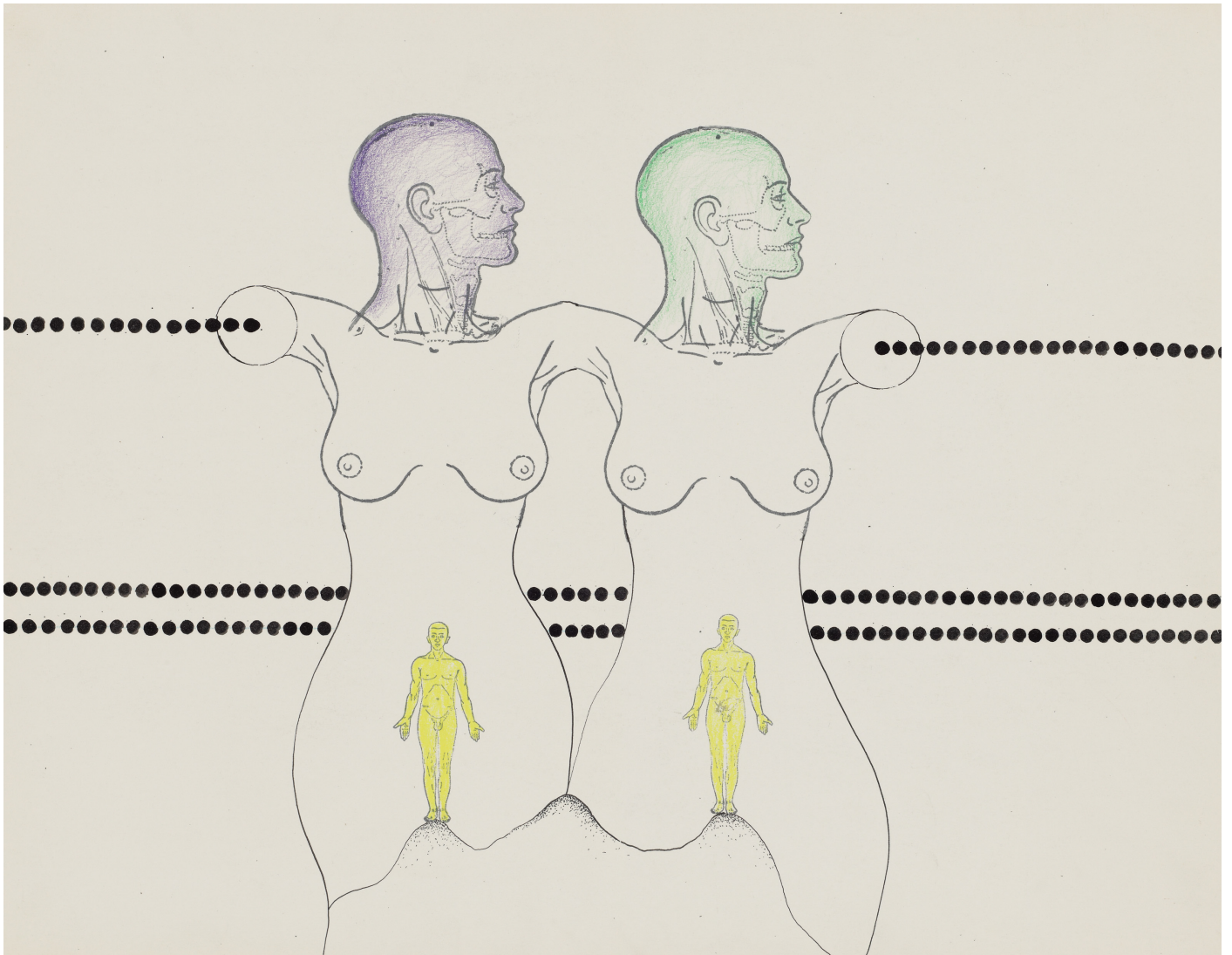
• *George*, c.1966

Fibre de verre, acier chromé et technique mixte

Fiberglass, chrome steel and mixed media

162,9 x 97,5 x 114 cm

• *Robots*, c.1966

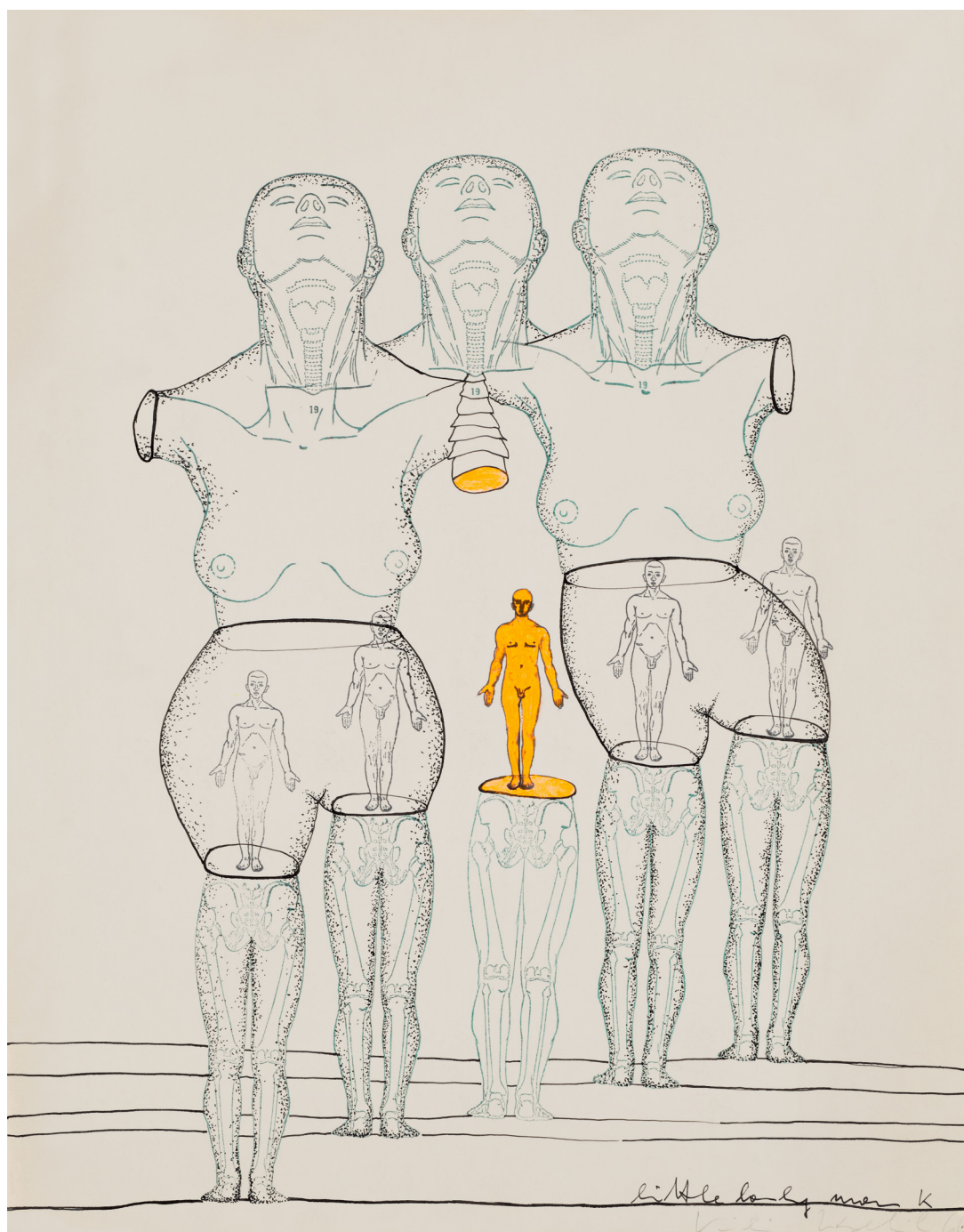
Acrylique, encre de Chine, encre et crayon de couleur sur papier
Acrylic, india ink, ink and color pencil on paper
34,6 x 58,8 cm

• *Untitled, (Little Lonely Man)*, 1966

Acrylique et encre sur papier

Acrylic, and ink on paper

54 x 42 cm

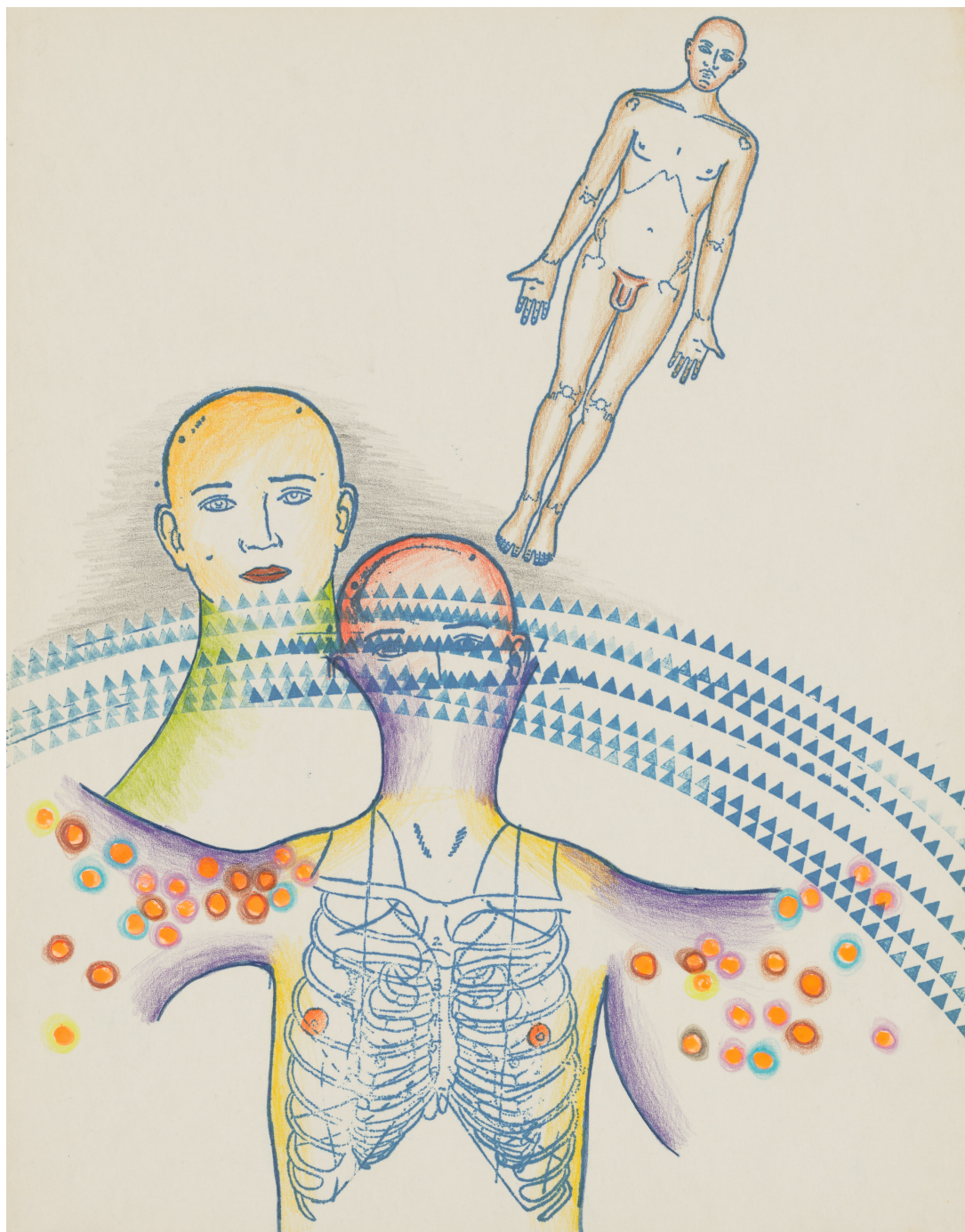

• *Untitled, (Robots)*, 1966

Acrylique crayon de couleur et encre sur papier

Acrylic, color pencil and ink on paper

35,3 x 27,6 cm

• *Untitled, (Breast)*, 1968

Email sur fibre de verre

Enamel on fiberglass

17,8 x 17,8 x 10,2 cm

• *Mono*, c.1970

Feuille de vinyle et ceintre chromé

Sheet vinyl with chromed steel hanger

96 x 66 x 4 cm

- *Starry-Eyed*, 1974
Céramique vernissée
Glazed ceramic
41 x 18 x 18 cm

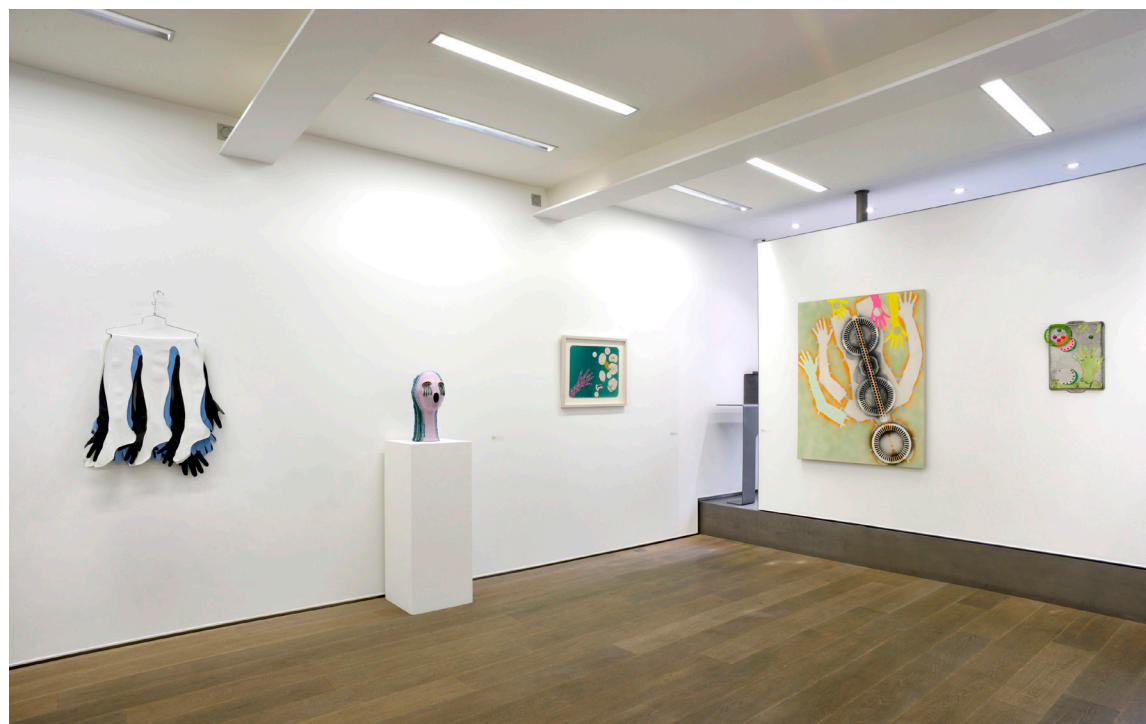
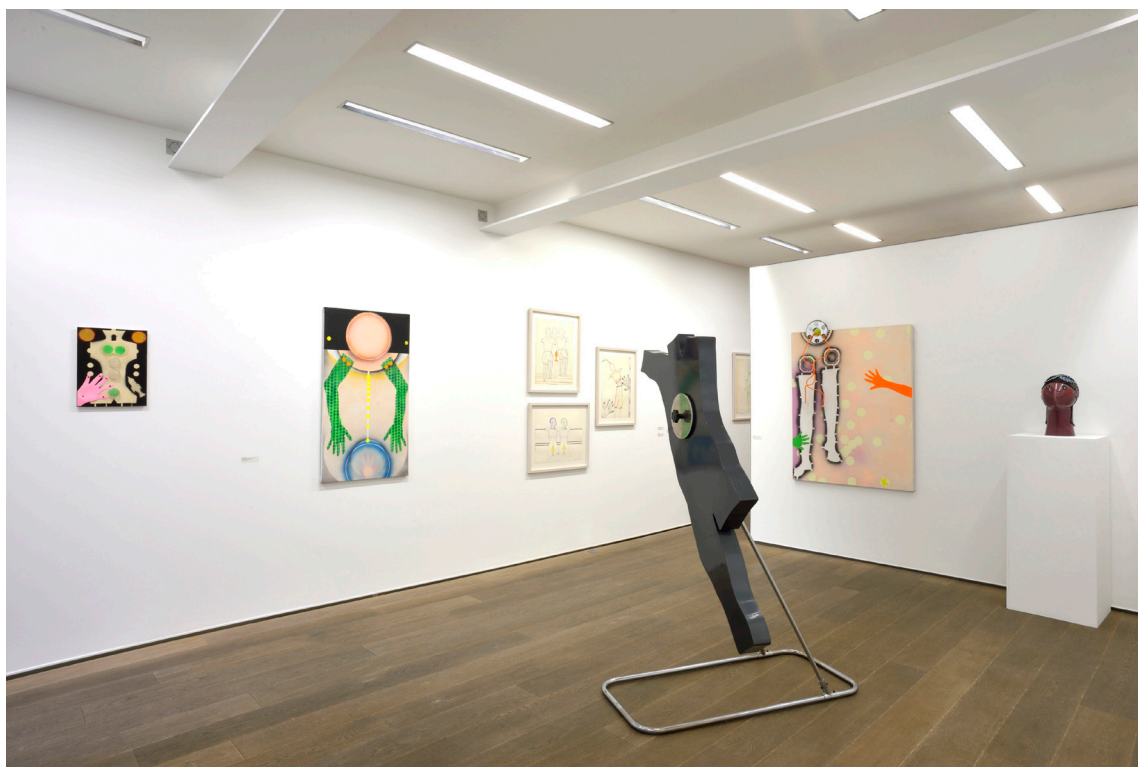

- *Sleepy Head*, 1974
Céramique vernissée
Glazed ceramic
45 x 17 x 17 cm

Vues d'exposition • Exhibition Views

Biographie • Biography

Kiki Kogelnik (1935 - 1997) vécu et travailla à New-York et Vienne
Kiki Kogelnik (1935 -1997) lived and worked in New York and Vienna.

Selected one-person exhibitions

1961
 Galerie nächst St. Stephan, Vienna
 1996
 MAK – Museum of Applied Arts,
 Vienna
 2012
 Hamburger Kunstverein, Hamburg
 Simone Subal Gallery, New York
 2013
 Kunsthalle Krems, Austria
 2015
 Modern Art Oxford
 2016
 König Galerie, Berlin
 2017
 Galerie Natalie Seroussi, Paris

Selected group exhibitions

1965
 Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C.
 1976
 the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden
 Washington, D.C.
 1978
 the Kunsthau Zürich
 1983
 the Secession, Vienna the Museum Het Paleis,
 1997
 The Hague, Netherlands
 2001
 the Museum of Fine Arts, Budapest
 2003
 Kunsthalle Krems, Krems, Austria
 2010
 Kunsthalle Wien, Vienna
 Brooklyn Museum, New York
 2012
 Louisiana Museum, Denmark
 2013
 Barbican Centre, London
 Moderna Museet, Stockholm
 2014
 Stephen Friedman Gallery, London
 2015
 Tate Modern, London
 2016
 Mumok, Vienna
 2017
 The Approach, London
 Salts, Basel

Collections publiques • Public collections

Autriche / Austria

MUMOK, Vienna
21er Haus/Belvedere, Vienna
Essl Collection, Klosterneuburg
Leopold Collection, Vienna
Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt
BMUKK, Vienna
City of Vienna Collection, Vienna
Infeld Collection, Vienna
Dom Museum Wien, Vienna
Liaunig Museum, Neuhaus
Kunstforum Bank Austria Collection, Vienna
Raiffeisen Bank Bleiburg, Bleiburg

Danemark / Denmark

Louisiana Museum of Modern Art, Humleæk

Grèce

George Economou Collection,
Athens

Italie

Fondazione Fiera Milano, Milan
Fondazione per l'arte, Rome

États-Unis

Portland Art Museum, Portland, OR
The National Museum of Women
in the Arts, Washington DC
The Snite Museum of Art, Univer-
sity of Notre Dame, IN

Kiki vue par...Natalie Seroussi •

Kiki as seen by...Natalie Seroussi

Lors de la visite de la galerie de Simone Subal, une peinture colorée, dynamique, représentant des corps en lévitation, des personnages dans tous leurs états, humains ou machines, m'a captivée. D'une œuvre à l'autre, le travail de Kiki Kogelnik s'imposait d'une énergie double, celle d'une femme conquérant l'espace et la toile avec liberté et construction.

While visiting the gallery of Simone Subal, I became captivated by the colorful and dynamic paintings, representing bodies in levitation, human or machine, figures in all their states. From one work to the other, Kiki Kogelnik's work was showing a two folded energy: the one of a woman conquering both the space and the canvas with freedom and construction.

Artiste Pop dans ses fibres, Kiki s'intéresse à son époque : image publicitaire, conquête de l'espace, technologie. Le corps, le corps hybride se confond avec la machine, se dédouble en un autre, un autre soi-même, peut être même déjà un clone. Que veulent nous dire ces mains présentes dans de nombreuses œuvres ? Ces corps coupés en deux ? Ces machines pénétrantes ?

A pop artist at her core, Kiki's interest lies in her times: advertising images, conquest of space, technology. The body, hybrid, is easily confused with one of a machine, multiplying itself in another self, a clone perhaps. What are the hands, found in so many of her works, trying to tell us? What about these bodies cut in half ? And these penetrating machines?

Kiki œuvre avec détermination pour la femme, sa féminité, son pouvoir, qu'elle dépeint dans ses tableaux comme l'égal de l'homme. Le rôle de la machine est omniprésent. Les rouages entrent dans la composition de ses personnages, les traversent, les construisent pour en faire des machines à vivre dans un autre monde, le monde de Kiki.

Kiki works with determination for women, their femininity, and their power, which she depicts in her paintings equal to men. The role of the machine is pervasive. The machinery enters the composition of the being by passing through it, building machines for another world, Kiki's world.

Comment donner un sexe aux anges ? Comme Donna Haraway, elle veut inventer un troisième genre, le genre cyborg, des êtres automatisés, sans sexe dominant apparent. Elle révèle la porosité entre l'Homme, la science et la nature que l'on retrouve dans la sculpture « George » représentant son mari suspendu à un présentoir. S'agit-il d'une transformation de l'homme par la science ? Une science qui va le dominer ?

What gender to give to angels? Like Donna Haraway, she wants to invent a third gender, one for cyborgs, automatic beings, without an apparent dominating gender. She reveals the porosity between man, science and nature which we can find in the sculpture "George", representing her husband hanging from a rack. Does it represent a transformation of man by science? A science by which he will be dominated?

Kiki vue par...Simone Subal •

Kiki as seen by...Simone Subal

Growing up in Austria, Kiki Kogelnik was part of my cultural DNA from a very early age. However, it was only when I was already living in New York that I discovered her oeuvre from the 60s and 70s. I will never forget when I met with Mono, Kiki Kogelnik's son, at her old studio on Lafayette Street and we pulled out these breath-takingly beautiful drawings from the flat files. That's when I fell in love with the work and knew that I had to find a way of making sure that Kiki is known to a more international audience.

I believe Kiki's contribution to Pop Art is quite a significant one. When she moved to New York she quickly became friends with Roy Lichtenstein and Claes Oldenburg and was certainly aware of the language of Pop but was able to translate these inspirations into a distinctly idiosyncratic vocabulary. In her system of modules, shapes and signs, Kiki was less interested in exploring consumerism or celebrity culture but looked at it through a nuanced feminist lens. While her often garish color palette and her use of synthetic and appropriated materials are aligned with Pop's interest in the everyday, Kiki pushed her work to address societal constructions of gender.

Whereas Kiki undoubtedly embraced life, I believe these cut-outs come from a darker and more complex place. The very act of cutting-out these body silhouettes and body fragments involves violent dismemberment and the idea of cutting ties with common perception of history and gender.

Just look at Woman's Lib (short for Liberation) from 1970 in which you see Kiki (dressed in a trench coat and wearing giant, opaque sunglasses) aggressively holding a pair of over-sized scissors. A swath of body cut-outs lay scattered at her feet. Kiki once mentioned that by physically cutting out the silhouettes "the figures are in her power." In this sense, I believe Kiki's trenchant social critique is also a means for her to obtain a sense of liberation and autonomy.

Ayant grandi en Autriche, Kiki Kogelnik fait partie de mon ADN culturel dès le plus jeune âge. Cependant, ce n'est seulement qu'après mon arrivée à New-York que j'ai découvert ses œuvres des années 60-70. Je n'oublierai jamais ma rencontre avec Mono, le fils de Kiki, dans son vieux studio sur Lafayette Street et le moment où nous avons sortis de ses cartons ses dessins à couper le souffle. C'est là que je suis tombée amoureuse de son travail et que j'ai compris qu'il me faudrait trouver un moyen de faire connaître Kiki à un public plus international.

Je suis convaincue que la contribution de Kiki au Pop art est significative. Quand elle a déménagé à New-York, elle est rapidement devenue amie avec Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg et elle était au courant du langage du Pop Art, mais elle fut capable de traduire ces inspirations en un vocabulaire distinct, plus idiosyncratique. Dans ses systèmes de modules, de formes et de signes, Kiki se montre moins intéressée par la société de consommation ou le « starsystem » que par les nuances qu'elle peut y trouver à travers un point de vue féministe. Même si sa palette souvent colorée et vive, ou son utilisation de matériaux synthétiques et bien choisis correspond à l'intérêt du Pop art pour le quotidien, Kiki se concentre plutôt sur les constructions sociales du genre.

Bien que Kiki montre une grande joie de vivre, je pense que ses découpages viennent d'un côté plus sombre et complexe. L'acte même de découper ces silhouettes et ces fragments de corps implique une mutilation violente, dans l'idée de couper les liens avec une perception ordinaire de l'histoire de l'art et du genre.

Observons l'œuvre Woman's Lib (raccourci pour « Woman's Liberation »), de 1970 sur laquelle on voit Kiki vêtue d'un trench, portant d'immenses lunettes de soleil opaques, et tenant agressivement une paire de ciseaux surdimensionnés. Des bandes de corps découpés gisent à ses pieds. Kiki avait expliqué qu'en découpant physiquement les silhouettes, ces figures passaient sous son pouvoir. En ce sens, je pense que la critique sociale tranchante de Kiki est aussi un moyen d'obtenir une certaine libération et autonomie.

Kiki par elle-même • Kiki's voice

I was thrilled by New York right from the start. For me New York was a kind of liberation, because suddenly I was being listened to, what I had to say. Suddenly I was being visited, my work being looked at. I think either you're born for America or not, there are people who find it very difficult, and always come back to European circles, whereas for me it wasn't a problem at all, the opposite in fact – America suited me.

New York m'a stimulée dès mon arrivée. Pour moi, New York fut une libération, ce que j'avais à dire était soudainement écouté. On me rendait soudainement visite, et on regardait mon travail. Je crois que soit vous êtes né pour les États-Unis soit vous ne l'êtes pas; certaines personnes trouvent ça difficile et reviennent sans arrêt vers les cercles européens, mais ce n'était pas un problème pour moi, bien au contraire, l'Amérique était faite pour moi.

I even thought it was the land of my dreams because the first time I saw marshmallows I thought this is unreal – I had always dreamed of something that looks like cotton wool and tasted sweet, and that existed in America...Earlier, I liked eating marshmallows alone but today I know a wonderful recipe for the ladies, that is: 1 part marshmallows, 1 part coconut, shredded, 1 part sour milk – sour cream, 1 part pineapple and 1 part mandarins. You mix it altogether and it's called Cloud Salad. It's wonderful with cold meat.

Lorsque j'ai vu un marshmallows pour la première fois, j'ai pensé que c'était le pays des rêves, parce que j'avais toujours rêver de quelque chose de sucré qui ressemble à de la laine de coton, et ça existait aux Etats-Unis....Avant, j'aimais manger des marshmallows seuls, mais je connais maintenant une bonne recette qui plaira aux femmes : à parts égales, des marshmallows, de la noix de coco râpée, du lait caillé, des ananas et des mandarines. Je l'ai appelé la « Cloud Salad ».

When I came to America it was the beginning of the 60s. And it often struck me that the women felt themselves somewhat inferior to European women. They would often ask me "Is this feminine?" Or the food: "Is this how it should be?" That has fundamentally changed in America. Now the women are very self-confident. They don't model themselves against Europe at all, and there are a number of groups of female artists that have organized themselves, there are masses of demonstrations and conferences, etc. I personally held myself back from these things, not because I don't believe in them but rather because personally, I'm not really someone who enjoys participating. Naturally that produced a huge shift in the environment. I think that in the next 50 years, in the art world for example, that women will catch up enormously and there will be many great female painters and artists.

Quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était le début des années 60. J'ai été frappée par le fait que les Américaines se sentaient inférieures aux femmes européennes. On me demandait souvent « Est-ce que c'est féminin ? » ou encore, à propos de la nourriture, « Est-ce que ça doit être comme ça ? ». Mais ça a profondément changé aux États-Unis. Maintenant les femmes ont confiance en elles. Elles ne prennent plus du tout pour modèle les femmes européennes, de nombreux groupes de femmes artistes se sont créés, il y a des milliers de manifestations et de conférences, etc. Personnellement, je reste plutôt en retrait de ces trucs, non que je n'y crois pas, mais je ne suis simplement pas quelqu'un qui aime y participer. Naturellement, le contexte a été totalement transformé. Je pense qu'au cours des cinquante prochaines années, par exemple dans le monde de l'art, les femmes vont énormément se rattraper et qu'il y aura beaucoup de grandes peintres et artistes femmes.

Extracts from an ORF interview (Austrian television), 1975

Extrait d'une interview sur l'ORF (Télévision autrichienne), 1975