

Madeleine Boschan

Dr. Renate Wiehager, 2012

Die künstlerische Artikulation der Verschmelzung unterschiedlicher Welten, der Primitivismus als zitierender Rückgriff auf indigene Stammeskunst, die forcierte Ambiguität im Grenzbereich von Figur und Abstraktionen – das sind zentrale Themen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Von Marcel Duchamps Readymades zu dem Foto- und Objektmontagen im Umfeld von Dada und Surrealismus (letztere nicht selten mit animistisch-mythischer Aufladung), über Picassos plastische Assemblagen um 1930 bis zu Jean Tinguelys assoziativ aufgeladenen Maschinenwelten. Und weiter zu Bruce Nauman und dessen skulpturale Verkettungen von Menschenköpfen und Tierfragmenten aus Wachs, technischen Konstruktionen Bewegung und Sound, zu Joseph Beuys, dessen Skulpturen und Aktionen seit Mitte der 1960er Jahre eine archaische Bild- und Symbolwelt aus Kult und Liturgie, Schamanentum und spirituellem Dingvokabular in die Kunst einbringen, schließlich aktueller zu Bill Woodrow, der vegetabile und figürliche Welten gleichsam zu >Denkbildern< aneinander montiert. Metamorphosen von Mensch / Natur / Technik- Konstruktion von Figuren und Räumen für die Phantasie: Das sind vielleicht die Stichworte, welche die locker herbei zitierten Künstler miteinander verbindet, welche aber zugleich einen Horizont abstecken für das Werk von Madeleine Boschan.

“Meine Arbeiten formieren sich aus disparaten Fundstücken. Gefundenes wird modifiziert, neu zusammengesetzt und durch farbliche Eingriffe in Beziehung zueinander gebracht. Die einzelnen Bauteile verlieren ihren alltäglichen Gebrauchswert, womit ihre genaue Bestimmung potenziell bleibt und obskur. Zwar suggerieren die Plastiken mit ihrer maschinenhaften Erscheinung Zweckdienlichkeit, doch ist ihnen vielmehr eine Art entfunktionalisierter Entrückung eigen, wie sie etwa afrikanische Fetische oder desolate, ausgediente Apparaturen besitzen. Ausgangspunkte meiner Arbeit sind dabei die Verhaltensbiologie und die Beschäftigung mit den kulturellen Ausprägungen ritualisierter, gesellschaftlicher Ordnungen und deren Subsystemen sowie ihrem dystopischen Scheitern.

Meine aktuellen Plastiken entstammen zwei symbiotischen Werkgruppen. Zusammen bilden sie ein rudelhaftes System, das die Frage nach der Entstehung von Orten sozialen Austauschs aufwirft. Die größeren, schwarzen »Teknopoden« stehen aufrecht da und reichen in die menschliche Sphäre hinein. Abwartend, beobachtend oder in sich versunken spannen sie totemgleich den Raum zwischen sich auf.

Man kann nicht sicher sein, ob sie Kontakt mit dem Betrachter aufnehmen oder diesem auflauern und täuschende Köder auslegen.

Die »Teknopoden« werden begleitet von weißen »Elektromanile«, deren Name auf mittelalterliche Gießgefäße zurückführt. Als Speicherzellen sind sie selbst elektrifiziert, aber zugleich elektrifizieren sie als Verteiler oder Energiedistributoren die »Teknopoden«. Verschaltet spenden sie Strom, als würden sie den Raum mit Energie benetzen.

Diesem Energiefluss entspringt ein Animismus, der das Ensemble zu beleben scheint. Grundgedanke hierfür war ein aus der physikalischen Unmöglichkeit des perpetuum mobiles in Reihe geschaltetes, sich selbst speisendes System, in dem die Plastiken undeutbare Rollen innerhalb eines unbekanntes Rituals einnehmen. In diesem illuminiert sich die Elektrizität mit Hilfe von inkorporierten Neonröhren selbst. Diese Selbstbeleuchtung schafft einen Distanzkreis. Jede Nähe ist ein Wagnis. Zugleich stellt das Licht bloß. Es macht das verkabelte Innere der Plastiken sichtbar. Mit meinen plastischen Konstellationen, die in aller Nacktheit ihr Verschaltetsein offenbaren, versuche ich, das Vernetzte, Simulierte und Zweifelhafte heutiger Gesellschaften erfahrbar zu machen.” (M.Boschan, unpubl.2012)

In *Schwarze Weisheit* stellt Boschan, ähnlich Duchamps Fahrrad-Rad auf einem weißen Hocker, eine montierte Kostellation weiß gesprühter Fundstücke auf einen lampenähnlichen Sockel. Auch der Titel ist ein Fundstück: Schwarze Weisheit ist der Name einer Zigarrenmarke, aber auch ein Buchtitel, unter welchem die Erfahrungen einer Europäerin in einem afrikanischen Dorf beschrieben werden. *Ius primae noctis* (mittelalterliche Prägung für das Recht des Gerichtsherren, bei Heirat seiner Leibeigenen die erste Nacht mit der Frau zu verbringen) gibt der Geschichte männlicher Herrschaft und damit verbundener sexueller Übergriffe mit einem aggressiv in den Raum ragenden, schwarz lackiertem Gestänge mit >zwei< Köpfen aus aufgefächerten Jalousienlamellen eine finstere Gestalt. Die Lamellen erinnern an die Metallzinken, mit welchen Picasso seinen skulpturalen Zwitterwesen Haare andeutete, an einen Hahnenkamm, an indianischen Federschmuck – Zeichen männlicher Dominanz, die Boschan aufgreift und in der Schwebel hält zwischen Bedrohung und lächerlicher Attitude.

Erschienen in: Accelerating toward Apocalypse (Private / Corporate VII), The Doron Sebbag Art Collection, ORS Ltd., Tel Aviv and the Daimler Art Collection, Stuttgart / Berlin, Madeleine Boschan, Seite 98 - 101

Madeleine Boschan

Dr. Renate Wiehager, 2012

The artistic articulation of fusing different worlds further, Primitivism in the form of referential reworkings of indigenous tribal art and the deliberate fostering of the ambiguity that arises when the figural and the abstract meet are central topics of 20th century art. Examples include Marcel Duchamp's ready-mades, the photograph and object montages associated with Dada and Surrealism (the latter of which frequently have an animist, mystical charge), Picasso's plastic assemblages from circa 1930 and Jean Tinguely's multifariously associativ machine worlds. We might also mention Bruce Nauman's sculptural combinations of wax human heads and animal fragments and technical constructions, and his movement and sound artworks, Joseph Beuys' sculptures and performances, which infused the art scene of the mid- 60s with an archaic and symbolic world of art and liturgy, shamanhood and spiritual object vocabulary - and, finally, Bill Woodrow, who effectively assembled vegetables and figures to create 'thought images' worlds. The metamorphosis of the human being, nature and technology, the construction of spaces and objects for the imagination - these could be taken as key qualities that link the artists briefly alluded to here, but they are also reference points by which one can begin to understand Madeleine Boschan's work.

"My artworks are composed of disparate found objects. I modify and reconfigure what I find, and alter the color of the items to create a connection between them. This causes the individual components to lose the significance they have in every day life - a window blind, for instance, no longer represents a protected, secure intimacy, but the precise opposite. The exact nature of the artwork, however, remains obscure, in potentia. The machine-like appearance of the sculptures suggests functionality, but their true nature comes from the kind of displacement into a defunctionalized sphere that is seen in items such as African fetishes or disused, abandoned equipment. My artworks starts with behavioral biology and with an engagement with cultural manifestations: ritualized social structures and subsystems, as well as utopian failures. My current sculptures arise from the symbioses of two artwork groups: together, they form a system, a kind of swarm, which raises questions about the origins of the loci of social exchange.

The larger sculptures, the black 'Teknopoden', stand upright, extending into the human sphere. Waiting, watching or deeply introverted, they stand like totems with expanses of space spread out between them, radiating threat and attraction. One cannot be certain whether they are truly connecting with the viewer or are lying in wait whilst proffering as deceptive bait. The 'Teknopoden' are accompanied by white 'Elektromanile', a name that derives from medieval pouring vessels. These are storage cells that are themselves electrified, but at the same time are manifolds or energy distributors that electrify the 'Teknopoden'. Interconnected, they give out current as if to fill the space a network of energy. The animism springing from this flow of energy appears to galvanize the ensemble. The basic thought behind this was that of the physical impossibility of a *perpetuum mobile* self- sustaining systems connected in sequence, in which the sculptures are on indecipherable roles in an obscure ritual. The combination of an electricity supply with incorporated neon lights makes the sculptures self illuminating. This self- illumination creates a circle of personal space. Every approach is a risk. At the same time, the light reveals: it makes the cables in the interior of the sculptures visible. In my sculptural constellations, whose nakedness reveals the connected character, I try to allow viewers to experience the connected, simulated and dubious character of the societies that we live in today.< (M.Boschan, unpubl.2012)

In *Schwarze Weisheit (Black wisdom)*, Boschan places an assembled constellation of white-sprayed found objects atop what looks like the base of a lamp in rather the same way as Duchamp placed the bicycle wheel on a white stool. The title is also a found object: Schwarze Weisheit or "black wisdom" is the name of a brand of cigars, and also the title of a book which describes the experiences of European woman in an African village. *Ius primae noctis* (the name derives from a medieval term for the right of the lord of the manor to spend the first night with the brides of his serfs) gives a dark form to the history of male dominance, seen in terms of sexual violation- it is a black varnished shaft that projects aggressively upward into the space, with two 'heads' formed from spread blind slats. This slats resemble the metal prongs used by Picasso to create the hair of his chimerical metal sculptures, or, alternatively, a rooster's comb, or an Indian feathered headdress - symbols of male dominance adapted by Boschan to strike a balance between a threat and a ridiculous pose.

published in: Accelerating toward Apocalypse (Private / Corporate VII), The Doron Sebbag Art Collection, ORS Ltd., Tel Aviv and the Daimler Art Collection, Stuttgart / Berlin, Madeleine Boschan, p.98 - 101