

Renen—Deconstruction, Mechanisms and a Whiff of Humor

Sylvain Gelewski

To become acquainted with Renen’s work is to try on one of the many hats they have worn throughout the years. As a performer, stage director, video maker, choreographer, writer, and visual artist, their diverse background is reflected in their experiments, individual work, and collaborations. Therefore, to understand their current activity, one must first ask where they are at the moment and what exactly they are doing there.

Stemming from the world of the stage, Renen’s artworks in recent years are concentrated on multi-disciplinary installations using language, light, sound, video, and performance. They work from a research-oriented approach that reflects on the mechanisms and forces that govern art-making. These may include institutions, discourse, aesthetics, art history and education, but also money, markets and fashions. Each of their artistic interventions is an in-depth study of a specific topic or of the inviting institution’s context. They employ a philosophical and performative approach to institutional critique, with which they manage to highlight the infrastructures, concepts and codes that influence art-making and the creation of value.

Renen asks themselves a lot of questions. Their thinking process does not bother with norms, and they are rather singular in the way they manage to deconstruct a topic or a research question. Humor plays a significant role, as their examinations are usually endowed with an apparent layer of playfulness. For example, in their work *Overture* (2022), which opened their solo show at art space Soul2Soul in Geneva, *Making Mistakes is Human, L’erreur Est Humaine*, the structures behind the exhibition’s format are overtly exposed. At the doors to the space, two human-height speakers feverishly and simultaneously whisper two different narratives to the visitors who enter. While one describes the preparation for the show as an exciting, joyful,

and self-fulfilling experience, the other recounts the terror, fear, and overload of the exact same process. The audience is welcomed into the space with this knowledge in mind, becoming aware of its own role and the meta-layers that constitute the event.

In most of Renen’s pieces, only a few spatial elements are visible and yet a strong presence fills the space. This they manage to achieve through a skilled treatment of diverse media, like in the case of their investigation of the painting’s frame in *The Parergon* (2020). The installation space for this work was filled only by an empty frame on the wall and a deserted pedestal, but this is not where it ended. Renen, dressed in a suit and portraying a dubious art dealer, was followed by four light operators who illuminated the entire scene. As the dealer, they held a brilliantly written speech about the frame’s role in the construction of meaning, reaching absurdity heights where the frame could be seen as both significant and meaningless at the same time. The few spatial elements of the installation were sufficient, as they were completed by the masterful writing, sharp performance and the transformation of the space by the action of light.

At first glance, Renen’s interrogations appear to be addressing a seemingly basic idea. But this is only an appearance. In the process of clarification, the idea goes through a loop of verbal and written questions that will strip it from its initial meaning and charge it with new ones. The words’ weight, sense, and potential are meticulously selected and studied, tracing the mental, physical and emotional journey of a potential listener. Then, they are presented in minimalist and striking forms. Some people say that language is a weapon. In Renen’s case, it has already become a specialty or even a discipline.

Storytelling is woven across their body of work by a tenacious desire to make sense of concepts the same way one would tell a story. This is especially evident in their installation *A silent piece* (2022–23). Two empty chairs are in a relentless dialogue. They deal with philosophical and linguistic questions on the same level as their mundane memories and images of spaces. The text—absurd, poetic, and theatrical—gradually gives rise to the core theme of the work: the production of images. The chairs try to decipher the difference between painting and photography, while their own image is produced and reproduced by the action of light. Memory, visual de-

scriptions, sense-making, and the figure of the chairs are slowly transformed until they are dismantled.

In *A silent piece* nothing is ever really silent. As I dive into the dialogue, I am reminded of Beckett’s *Waiting for Godot*. Two characters are on a stone path in the middle of nowhere with a small tree as the only shadowy shelter. They are engaged in an agitated yet pointless discussion, ranging from their reason for being there to random details and meta-physical ponderings. Just like Beckett’s characters, Renen’s two chairs are invested in a specific line of questioning about the difference between two techniques for image-making. But the matter at stake is not to find an answer but rather to ask the questions. To let oneself be carried from one argument to another as one would wade in the heart of a pond, hopping from one stone to another while trying not to get one’s feet wet.

Renen grew up on stage and their experience as a performer, playwright and choreographer resonates naturally in their aesthetics. Their creations possess a similar quality to that of a performer right before showtime. Even if the human body is, at times, physically absent from the scene, it is paradoxically echoed through other components within the installation.

During one of our long conversations, they told me that “it is important to be able to laugh in an exhibition space.” Renen indeed makes people laugh while maintaining their work solemn and serious nonetheless—whether it is by performing as the TV host of *The Morning Show of Celine and Renana* (2019) or making vessels sing opera in the installation *Still Alive* (2022). It is by peeling away layer by layer of a subject that we can laugh about it the most accurately. And Renen masters this art form to near perfection.

A silent piece, 2022–23
15-Kanal Lichtinstallation, Stereo Sound
(Musikalische Exzerpte: Modest Mussorgsky, *Bilder einer Ausstellung*) /
15 channel light installation, stereo sound (musical excerpts: *Pictures at an Exhibition* by Modest Mussorgsky)
Loop, 22 Min., Maße variabel / Loop, 22 min., dimensions variable

RENEEN

Renen – Dekonstruktion, Mechanismen und ein Hauch von Humor

Sylvain Gelewski

Die Arbeit Renens zu betrachten, bedeutet, einen Eindruck von der Vielseitigkeit zu bekommen, die Renen über die Jahre entwickelt hat. Als Performer*, Regisseur*, Videokünstler*, Choreograph*, Autor* und bildende Künstler* reflektiert Renen diesen vielfältigen Hintergrund in Experimenten, Solo-Arbeiten und Kollaborationen. Um die aktuelle Tätigkeit zu verstehen ist es deshalb notwendig, zunächst zu fragen, wo er* gerade steht und was Renen an diesem Punkt genau tut.

Ursprünglich aus dem Theaterkontext stammend konzentriert Renen sich in der eigenen künstlerischen Praxis seit einigen Jahren auf die Verwendung von Sprache, Licht, Sound, Video und Performance in multi-disziplinären Installationen. Renen verfolgt einen forschungsorientierten Ansatz, der die Mechanismen und Kräfte reflektiert, die das Kunstschaffen bestimmen. Dazu zählen Institutionen, Diskurse, Ästhetiken, Kunstgeschichte und -vermittlung, aber auch Geld, der Kapitalmarkt und Moden. Jede künstlerische Intervention ist eine eingehende Untersuchung eines bestimmten Themas oder des Kontextes einer Institution, die eine Einladung an Renen ausgesprochen hat. Indem Renen philosophische und performative Strategien im Kontext der Institutionskritik anwendet, gelingt es dem Künstler*, die Infrastrukturen, Konzepte und Codes sichtbar zu machen, die das Kunstschaffen und die Produktion von Wert beeinflussen.

Renen stellt sich selbst viele Fragen. Er* lässt seinen* Gedankenprozess nicht von Normen beeinflussen und ist ziemlich einzigartig, was die Fähigkeit angeht, ein Thema oder eine Forschungsfrage zu dekonstruieren. Humor spielt dabei eine wichtige Rolle, da die Untersuchungen für gewöhnlich mit einer erkennbaren Portion Verspieltheit ausgestattet sind. Beispielsweise in der Arbeit *Overture* (2022), mit der Renen

die Einzelausstellung *Making Mistakes is Human, L’erreur Est Humaine* im Kunstraum Soul2Soul in Genf eröffnete, werden die hinter dem Ausstellungsformat stehenden Strukturen offengelegt. An den Eingängen des Raumes flüsteren zwei menschengroße Lautsprecher den eintretenden Besuchenden fieberhaft und simultan zwei unterschiedliche Erzählungen zu. Während ein Lautsprecher die Vorbereitung der Ausstellung als eine aufregende, freudige und selbsterfüllende Erfahrung beschreibt, berichtet der andere von den Schrecken, der Angst und der Überforderung, die mit diesem Prozess einhergehen. Das Publikum wird mit diesen Informationen im Raum willkommen geheißen und wird sich so seiner selbst und der Metaebenen des Ereignisses bewusst.

In den meisten von Renens Arbeiten sind nur wenige räumliche Elemente sichtbar und doch erfüllt eine starke Präsenz den Raum. Dies gelingt Renen durch einen gekonnten Umgang mit verschiedenen Medien, wie im Fall der Untersuchung des Rahmens eines Gemäldes in *The Parergon* (2020). Der Raum dieser Installation war nur mit einem leeren Rahmen an der Wand und einem verlassenen Sockel bestell, doch dies war längst nicht alles. Renen, gekleidet in einen Anzug, spielte einen dubiosen Kunsthändler und betrat die Installation gefolgt von vier Beleuchter*innen, die die gesamte Szene ausleuchteten. In der Rolle als Kunsthändler hielt Renen eine fulminante Rede über die Rolle des Rahmens sowie über Bedeutungskonstruktion. Die Rede driftete immer wieder ins Absurde ab, indem der Rahmen gleichzeitig als bedeutungsvoll als auch als bedeutungslos eingestuft wurde. Die wenigen räumlichen Elemente der Installation waren ausreichend, da sie durch den meisterhaften Text, eine präzise Performance sowie die Transformation des Raumes durch den Einsatz von Licht ergänzt wurden.

Auf den ersten Blick sprechen Renens Befragungen eine scheinbar einfache Idee an. Doch dieser Anschein trägt. Im Prozess der Klärung durchläuft die Idee eine Schleife von verbalen und schriftlichen Fragen, die sie ihrer ursprünglichen Bedeutung berauben und sie mit neuen Bedeutungen aufladen. Das Gewicht der Worte, ihr Sinn und Potential wurden sorgfältig gewählt und untersucht, um so die mentale, physische und emotionale Reise einer* potentiellen Zuhörer*in

nachzuzeichnen. Anschließend werden sie in minimalistischer und eindrucksvoller Form präsentiert. Manche Leute sagen, dass Sprache eine Waffe sei. Im Fall von Renen ist sie bereits zu seiner* Spezialität oder gar zu einer Disziplin geworden.

Das Geschichtenerzählen zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk Renens, geleitet von dem hartnäckigen Wunsch, den Konzepten wie einer guten Erzählung einen Sinn zu verleihen. Dies wird besonders sichtbar in der Installation *A silent piece* (2022–23). Darin stehen zwei leere Stühle in einem unerbittlichen Dialog miteinander. Philosophische und linguistische Fragen haben darin den gleichen Stellenwert wie alltägliche Erinnerungen und Bilder von Räumen. Der Text – absurd, poetisch und theatralisch – führt allmählich zum Kern der Auseinandersetzung: die Produktion von Bildern. Die Stühle versuchen den Unterschied zwischen Malerei und Fotografie zu entschlüsseln, während ihr eigenes Abbild durch die Einwirkung von Licht ständig produziert und reproduziert wird. Erinnerungen, visuelle Beschreibungen, Sinnstiftung und die Gestalt der Stühle werden langsam transformiert, bis sie schließlich auflösen.

In *A silent piece* ist nichts wirklich still. Als ich in den Dialog eintauche, bin ich an Becketts *Warten auf Godot* erinnert. Darin befinden sich zwei Figuren auf einem Steinpfad, mitten im Nirgendwo, wo ein einziger Baum ihnen Schatten spendet. Sie sind in eine aufgeregte aber sinnlose Diskussion verwickelt, die von dem Grund ihres Daseins bis hin zu zufälligen Details und metaphysischen Überlegungen reicht. Genau wie Becketts Figuren sind auch Renens zwei Stühle in eine bestimmte Fragestellung über den Unterschied zwischen zwei Techniken der Bilderzeugung verwickelt. Allerdings geht es nicht darum, eine Antwort zu finden, sondern vielmehr darum, Fragen zu stellen. Sich von einem Argument zum anderen leiten zu lassen, so wie man durch einen Teich wadet, von einem Stein zum anderen hüpf und dabei versucht, sich nicht die Füße nass zu machen.

Renen ist auf der Bühne groß geworden und die Erfahrung als Performer*, Regisseur* und Choreograf* fließt in Renens Ästhetik ein. Renens Inszenierungen haben eine ähnliche Wirkung wie die einer* Schauspieler*in kurz vor dem Auftritt.

Auch wenn der menschliche Körper bisweilen physisch nicht in der Inszenierung vorkommt, findet er paradoxerweise in anderen Komponenten der Installation ein Echo.

In einem unserer langen Gespräche sagte Renen mir, dass „es wichtig ist, in einem Ausstellungsraum lachen zu können“. Renen bringt die Menschen tatsächlich zum Lachen, während die künstlerische Arbeit dennoch ernst bleibt – egal ob Renen als TV-Moderator* von *The Morning Show of Celine and Renana* (2019) auftritt oder in der Installation *Still Alive* (2022) Gefäße Opern singen lässt. Am besten lässt es sich lachen, wenn ein Thema Schicht für Schicht entblättert wird. Renen beherrscht diese Kunstform in nahezu perfekter Weise.

Dieses Poster erscheint anlässlich von *Happy Hours. Meisterschüler*innen der HK Bremen 2023* | This poster is released on occasion of *Happy Hours. Master’s students of HK Bremen 2023* | GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst mit / with Weserburg Museum für moderne Kunst & MS Dauerwelle 15.07.–27.08.2023

Herausgegeben von / Published by: Annette Hans / GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Teerhof 21, 28199 Bremen www.gak-bremen.de

Gestaltung / Graphic Design: Christian Heinz, bueroheinz Übersetzung / Translation: Good & Cheap Art Translators (en-de) Layout / Copy Editing: Annette Hans, Jana Krauer Fotografie / Photography: Franziska von den Driesch

Happy Hours und die zugehörige Publikation werden gefördert von / *Happy Hours* and the related publication are supported by: Hochschule für Künste Bremen Freundes- und Förderkreis der HK Bremen Karin und Uwe Hollweg Stiftung Die Sparkasse Bremen Waldemar Koch Stiftung Dr. Christiane und Bernd Rogge Stiftung Conrad Naber Stiftung