

LEAKING. MATTERING. ENG

degewo-Galerie Remise, Pankgrafenstrasse 1, 13187 Berlin
01-23 March 2018

The works presented in the exhibition *Leaking. Mattering.* by Margherita Pevere span the full range of the artist's work over the past 10 years - charting a course from her early developments to a new series of works produced especially for this exhibition. *Leaking. Mattering.* thus provides an insight into the evolution of the practice of the artist, her aesthetics and what she refers to as her "artistic handwriting", while at the same time offering an outlook on what the artist is currently working on and researching. Margherita Pevere's work is based on a profound and intuitive fascination for biological processes, especially within the context of the development and application of new biotechnologies. This context is of particular relevance when taking into account the question of how these advances affect the everyday life of individuals as well as their social, socio-political and ecological concerns in the broader sense. These developments are taken into consideration by the artist alongside the fact that mankind, with its biological, chemical and other remains and wastes, has been so deeply inscribed into the geological strata of the planet since the Industrial Revolution, that these traces will be found in fossil finds thousands of years from now. This is reason enough for the Stratigraphic Commission of the Geological Society of London, the world's oldest geoscientific association, to examine and discuss the proposal for the naming of a new geochronological era, the "Anthropocene": an age in which man has become one of the most influential factors on the biological, geological and atmospheric processes on earth.

Such human processes of inscription — leaving traces and the perpetuation of memories, but also transience and transcription — are recurring themes in the artistic work and confrontations of Margherita Pevere. Already evident in her earliest works from the series **Works on Paper**, which began in 2008, is the artist's interest in researching the materiality of organic media (here the structure of plant cellulose), via the aesthetic potential of handwriting as a form and metaphor for inscription over the course of time, as well as in the abstraction of traces as a sign of human existence, presence, and legacy. This interest is also reflected in her current work with bacterial cellulose, which in recent years has become the basis and focus of her artistic research and reflected in her "artistic handwriting" (such as in the work **Semina Aeternitatis**, which commenced in Berlin in 2015, or the newly developed series **Wombs**). Margherita Pevere works with this organic material, which is characterised by its fleshly physicality on the one hand and its emergence as a product of the metabolism of living bacterial strains on the other, at the interface between art and science, constancy and transience, human and other-than-human life. Using her material studies, which are turned into delicate and fragile works — image and object at the same time — she investigates, questions and tests how the cultivation of different types of bacterial cultures leads to different results in the quality and optics of cellulose, as displayed in the new delicate series **Skin Studies** on Japanese paper. In her symbiotic practice as artist-researcher she compares scientific protocols and guidelines with Do-It-Yourself production methods, and conducts workshops to teach others how bacterial cellulose is cultivated. But beyond her fascination with organic materials and processes, Margherita Pevere's practice is always also informed by a deep interest and inquiry into the symbolisms and histories of these materials and their uses: in her sculptural installation **Lymph**, the artist investigated the physiology of emotions as metaphors for Western societies challenged by increasing polarization, environmental crisis and fear of the Other by using Caput mortuum pigment and blood meal as catalysts for a reflection on ancestral fears, and more in general on biologically versus culturally evolved emotions of disgust.

Organic materiality and plasticity, as well as the more general reference and context of the development and use of new biotechnologies, play a central role in the development of the artist's work with bacterial cellulose, and beyond. Always starting from a clear aesthetic position, Margherita Pevere's multi-layered works thus enable us ongoing explorations, beyond the visual level, qualitative and philosophical questions on the development and effects of new biotechnologies; contextualised with the tension between individual and social, interhuman and other than human existence.

Daniela Silvestrin — Curator

LEAKING. MATTERING. DE

degewo-Galerie Remise, Pankgrafenstrasse 1, 13187 Berlin
1.-23. März 2018

Die in der Ausstellung *Leaking. Mattering.* gezeigten Arbeiten von Margherita Pevere spannen einen Bogen über den Verlauf und die Entwicklung der letzten 10 Jahre ihrer Arbeit, bis hin zu speziell für diese Ausstellung erarbeiteten neuen Werk-Serien. Die Ausstellung gibt somit einen Einblick in die Entwicklung ihrer Praxis, Ästhetik und künstlerischen Handschrift, und gleichzeitig einen Ausblick darauf, woran die Künstlerin aktuell arbeitet und forscht. Grundlage ihrer Arbeit ist dabei eine tief gehende und intuitive Faszination für biologische Prozesse, speziell vor dem Hintergrund der Entwicklung und Anwendung neuer Bio-Technologien und der Frage, wie sich diese Fortschritte auf Leben und Alltag des Einzelnen sowie gesellschaftliche, soziopolitische und ökologische Zusammenhänge im weiteren Sinne auswirken. Dabei spielen sich diese Entwicklungen auch vor dem Hintergrund ab, dass sich die Menschheit durch ihre biologischen, chemischen und anderen Überreste und Abfälle seit der industriellen Revolution so tief in die geologischen Schichten des Planeten eingeschrieben hat, dass diese Spuren noch in tausenden von Jahren in fossilen Funden nachzuweisen sein werden – Grund genug für die stratigraphische Kommission der Geological Society of London, der weltweit ältesten geowissenschaftlichen Vereinigung, den Vorschlag zur Benennung einer neuen geochronologischen Epoche zu prüfen und zu diskutieren, dem "Anthropozän" – einem Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist.

Derartigen menschlichen Einschreibungsprozesse, das Hinterlassen von Spuren und die Verewigung von Erinnerungen, aber auch Vergänglichkeit und Überschreibung sind wiederkehrende Themen in der künstlerischen Arbeit und Auseinandersetzung von Margherita Pevere. Bereits in den frühesten ihrer hier gezeigten Arbeiten der Serie **Works on Paper**, begonnen in 2008, manifestiert sich das Interesse der Künstlerin für die Erforschung der Materialität organischer Medien (hier die Struktur der pflanzlichen Zellulose), für das ästhetische Potential von Handschrift als Form und Metapher für Einschreibung in den Lauf der Zeit, sowie für die Abstrahierung von Spuren als Abzeichen menschlicher Existenz, Präsenz, und Hinterlassenschaft. Dies findet sich auch im Wechsel zur Arbeit mit bakterieller Zellulose und den daraus entstandenen Arbeiten wieder, welche in den letzten Jahren zu Grundlage und Schwerpunkt ihrer künstlerischer Forschung und Handschrift geworden ist (wie in der hier ausgestellten, 2015 begonnenen Arbeit **Semina Aeternitatis**, oder auch der neu entwickelten Serie **Wombs**). Mit diesem organischen Material, das sich durch seine fleischlich anmutende Körperlichkeit einerseits und seine Entstehung als Produkt des Metabolismus lebender Bakterienstämme andererseits auszeichnet, arbeitet Margherita Pevere an der Schnittstelle von Kunst und Naturwissenschaft, Beständigkeit und Vergänglichkeit, menschlichem und anders-als-menschlichem Leben. Anhand ihrer Materialstudien, die zu zarten und fragil anmutenden Arbeiten – gleichzeitig Bild und Objekt – werden, erforscht, hinterfragt und testet sie, wie die Züchtung verschiedener Arten von Bakterienkulturen zu verschiedenen Resultaten in der Qualität und Optik der Zellulose führen, festgehalten in der neue Serie der zarten **Skin Studies** auf japanischen Reispapier. In ihrer symbiotischen Arbeitsweise und Praxis als Künstler-Forscherin vergleicht Margherita Pevere Do-It-Yourself Methoden mit wissenschaftlichen Protokollen und Leitlinien, und lehrte anderen in Workshops, wie Bakterienzellulose gezüchtet wird. Über ihre Faszination für Materialität und Prozesse in der Arbeit mit organischen Materialien hinaus basiert die Entwicklung ihrer Arbeiten jedoch immer auch auf einem tief gehenden Interesse und der Auseinandersetzung mit deren symbolischen und historischen Bedeutungen und Verwendungsarten, deutlich zu sehen in ihrer skulpturalen Installation **Lymph**: hier befasst sich die Künstlerin mit der Physiologie von Emotionen als Metaphern unserer westlichen Gesellschaft und ihrer zunehmenden Herausforderung durch Polarisierung, ökologische Krisen und Ängste vor Andersartigkeit durch die Verwendung von Caput Mortem Pigment und Blutmehl als Katalysatoren, um über Ur-Ängste sowie die Dichotomie biologisch und kulturell entwickelter Gefühle des Ekels nachzudenken.

Organische Materialität und Plastizität, genauso wie allgemeiner der Bezug und Kontext der Entwicklung und Verwendung neuer Biotechnologien spielen eine zentrale Rolle für die Entwicklung ihrer Arbeiten mit bakterieller Zellulose, und darüber hinaus. Immer ausgehend von einer klaren ästhetischen Position ermöglichen die vielschichtigen Arbeiten von Margherita Pevere damit über die visuelle Ebene hinaus stets die Auseinandersetzung mit qualitativen wie philosophischen Fragen der Entwicklung und Auswirkungen neuer Biotechnologien im Spannungsfeld des individuellen wie gesellschaftlichen, zwischen-menschlichen und anders-als-menschlichen Daseins.

Daniela Silvestrin – Kuratorin