
Glenkeen Garden Residencies —
ArtNature/NatureArt

Crespo
Foundation

The Glenkeen Variations

ArtNature/
NatureArt

'ArtNature/NatureArt' is the central theme of the Glenkeen Garden Residencies. How do art and nature — or humanity and nature — interact in the era of the Anthropocene, Technocene, or Novocene? What fresh perspectives can be drawn from Europe's often-overlooked rural contours? These questions guided twelve international artists and artist groups, each with diverse practices ranging from painting and sculpture to film, literature, installation, soundscapes, science fiction, botanical studies, and artistic research. 'The Glenkeen Variations: ArtNature/NatureArt' marks the debut joint public presentation of works created during the residencies' first two years, from 2021 to 2023.

Glenkeen, meaning 'beautiful valley' in Irish, is a vast landscape garden developed over 20 years by Ulrike Crespo (1950—2019) in Roaringwater Bay on Ireland's southwest coast. Half wild and half artistically captivated, it is nestled within a quintessential Irish scenery of cottages, and meadows, surrounded by abundant rain and the sea. Through moorlands and seaweed forests, along drystone walls and hedgerows, and all the way down to the local pub in Ballydehob, the exhibited works bear the traces of these explorations of the garden and its surroundings. The network nurtured around Glenkeen Garden — including Frankfurt's Senckenberg Society for Nature Research, University College Cork (especially its Glucksman Gallery and the Environmental Research Institute), the Goethe-Institut in Dublin, Uillinn: West Cork Arts Centre in Skibbereen, the Working Artist Studios and the local community of Ballydehob — help the artists foster an understanding of the relationship between art, humanity, and nature.

The thought experiments and works created by the artists during and after their residency explore the tensions between what is seen and heard, told and felt. In the open space of the newly inaugurated Crespo House, the geographical distance between Frankfurt and West Cork seems to dissolve, inviting visitors to momentarily immerse themselves in the world of Glenkeen Garden — often described as 'magical' — which now feels remarkably close by.

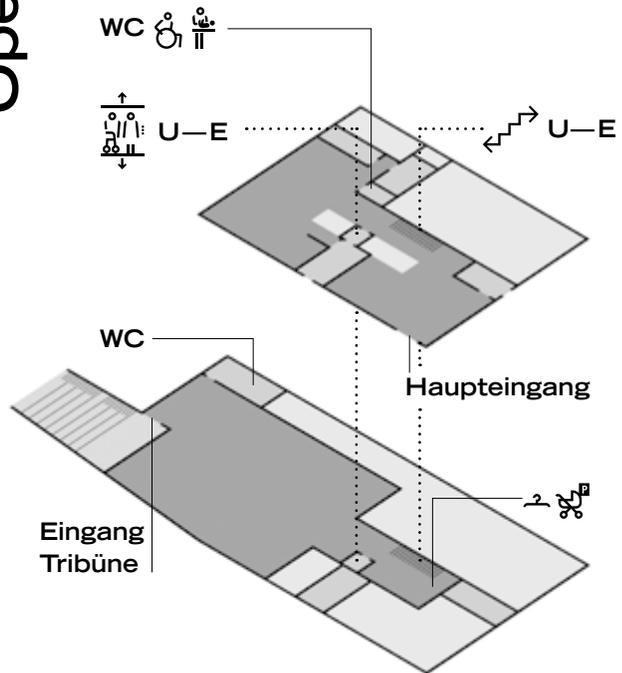
„ArtNature/NatureArt“ ist das Überthema der Glenkeen Garden Residencies. In welchem Verhältnis stehen Kunst und Natur, Mensch und Natur im Zeitalter des Anthropozäns, des Techno- oder Novozäns? Welche neuen Sichtweisen können sich aus den oftmals übersehenen ländlichen Konturen Europas ergeben? Diesen Fragen stellten sich zwölf internationale Künstler:innen und Kollektive mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven von Malerei bis Skulptur, von Literatur bis Film, von Installation bis Komposition, von Soundscape bis Science Fiction über Pflanzen- und Materialuntersuchungen zu poetischen Imaginarien und künstlerischer Forschung. Die Ausstellung zeigt nun erstmals die Ergebnisse aus den Residencies der ersten beiden Jahre 2021 bis 2023.

Glenkeen, das „schöne Tal“ auf Irisch, ist ein weiter Landschaftspark, den Ulrike Crespo (1950—2019) über 20 Jahre an der Südwestküste von Irland, in West Cork an der Roaringwater Bay entwickelt hat. Er ist halb ursprünglich belassen, halb gartenkünstlerisch gestaltet und eingebettet in die typisch irische Landschaft mit Wiesen und Cottages, mit viel Regen und Meer. Durch Moorlandschaften und Seetangwälder, entlang an Steinmauern und Hecken bis hin zum Pub in Ballydehob, tragen die ausgestellten Werke die Spuren von Erkundungen des Gartens und seiner Umgebung in sich. Das um Glenkeen Garden gepflegte Netzwerk — darunter die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, die University College Cork (insbesondere deren Kunstgalerie The Glucksman und das ERI Environmental Research Institute), das Goethe-Institut in Dublin, das Uillinn: West Cork Arts Centre in Skibbereen, die Working Artist Studios und die lokale Gemeinschaft in Ballydehob — unterstützt die Künstler:innen dabei, ein tieferes Verständnis für die Beziehung zwischen Kunst, Mensch und Natur zu entwickeln.

Die während und nach ihrer Residency entwickelten Gedanken und Werke der Künstler:innen erkunden die Spannungen zwischen dem, was gesehen und gehört, erzählt und gespürt wird. Im Open Space des neu eröffneten Crespo Hauses scheint die geographische Distanz zwischen Frankfurt und West Cork zu schrumpfen und lädt die Besucher:innen ein, sich einen Moment lang in die so oft als „magisch“ beschriebene Welt von Glenkeen Garden zu versenken, die plötzlich erstaunlich nah erscheint.

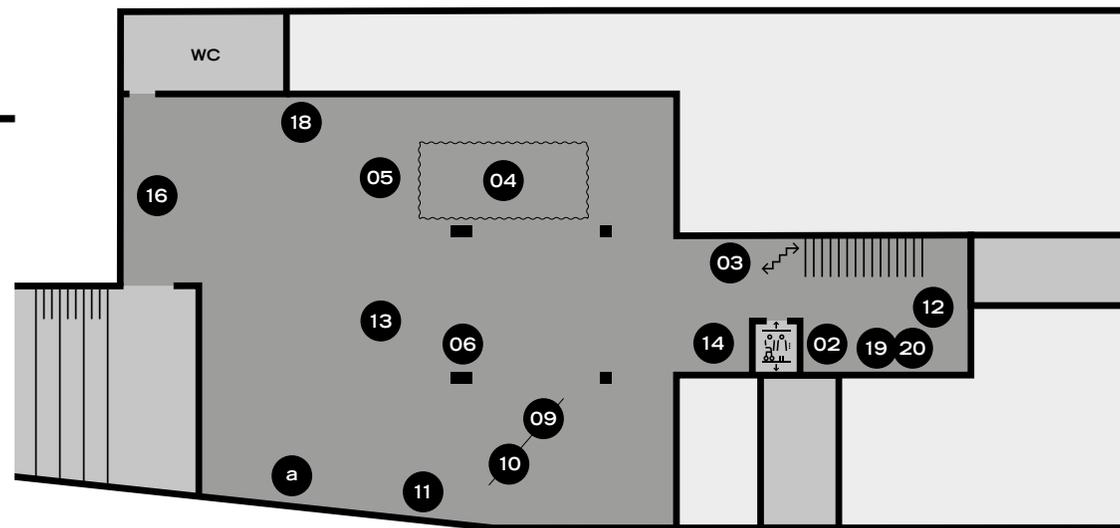
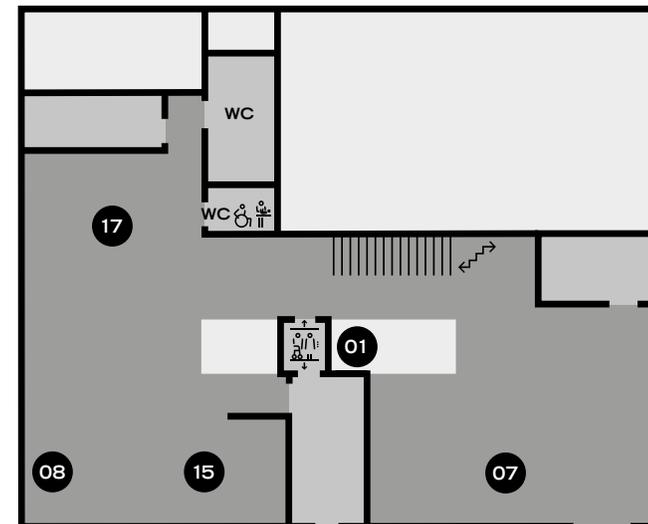

Crespo Open Space

E
 Lounge
 Studio

U
 Forum

a
 Christiana Cheiranagnostaki &
 Konstanza Kapsali,
 Glenkeen Garden, 2023
 Film, 8:30 min

Markus Huemer

01

Nearly a Dusty Rainbow Experience / Beinahe ein staubiges Regenbogen- erlebnis, 2021

Oil and pencil on canvas / Öl und Bleistift
auf Leinwand, 160×120cm, Collection /
Sammlung Max Günther Dillinger,
Vienna / Wien

Markus Huemer's artistic practice navigates between traditional painting and media art. His observations of Glenkeen Garden, which have led to an extensive series of 22 paintings, centre on the question of how painting can be continued in the digital age. In this series Huemer explores the hidden world of cryptogams — small plants like liverworts and ferns that have populated West Cork since the dawn of time. Using digital tools, a limited range of colours, bold lines, and by setting plant parts within a wider context, Huemer touches upon the ancient relationships between these organisms and their environment.

02

The Pumpkin Is the Largest Berry / Der Kürbis ist die größte Beere, 2021

Oil and pencil on canvas / Öl und Bleistift
auf Leinwand, 120×160cm, Collection /
Sammlung Bernhard und Elisabeth Hainz,
Vienna / Wien

03

Parsnips Can Be Used to Make Beer and Wine / Aus Pastinaken kann man Bier und Wein herstellen, 2021

Oil and pencil on canvas / Öl und Bleistift
auf Leinwand, 120×160cm

Markus Huemers künstlerische Praxis bewegt sich zwischen traditioneller Malerei und Medienkunst. Im Mittelpunkt seiner Naturbeobachtungen in Glenkeen Garden, die eine umfangreiche Serie von 22 Gemälden inspirierten, steht die Frage, wie Malerei im digitalen Zeitalter fortgeführt werden kann. In dieser Serie erforscht Huemer die verborgene Welt der Kryptogamen – blütenlose Pflanzen wie Flechten und Farne, die zu den ältesten Lebensformen auf unserem Planeten gehören. Mit Hilfe digitaler Werkzeuge, einer reduzierten Farbpalette, kräftigen Linien und der Einbettung von Pflanzenteilen in einen umfangreicheren Kontext berührt Huemer die uralten Beziehungen zwischen diesen Organismen und ihrer Umwelt.

Tania Rubio

04

The Language of Water, 2021

A music composition for ensemble and electronics /
eine Komposition für Ensemble und Elektronik, 10min

A performance of the piece with Ensemble Modern will take place in the exhibition space on November 29, 2024 at 19:30 / Eine Aufführung mit dem Ensemble Modern findet am 29.11.2024 um 19:30 in der Ausstellung statt.

During her residency at Glenkeen Garden, Tania Rubio, a sound artist and biomusic researcher, immersed herself in the garden's subtle soundscapes. She captured the natural sounds of raindrops, gentle waves, bird calls, buzzing insects, distant cattle, and rhythmic beats from improvised percussion.

Her work, 'The Language of Water' (2021), is a two-part sonic tapestry reflecting her experience with diverse Irish landscapes and water's essential role in shaping them. It invites listeners on a journey through imaginary acoustic environments.

The electroacoustic version, featured in the exhibition, incorporates field recordings from Glenkeen Garden alongside sounds from a homemade instrument. The full composition, for a string, brass, and percussion ensemble with electronics, is inspired by the varied flows of water, evoking soundscapes, colors, and textures.

Während ihres Aufenthalts in Glenkeen Garden tauchte Tania Rubio, Klangkünstlerin und Biomusikforscherin, in die subtilen Klanglandschaften des Gartens ein. Sie fing die natürlichen Geräusche von Regentropfen, sanften Wellen, Vogelstimmen, summenden Insekten, entfernten Rindern und rhythmischen Schlägen improvisierter Perkussionsinstrumente ein.

Ihr Stück „The Language of Water“ (2021) schafft einen zweiteiligen Klangteppich, der ihre Erfahrungen mit verschiedenen irischen Landschaften und die wesentliche Rolle des Wassers bei ihrer Gestaltung widerspiegelt. Es lädt die Zuhörenden auf eine Reise durch imaginäre akustische Umgebungen ein.

Die in der Ausstellung präsentierte elektrakustische Version enthält Field Recordings aus Glenkeen Garden sowie Aufnahmen von einem selbstgebauten Instrument. Die vollständige Komposition für Streich-, Blechbläser- und Schlagzeugensemble mit Elektronik ist von den vielfältigen Wasserläufen inspiriert und ruft Klanglandschaften, Farben und Texturenhervor.

Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler

05

Nature Soft, 2024

Photography / Fotografie, 300×300 cm

How does plastic die? Deep in the compost piles of Glenkeen Garden, Carolin Liebl and Nikolas Schmid-Pfähler pioneered artistic research on plastic ageing. Immersing themselves in the heaps of naturally heated flora waste, they delved into the biodegradability of specific plastics, aiming to depict the explored transformations visually. Composing a sort of indexical photography of de-composing processes, Liebl and Schmid-Pfähler represent micro-narratives, crafting maps that reveal the hidden yet vibrant worlds of decay and rot as well as the discrepancy between ecological promise and actual deterioration.

06

Cho. I'm breaking up with you., 2024

Polylactic acid, sodium hydroxide / Polylactylsäure, Natriumhydroxid, 20×20×70 cm

Wie verendet Plastik? Tief in den Komposthaufen von Glenkeen Garden betrieben Carolin Liebl und Nikolas Schmid-Pfähler Pionierarbeit bei der künstlerischen Erforschung der Kunststoffalterung. Inmitten von natürlich erhitzten Pflanzenabfällen untersuchten sie die biologische Abbaubarkeit spezifischer Kunststoffe in dem Bestreben, die erforschten Transformationen visuell darzustellen. Durch das Erstellen einer Art indexikalischer Fotografie von Zersetzungsprozessen, bilden Liebl und Schmid-Pfähler Mikronarrative ab; Landkarten, die die verborgenen und doch lebendigen Welten von Zerfall und Fäulnis ebenso offenbaren wie die Diskrepanz zwischen ökologischem Versprechen und tatsächlichem Verfall.

Cho. I'm breaking up with you.,
2024
Live Stream

Marcus Maeder

07

Imeall an Chosta, 2022—2023

Sound Recordings and data collection archive /
Tonaufzeichnungen und Datenerfassungsarchiv

Marcus Maeder works as an artist, researcher and composer of electronic music. His extensive project 'Imeall an Chosta' (Irish for: coastline), developed for over two years in Glenkeen, investigates the impact of climate change in Roaringwater Bay, focusing on biodiversity in both aquatic and terrestrial environments. Using acoustic methods, Maeder placed automatic audio recorders and sensors in transition areas between water and land, mapping soundscapes in the air, the soil and underwater. The recordings reveal temporal and spatial dynamics of biodiversity and the weakening Gulf Stream (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Combining scientific and artistic research, 'Imeall an Chosta' offers new insights into the ecological transformations occurring on the Irish coast.

Marcus Maeder arbeitet als Künstler, Forscher und Komponist elektronischer Musik. Sein umfangreiches Projekt „Imeall an Chosta“ (Irish für: Küstenlinie), das er in den letzten zwei Jahren in Glenkeen entwickelt hat, untersucht die Auswirkungen des Klimawandels in der Roaringwater Bay und konzentriert sich dabei auf die Artenvielfalt in der aquatischen und terrestrischen Umwelt. Mit Hilfe akustischer Methoden platzierte Maeder automatische Audiorekorder und Sensoren in den Übergangsbereichen zwischen Wasser und Land, um die lokale Geräuschkulisse in der Luft, unter Wasser und im Boden zu erfassen. Die Aufnahmen geben Aufschluss über die zeitliche und räumliche Dynamik der Artenvielfalt und des sich abschwächenden Golfstroms (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Durch die Kombination von wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung bietet „Imeall an Chosta“ neue Einblicke in den ökologischen Wandel an der irischen Küste.

All recordings and data collected are accessible online / Alle Aufzeichnungen und gesammelten Daten sind online zugänglich:
imeall-an-chosta.net

Moritz Fehr

08

Plant Stress (SPF 50), 2022

Video installation / Videoinstallation, Full HD 4:3,
no sound / ohne Ton, 42 min, loop

In his captivating video work, artist, researcher and composer Moritz Fehr deals with the notion of plant stress — a term borrowed from scientific discourse, denoting unfavourable conditions or the impact of substances that disrupt the metabolism and growth of plants. The antagonist in this instance is excessive UV radiation, a prevalent factor in environmental pollution. Filmed exclusively in the ultraviolet light spectrum, Fehr's work shows the act of applying SPF 50 sunscreen to various plants, thus creating a peculiar, shimmering black shield against the relentless effect of UV rays on the flora, resulting in the image itself slowly starting to disappear. This encounter creates a nuanced narrative around the implications of human influence on the natural world.

In seiner eindrucksvollen Videoarbeit befasst sich der Künstler, Forscher und Komponist Moritz Fehr mit dem sogenannten Pflanzenstress – ein Begriff aus dem wissenschaftlichen Diskurs, der ungünstige Bedingungen oder den Einfluss von Substanzen bezeichnet, die den Stoffwechsel und das Wachstum von Pflanzen stören. Der Gegenpart ist in diesem Fall die übermäßige UV-Strahlung, ein weit verbreiteter Faktor der Umweltverschmutzung. Ausschließlich im ultravioletten Lichtspektrum gefilmt, zeigt Fehrs Arbeit den Akt des Auftragens von Sonnenschutzmitteln mit LSF 50 auf verschiedene Pflanzen. Dadurch entsteht ein eigenartiger, schwarz schimmernder Schutzschild gegen die unerbittliche Wirkung der UV-Strahlen auf die Flora, der auch den Effekt hat, das Bild selbst langsam verschwinden zu lassen. Diese Begegnung erzählt nuanciert von den Auswirkungen des menschlichen Einflusses auf die natürliche Welt.

Konstanza Kapsali & Christiana Cheiranagnostaki

09

Christiana Cheiranagnostaki, Throughs and Throughs, 2024

Single-channel video with sound / Einkanal mit Ton, 8 min

Athens-based artists Christiana Cheiranagnostaki and Konstanza Kapsali were attracted during their time in West Cork to the seemingly primordial structures of the dry stone walls that contour the land. Departing from traditional views of these structures as mere boundaries, the artists discovered a complex relationship between the walls and their environment, characterised by notions of embodiment, shelter and allotment. Drawing on anthropomorphic language used by stone wall masons, such as referring to the walls as 'she,' the artists delve into the multifaceted roles these structures play through two complementary video works created by material filmed together during numerous journeys across the land. From providing habitat for various species to embodying a fusion of human labour and natural elements, the artists present multifaceted narratives of reciprocal interconnectedness, of resilience, craftsmanship and property.

10

Konstanza Kapsali, The Distance we Walked in this Country I do Not Know, 2023

Single-channel video with sound / Einkanal mit Ton, 12 min

Die in Athen lebenden Künstlerinnen Christiana Cheiranagnostaki und Konstanza Kapsali fühlten sich während ihres Aufenthalts in West Cork von den scheinbar urtümlichen Trockenstein-Strukturen inspiriert, welche die Landschaft durchziehen. Ausgehend von der traditionellen Betrachtung dieser Strukturen als bloße Begrenzungen, entdeckten die Künstlerinnen eine komplexe Beziehung zwischen den Mauern und ihrer Umgebung, die von den Begriffen Verkörperung, Schutz und Parzellierung gekennzeichnet ist. In Anlehnung an die anthropomorphe Sprache, die von Steinmetzen verwendet wird, etwa indem sie die Wände in weiblicher Form als „sie“ bezeichnen, erforschen die Künstlerinnen die vielfältigen Rollen dieser Strukturen, durch zwei sich ergänzende Videoarbeiten, die aus Material bestehen, das während zahlreicher Reisen durch das Land gemeinsam gefilmt wurde. Von der Schaffung von Lebensraum für verschiedene Arten bis hin zur Verschmelzung von menschlicher Arbeit und natürlichen Elementen präsentieren die Künstlerinnen vielfältige Erzählungen von gegenseitiger Verbundenheit, von Widerstandsfähigkeit, Handwerkskunst und Eigentumsverhältnissen.

Kristin Reiman & Filippa Pettersson

11

The Royal Museum of Termitology and Plastic-Plastic, 2022—2024

Ceramics and mixed media / Keramik und verschiedene Medien

With plastic resources nearing depletion since the early 36,000s p.o. (post-organic), the termites and their alliance with the Cockroach Kind are entering a new era. The Royal Museum of Termitology hosts an exhibit showcasing cutting-edge discoveries in drill-scanning, excro-printing, and Hu-man research, highlighting their remarkable journey to revive synthetic polymer production and reclaim their sustenance.

During their three-month residency in Glenkeen Garden, Filippa Pettersson and Kristin Reiman envisioned a post-human world where termites learn to eat and process plastics. As a non-renewable resource, the dwindling supply of plastics now poses the gravest concern to termite civilisation.

Da sich die Kunststoffressourcen seit den frühen 36.000er Jahren p.o.Z. (postorganischer Zeit) dem Ende zuneigen, beginnt für die Termiten und ihre Allianz mit den Kakerlaken eine neue Ära. Das Königliche Museum für Termitologie zeigt eine Ausstellung, in der die neuesten Entdeckungen in den Bereichen Bohrscanning, Exkrodruck und Men-schen-Forschung vorgestellt werden und die ihre bemerkenswerte Reise zur Wiederbelebung der Produktion synthetischer Polymere und zur Wiedergewinnung ihrer Lebensgrundlage beleuchtet.

Während ihres dreimonatigen Aufenthalts in Glenkeen Garden stellten sich Filippa Pettersson und Kristin Reiman eine post-menschliche Welt vor, in der Termiten lernen, Kunststoffe zu essen und zu verarbeiten. Da es sich um eine nicht erneuerbare Ressource handelt, stellt der schwindende Vorrat an Kunststoffen die größte Sorge für die Termitenzivilisation dar.

Jan Wagner

12

Notes from the Bay of Roaring Water /

Notizen von der Bucht des Brüllenden Wassers, 2024

'Notes from the Bay of Roaring Water' was written by Jan Wagner following his time spent in Glenkeen Garden and developed during walks in the surrounding areas. The writer, who has always had a fondness for Limericks, found himself particularly tempted to compose them while travelling through the country. Memories from the extended trip were woven into the text, contributing to a broader panorama of Ireland, with a focus on Roaringwater Bay.

„Notes from the Bay of Roaring Water“ („Notizen von der Bucht des Brüllenden Wassers“) wurde von Jan Wagner nach seinem Aufenthalt in Glenkeen Garden geschrieben und entwickelte sich bei den Gängen in der Umgebung. Der Autor, der schon immer eine Vorliebe für Limericks hatte, fühlte sich auf seiner Reise durch Irland besonders dazu verleitet, diese selbst zu verfassen. Erinnerungen an die ausgedehnte Reise wurden in den Text eingewoben und vermitteln ein breiteres Panorama von Irland, mit Fokus auf die Roaringwater Bay.

Yulia Carolin Kothe, Katerina Sidorova & Max Brück

13

How to navigate a bog, 2024

Interactive installation with multi-channel audio. Stage elements, ceramics, wood fibre, natural fibre, speakers, headphones, map / Interaktive Installation mit Mehrkanalton. Bühnenelemente, Keramik, Holzfaser, Naturfaser, Lautsprecher, Kopfhörer, Karte, 14 m²

During their stay in Ireland, the artists Yulia Carolin Kothe, Katerina Sidorova and Max Brück researched various socio-political, mythical and ecological aspects of layers of the boggy moorland, the 'Wild Lands', part of the Glenkeen Garden property. On-site, they collected personal, historical, and fabled stories about the bog. Within this context, they explored the process of producing the so-called 'bog butter' — moor butter that is created by a fermentation process triggered by sinking ceramic and wooden vessels into the boggy soil. Based on their research, Kothe, Sidorova and Brück created sculptural objects that mimic these traditional 'bog butter' vessels. Embedded in an installative (moor) landscape, the recordings of the stories echo from the vessel-like sculptures. In this way, the artists translate the various layers of the moorland itself and the relationship between humans and the bog into a polyphonic, multi-media structure with open pathways that welcome individual exploration.

Während ihres Aufenthalts in Irland erforschten die Künstler:innen Yulia Carolin Kothe, Katerina Sidorova und Max Brück unterschiedliche soziopolitische, mythologische und ökologische Aspekte des sumpfigen Moorgebiets „Wild Lands“ unweit von Glenkeen Garden. Vor Ort sammelten sie persönliche, historische wie mythische Geschichten über das Moor. In diesem Zusammenhang untersuchten sie den Herstellungsprozess sogenannter „Bog Butter“ — Moorbutter, die durch einen Fermentationsprozess entsteht, der durch das Versenken von Keramik- und Holzgefäßen in der sumpfigen Landschaft ausgelöst wird. Basierend auf ihrer Forschung, kreierten Kothe, Sidorova und Brück skulpturale Objekte, die den traditionellen „Bog Butter“-Gefäßen nachempfunden wurden. Eingelassen in einer installativen (Moor-) Landschaft, ertönen die Aufnahmen der Erzählungen aus den gefäßartigen Skulpturen. Die verschiedenen Schichten, die im Moorland selbst sowie in dem Mensch-Moor-Verhältnis angelegt sind, übertragen die Künstler:innen in eine mehrstimmige, multimediale Struktur mit offenen Pfaden, die zur eigenen Erkundung einlädt.

STRWÜÜ — Jo Wanneng & Lukas Fütterer

14

The Melancholy of Bricolaged Differentiation of the Post-Neolithic Larva / Die Melancholie der bricolagen Ausdifferenzierung der postneolithischen Larve, 2024

Installation: boulder, metal, wood, microcomputer, motors / Felsbrocken, Metall, Holz, Microcomputer, Motoren, Dimension variable / Abmessungen variabel

With their multi-species organisms, the artist duo STRWÜÜ challenges the supposedly linear demarcation between living and inanimate subjects, thereby significantly destabilising the dualistic notions of nature and culture, humans and technology. The protagonist of their latest work is a boulder from Glenkeen Garden. As one of innumerable rocks, it characterised and structured the Irish landscape. In the course of human appropriation and cultivation of the land, boulders of this kind were piled up on the edges of fields to form enclosing walls. For centuries, they have also marked privatised land or nation-states — border architectures that function like biomembranes. Both are semi-permeable filters that only allow certain substances or subjects to enter. Nowadays, a more complex system is required: satellites that allow an all-encompassing view from the skies. The robotic arms detect them and freeze the moment they themselves become visible. They refuse to be observed. As soon as the robotic arms are out of the satellite's field of vision, they continue to scratch the rock's surface.

Mit ihren speziesübergreifenden Organismen bricht das Künstler:innenduo STRWÜÜ mit den vermeintlich geradlinigen Grenzen zwischen lebendigen und leblosen Subjekten und bringt damit die dualistische Vorstellungen von Natur und Kultur, Mensch und Technik ins Wanken. Der Protagonist ihrer neuesten Arbeit ist ein Findling aus Glenkeen Garden. Als einer von zahlreichen Felsbrocken prägte und strukturierte er die irische Landschaft. Im Zuge der menschlichen Aneignung und Kultivierung des Bodens wurden Steine dieser Art an Feldrändern zu ab- und eingrenzenden Mauern getürmt. Seit Jahrhunderten markieren sie ebenfalls privatisiertes Land oder Nationalstaaten — Grenzarchitekturen, die ähnlich wie Biomembranen funktionieren. Beides sind semipermeable Filter, die nur bestimmten Substanzen oder Subjekten Einlass gewähren. Heute bedarf es komplexerer Systeme: Satelliten, die den allumfassenden Blick von ganz oben erlauben. Die robotischen Arme spüren diese jedoch auf und versteinern in dem Moment, in dem sie selbst sichtbar werden. Sie verweigern die Beobachtung. Sobald die robotischen Arme wieder außerhalb des Satellitenblickfeldes sind, führen sie das Kratzen auf der Oberfläche des Findlings fort.

Special Thanks to / Besonderer Dank an Oliver Jelko (Satelliten-Tracking Software)

Lorenzo Rebediani, Vera Scaccabarozzi, Luca Trevisani & Francesca Verga

15

Abécédaire on the Fringes, 2024

Photos by Giulio Boem, UV cured print on canvas, digital print on silk.
Dimensions determined by the environment / Fotos von Giulio Boem,
UV-gehärteter Druck auf Leinwand, Digitaldruck auf Seide.
Abmessungen werden von der Umgebung bestimmt

The work of Francesca Verga, Vera Saccabarozzi, Luca Trevisani, and Lorenzo Rebediani originates from their explorations of Glenkeen Garden, where they examined the threshold where sea and land ecosystems converge. This transitional area, known as ecotone, exists in its own unique temporal and spatial reality — one that transcends conventional notions of space and time, erasing measurable distances and intervals. In West Cork, this space is marked by a smooth, moist carpet of algae, which became the focal point of their work. The artists collected, dried, photographed, and printed the algae onto large fabric pieces. The algae, along with other ecotone dwellers, are flattened like specimens in a herbarium, in an ironic and counter-intuitive gesture that challenges Western scientific paradigms.

Die Arbeit von Francesca Verga, Vera Saccabarozzi, Luca Trevisani und Lorenzo Rebediani geht auf ihre Erkundungen in Glenkeen Garden zurück, wo sie die Zone untersuchten, an der Meeres- und Landökosysteme aufeinandertreffen. Dieser Übergangsbereich, der als Ökoton bekannt ist, existiert in einer ganz eigenen zeitlichen und räumlichen Realität, die die herkömmlichen Vorstellungen von Raum und Zeit übersteigt und messbare Entfernungen und Intervalle auslöscht. In West Cork ist dieser Raum durch einen glatten, feuchten Algenteppich gekennzeichnet, der zum Mittelpunkt ihrer Arbeit wurde. Die Künstler:innen sammelten, trockneten und fotografierten die Algen und druckten sie auf große Stoffstücke. Die Algen und andere Ökoton-Bewohner:innen wurden in einer ironischen und kontra-intuitiven Geste, die westliche wissenschaftliche Paradigmen in Frage stellt, wie Exemplare in einem Herbarium plattgedrückt.

Doireann O'Malley & Elisa T. Bertuzzo

16

Maolaigh, 2023/2024

Excerpt, single channel with sound, variable length /
Ausschnitt, Einkanal mit Ton, variable Länge

Doireann O'Malley's work merges cinematic imagery, ethnographic film, and community engagement across West Cork, Glenkeen, and Clare Island to create a complex reflection on contemporary rural Ireland. The multi-part film intertwines real and speculative conversations with various actors — animals, activists, poets, farmers, and members of the O'Malley clan, including O'Malley's younger self, their grandmother, and ancestor, Grainne Mhaol 'The Pirate Queen'. Captured through drone shots and cinematic observations, the Irish landscape acts as a portal to past, present, and future experiences, revealing repressed or lost histories.

A biographical and biopolitical layer addresses the complexities of 'coming home' and the feeling of not being 'at home' in one's body, family, or country. O'Malley critiques the simplification of trans* identity and the Western separation of body and self, suggesting that true belonging involves exploring fluid, socially influenced gender identities.

Doireann O'Malleys Arbeit kombiniert filmische Bilder, ethnografische Aufnahmen und Community Engagement in West Cork, in der Gegend um Glenkeen und auf der Insel Clare zu einer komplexen Reflexion über das heutige ländliche Irland. Der mehrteilige Film verbindet reale und spekulative Gespräche mit verschiedenen Akteuren – Tieren, Aktivist:innen, Dichter:innen, Landwirt:innen und Mitgliedern des O'Malley-Clans, darunter O'Malleys jüngeres Ich, ihre Großmutter sowie eine Vorfahrin, die „Piratenkönigin“ Grainne Mhaol. Die durch Drohnenaufnahmen und filmische Beobachtungen eingefangene irische Landschaft fungiert als Portal zu vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen und offenbart verdrängte oder verlorene Geschichten.

Eine biografische und biopolitische Ebene thematisiert die Komplexität des „Nach-Hause-Kommens“ und das Gefühl, in seinem Körper, seiner Familie oder seinem Land nicht „zu Hause“ zu sein. O'Malley kritisiert die Vereinfachung der trans*-Identität und die westliche Trennung von Körper und Selbst und verweist darauf, dass wahre Zugehörigkeit die Erforschung fließender, gesellschaftlich geprägter Geschlechtsidentitäten beinhaltet.

Ulrike Crespo

17

Ephemere, 2012
Photography / Fotografie

Ulrike Crespo's interest was not to document Glenkeen Garden photographically, but rather to artistically explore the nature, the changes of the seasons, the cycles of growth and decay in this special place. In doing so, she focussed on the roaring coastline and the vast greenery — the diversity of the flora growing there.

Disappearance and fleetingness were a recurring theme in this context. In 'Ephemere', Crespo used a matt disc between the object and the camera to emphasise the transient and impermanent nature of flowers and plants to the point of abstraction. Similar to her twilight landscapes, in this series she focuses on the moment of blossoming, which simultaneously represents both a beginning and an end.

Ulrike Crespo war es ein Anliegen, Glenkeen Garden nicht fotografisch zu dokumentieren, sondern vielmehr die Natur, die Veränderungen der Jahreszeiten, die Zyklen des Werdens und Vergehens an diesem besonderen Ort künstlerisch zu erkunden. Dabei legte sie den Fokus auf die tosende Küste sowie das große Grün – die Vielfalt der dort wachsenden Pflanzenwelt.

Das Verschwinden sowie die Vergänglichkeit waren in diesem Kontext ein wiederkehrendes Thema. Durch matte Scheibe zwischen Objekt und Kamera arbeitete Crespo in „Ephemere“ das Flüchtige und Vergängliche von Blüten und Pflanzen bis hin zur Abstraktion heraus. Ähnlich wie in ihren Dämmerungslandschaften konzentriert sie sich in dieser Serie auf den Moment des Blühens, der zugleich den Anfang und das Ende darstellt.

18

**Under Water's Skin /
Unter der Haut des Wassers, 2010/2011**
Photography / Fotografie

As a photographer, Ulrike Crespo worked with instruments and their technological possibilities. She considered nature through various devices and thus created images of nature that she not only saw differently through technology, but also changed because of it. She experimented with intentional and accidental blurring, with rain and mechanical contingencies in order to creatively explore nature from the perspective of a technical medium. As part of these photographic experiments, in this series Crespo focussed on the ephemeral surface of water. Using an underwater camera, she explored the knee-deep zone between the shore and the sea, the tense transition between the world above and below the water's surface. On this threshold between blurring and shape, the familiar becomes alien without disappearing.

Als Fotografin hat Ulrike Crespo mit apparativer Technik gearbeitet. Sie betrachtete die Natur durch verschiedenste Apparate und schuf so Bilder der Natur, die sie durch Technik nicht nur anders sah, sondern dadurch ebenfalls veränderte. Sie experimentierte mit bewussten und zufälligen Unschärfen, mit Einbeziehung von Regen und maschinellen Zufälligkeiten, um die Natur aus der Perspektive eines technischen Mediums künstlerisch zu interpretieren. Als Teil dieser fotografischen Experimente konzentrierte sich Crespo in dieser Serie auf die flüchtige Oberfläche des Wassers. Mit einer Unterwasserkamera erkundete sie die knietiefe Zone zwischen Ufer und Meer, den spannungsreichen Übergang zwischen der Welt über und unter der Wasseroberfläche. An dieser Schwelle zwischen Verschwimmen und Gestalt wird das Bekannte fremd, ohne doch zu verschwinden.

Dance Residency — Gráinne O'Carroll & Isabella Oberländer

19

Isabella Oberländer.

Photo by / Foto von Marcin Lewandowski
2022/2023

In 2022 and 2023, UCC creative director Prof. Jools Gilson, in collaboration with the UCC Environmental Research Institute (ERI) and Dance Cork Firkin Crane, launched two innovative residencies for Irish and Irish-based dance artists at Glenkeen Garden.

The two dance artists selected for this inaugural program were Gráinne O'Carroll and Isabella Oberländer. O'Carroll has collaborated with Eoin Lettice, a lecturer in plant science and principal investigator at the School of Biological, Earth and Environmental Science (BEES) and the ERI. Oberländer had worked with Rossana Henriques, a researcher at the School of Biological, Earth and Environmental Sciences at UCC.

Together, the artists and scientists primarily explored the boggy parts of the Rough Lands, from which two series of photographs by Marcin Lewandowski have emerged.

20

Gráinne O'Carroll.

Photo by / Foto von Marcin Lewandowski
2022/2023

In den Jahren 2022 und 2023 initiierte UCC Creative Prof. Jools Gilson in Zusammenarbeit mit dem UCC Environmental Research Institute (ERI) und Dance Cork Firkin Crane zwei innovative Residenzen für irische und in Irland ansässige Tanzkünstler:innen in Glenkeen Garden.

Die ersten beiden für dieses Residenzprogramm ausgewählten Tanzkünstlerinnen waren Gráinne O'Carroll und Isabella Oberländer. O'Carroll arbeitete mit Eoin Lettice, einem Dozenten für Pflanzenwissenschaften und leitenden Forscher an der School of Biological, Earth and Environmental Science (BEES) sowie dem ERI, zusammen. Oberländer kooperierte mit Rossana Henriques, einer Forscherin an der School of Biological, Earth and Environmental Sciences der UCC.

Gemeinsam erkundeten sie insbesondere die moorigen Teile der Rough Lands, woraus zwei Fotoserien von Marcin Lewandowski hervorgingen.

This booklet is published to accompany the exhibition *The Glenkeen Variations: ArtNature/NatureArt* at the Crespo House, Frankfurt. An exhibition by the Crespo Foundation of works developed in the Glenkeen Garden Residencies – ArtNature/NatureArt programme in West Cork, Ireland, between 2021 and 2023.

Dieses Heft erscheint anlässlich der Ausstellung *The Glenkeen Variations: ArtNature/NatureArt* im Crespo Haus, Frankfurt. Eine Ausstellung der Crespo Foundation mit Werken, die im Rahmen des „Glenkeen Garden Residencies – ArtNature/NatureArt“-Programms in West Cork, Irland, zwischen 2021 und 2023 entstanden sind.

12.10.2024 — 26.01.2025

A
Programme
by the

Crespo
Foundation

In
Cooperation
with

SENCKENBERG
world of biodiversity

University College Cork, Ireland

Crespo Foundation
im Crespo Haus
Weißfrauenstraße 1–3
60311 Frankfurt am Main
www.crespo-foundation.de

Programme Manager / Programmleitung

Glenkeen Garden Residencies
Christiane Riedel (2021–)
Friederike Weidner (2021–2022)
Ben Livne Weitzman (2023–)

Curators / Kurator:innen

Ben Livne Weitzman
Christiane Riedel

Curatorial Assistant / Kuratorische Assistenz

Vivien Kämpf

Coordination Assistant / Koordination Assistenz

Lena Sobczinski
Renate Bacher

Press and Public Relations / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Evergreen Arts
fsr-kommunikation

Install team / Aufbauteam

This Side Up
Marc Schamuthe
Johannes Schwalm

Technics / Technik

EIDOTECH GmbH

Exhibition Photos / Ausstellungsfotos

Jens Gerber
Christof Jakob (p./S. 27)

Photos / Fotos

Jason Lee (p./S. 2)
Ulrike Crespo (p./S. 4)

Design / Gestaltung

U9 visuelle Allianz

2. Auflage
© 2024 Crespo Foundation, Frankfurt

