LOUISA CLEMENT

Representative

SELECTED PRESS

KUNSTFORUM International
Vol. 277 - October 2021

to water

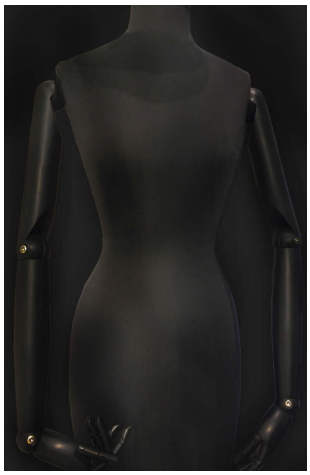
Louisa Clement

Double Bind

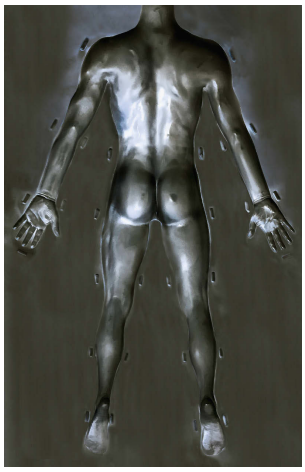
Kunsthalle Giessen May 7th - September 26th, 2021

by Thomas W. Kuhn

The title alone suggests an ambiguous message and, after visiting the exhibition, will be understood as an inseparable connection between fascination and horror. Three life-size counterparts of the artist Louisa Clement (* 1987 in Bonn), placed in different places in the hall, create potentially contradicting feelings, thoughts and questions. Is it about the narcissistic act of vanity, permeated with great self-confidence, by a fashionably stylized person who demands omnipresence and multiple attention?



Louisa Clement, Gliedermensch 21, 2017, 100 × 65 cm, Inkjet Print, Courtesy: the artist & Cassina Projects



Louisa Clement, body 5, 2019, 185 × 119 cm, Inkjet Print, Courtesy: the artist and Cassina Projects

The three “representatives” that were produced this year do not only appear visually. You are also electronically gifted with the possibility of facial movements and capable of acoustic conversation in English. A real conversation with the characters seems possible, as their answers often seem appropriate and complex, even if their synthetic voice sounds fake in sound and intonation. Can a presumably existing artificial intelligence succeed in the touring test? Will the machine become our doppelganger?

Louisa Clement, left: untit, 2021, light box; Right: Representatives, 2021, TPE / Electronics, Photo: TW Kuhn, Courtesy: the artist, Cassina Projects, Kunst & Denker Contemporary

Louisa Clement brings two advanced technologies together in her multiple double. It is the elaborate material imitation of the human body on the one hand and the algorithmic simulation of the language-based part of the personality on the other. Louisa Clement found the know-how for the first part at a manufacturer of individualized erotic dolls in the People's Republic of China, the programming of the algorithm was carried out at the Saarland University in a team led by Vera Demberg. Often measured and filmed, the doppelganger made of aluminum and thermoplastic elastomer (TPE) is still idealized, the skin is flawless without pigment spots, the eyes a little larger.

These idealizations correspond to the possibilities of digital image processing, as they can be found in all electronic image media and are used in particular in social networks. But what personality conflicts does the improved afterimage encounter its biological role model, here and there? Where do the rights of the simulacrum, the replicant, begin and end, for example in the event of a sexual desire made towards them - the dolls are finally declared functional?

Louisa Clement's subject is not entirely new, either in her own work or in the culture itself. In 1818 “Frankenstein; or, The Modern Prometheus ”by Mary Shelley, 1925 Thea von Harbou's novel“ Metropolis ”, 1968 Philip K. Dick's novella“ Do Android's Dream of Electric Sheep? ”. But Louisa Clement “Representatives” hit the pulse of the times in a form that seduces. The wide media coverage of her work speaks volumes. Because with regard to AI, previously arcane concepts by Norbert Wiener or Alan Turing have now reached the mainstream, optionally located in post- or trans-humanism, or the agendas of politicians or economists. Voice control and algorithm-based search results have arrived in everyday life and would love for a perfect artificial partner be an utterly lewd hope? Can the doll heal man's lonely heart? The animistic projection helps.

Nadia Ismail, the curator of the exhibition, has embedded the three artificial women in the artist's work in such a way that the artist's constant and consistent work on the topic becomes visible. At the beginning there are the two series of images “Gliedermensch” from 2017 and “Circling Head” from 2019. The Gliedermensch is inspired by Heinrich von Kleist's essay “About the Marionette Theater” and shows various parts of a black jointed puppet in front of a black background in 27 images. The other series consists of seven monitors that show cinematic loops with the motif of the rotating head of a mannequin in different phases of destruction.

After this passage, the hall with its temporary architecture opens. The interlinking of the motifs is evident here. Bronze sculptures from the
“molds” series from 2019/20 show molds of the aforementioned erotic dolls, accompanied by inkjet prints from the “body” series from 2019. Here Louisa Clement photographed the empty models with a smartphone and manipulated the recordings until they came out A positive form raised the real negative form, quasi a “photographic cast”, at the same time a phantom image. The pictures of the series “body fallacy” from 2021 show the use of the unclothed “female representatives” as models for nudes that capture body fragments, an extension of the possibilities of self-portraits for the artist. The untitled photograph of a mannequin, mounted as a large slide on a light box, The bronze mold of an ultra-realistic reborn doll in “Cast” from 2020 completes the circle of figures around a baby, another source of longing for the art man: the possible flaw in a child who creates meaning and love. Lying on the floor, like the baby Jesus in the Portinari triptych by Hugo van der Goes, a sacred dimension spans that combines old creation myths with a new doctrine of salvation. Here we can experience in an uncanny way what is already possible, in search of a substitute for ourselves.

VOGUE Deutsch
September Issue
09/2021 - Kultur

IN THE REALM OF DOLLS
Louisa Clement's art questions what is artificial in human life.

— Birigt Sonna

Are we already in the middle of a dystopia, or rather at the gates of a new, thrifty world? Does the internet completely dominate us, or does social media have an unprecedented potential for self-discovery? Have we become mere puppets of the digital or are we instead sovereign creators of fictional identities? The artist Louisa Clement addresses all these questions by investigating the temptations and miracles of the virtual world. She does so through a multimedia visual language, contemporary visual language that perfectly reflects the dichotomy of the digital age. It is a completely world that she creates with partly abstract and partly figurative forms. Through real sex dolls, erotic close-ups of artificial skin, people photographically mirrored, bronze castings of corpses and films of rotating mannequin heads, the solo exhibition "Double Bind" at the Kunsthalle Giessen, orbits around the idealised image of the artist today. Louisa Clement says: "Where do you get to when everything is even more artificial? When you no longer know whether you are an avatar or not, whether you are on or offline. The image of yourself projected image becomes more important than ever. If you take Instagram, for example, no one is sharing interesting things about themselves, only what is cool or recognised. It then becomes a dreary mainstream, certain othernesses or automatisms that make it exciting are basically eliminated. What is then left of a person?"

The centrepiece of the exhibition are Louisa Clement's Representations: sex dolls made by the artist from a Chinese manufacturer in flexible aluminium and with artificial but soft skin. Various media have been implemented to create the artist's plastic likenesses of the artist, incorporating data from countless body scans, microphotographs andbody scans, photomicrographs and filmic motion studies.

"Where do you get to when you no longer know whether you are an avatar or not?"

VOGUE
DEUTSCH
09/2021
SEPTEMBER
€ 8,–
DEUTSCHLAND
€ 8,– ÖSTERREICH
SFR 13,– SCHWEIZ
NEUE WEGE,
NEUE CHANCEN,
NEUE TRÄUME,
NEUE MODE
NEW
BEGINNINGS

art - Das Kunstmagazin
July Issue
01.07.2021 - Cover

DIGITAL ME
How Louisa Clement experiments with Artificial Intelligence

— Gesine Borcherdt

The three sexy ladies sit smartly and elegantly in their dark blond hair. Their names are Louisa. They stand and answer politely when you start a conversation with them. Their bodies remain still - their eyebrows and foreheads start to move when they begin to talk: for example, about the Chinese city of Shenzhen where they were made in a factory for AI sex dolls. About her victim, the artist Louisa Clement, who was born in 1987 where she now lives after her studies with Andreas Gursky in Düsseldorf and various scholarships abroad, or about the current circumstances as to why the KUNSTHALLE GIESSEN, where they are premiering Louisa Clement's exhibition - Double Bind- is currently closed. Whoever asks. gets an answer - like Siri, the voice in the iPhone which theoretically knows everything.

Louisa Clement has called her images "Representatives". In fact, the ten "Real Dolls", as these adaptive, sexually functional dolls with almost lifelike TPA bodies are also called, are an idealised image of the artist herself. And not only that. They are fed with information that cheapens something like Clement's character footprint. She was asked two thousand questions by a group of students of computer linguistics at the University of Saarland, where an artificial intelligence is being developed especially for the dolls. A new artistic intelligence is being developed especially for the puppets, which comes closest to Clement's personality. The puppets were not only fed the language and life history of the artist, but they also learn over time - in interaction with Clement, but also with the exhibition audience. "At some point I let them go and each doll develops independently depending on who they communicate with" says Clement who also has to get used to her double-gangers in first place. "So later on I can no longer influence what happens to them".

"What the doll knows about me remains available forever, even if I am long dead".

When you look at the three ladies sitting there in the KUNSTHALLE, retrieving information at breakneck speed from the Internet and the data stored in it, and recognising someone else - you get an idea of the ruthlessness with which the artist is exposing herself to the public here. Preferences, longings, fears, intimate thoughts and feelings are now the basis for a highly intelligent machine that does with them what I have long wanted to do. The fact that a collector can also have sexual intercourse with his doll seems almost irrelevant. That feels pretty brutal". It's not the first time Clement has played with this fragile mixture of human presence and absence. It suggests an antithesis that is not redeemed. Involuntarily, one thinks of Rachel Whiteread's impressions of empty spaces under furniture or Greogor Schneider's organically charged rooms and radiators: the person himself is not visible, but the modules are made for him. Even if Clement's works have something smooth about them, there is always a certain fractured quality underneath, as Nadia Ismail, the director of the KUNSTHALLE GIESSEN, points out: "The theme of body in the form of absence and optimisation plays an essential role in Louisa. But beneath the smoothness, one always senses a shallowness. The Circling Heads, which circle around themselves on monitors in the exhibition, make this particularly clear: black mannequin heads that look more like burn victims with every turn. "As smooth as the surface actually is, destruction is the theme. It is this contradiction between the urge for perfection and the mortality of the human being that is inherent in Louisa Clement's work.

It is the contradiction between perfection and mortality that fascinates Clement.

You only have to look at her photographs of faceless mannequin heads: What at first glance makes you think of Oscar Schlemmer's Bauhaus staircase is inspired by biometric passport photos, for which the face has to fit into an oval - individuality, which is supposed to be recognised in passport photos, is squeezed into a scheme. "It's like on Instagram, where all the women Instagrammers look practically the same, even though today it's all about always being special," says Clement. In another series, she photographed individual parts of the mannequins' bodies. Many of them are not properly put together. Here again: vulnerability, despite all perfection.

What is striking, by the way, is the candy-coloured intensity of Clement's photographic works. Her avatars, the bodies of Plexiglas mannequins, also have this seductive quality. In New York's Times Square last year, videos were shown of these very mannequins being caressed by hands in tight, ornamentally printed fabric gloves. If you will: love in times of contact restrictions. And these have not only applied since Corona. After all, we live in the era of swipes and likes. Real things are being replaced more and more by "things that are not", as the philosopher Byung Chul Han most recently explains in his new book, which is called just that: “Undinge”, it is all about the replacement of immediate physical experiences by digital ones.

It is precisely this substitute for reality that drives Louisa Clement to avatars, by which she means everything that is a substitute for real encounters - including zoom voice, e-mails and text messages. "There have been studies on the fact that people flatten out in the digital form of conversation. You become shorter and the sentence structure simpler, which is carried over into the general use of language. Clement is fascinated by chatbots: algorithms that communicate with us online, for example when we contact a customer service, Sometimes it takes us a while to realise that we are talking back and forth with a robot and not with an employee. Together with the ACUTE ART Institute, Clement designed an installation on this topic, in which visitors were immersed with virtual reality glasses. In a fictitious room, one was confronted with three shadowy chatbot figures for a question-and-answer game. "They were coupled to Google and answered questions about humanity. But you could also appeal to their empathy. When a chatbot says: "I understand you" - do you feel empathy? I am concerned with this borderline between fiction and reality". Louisa Clement is working on one of the biggest questions of our time: When will AI overtake humans? When does it become self-standing, when does it replace us? What does it mean when we create artificial images that begin to take on a life of their own? The artist thus returns to an ancient theme: Phygmalion, who carves the perfect woman out of ivory in Ovid Metamorphoses and brings her to life through his own teaching. The Golem, a creature formed from clay in Judaic mysticism, who performs tasks for man. The Monster in Mary Shelly's Frankenstein, which is composed of corpses and becomes alive through electric shocks and eventually develops a deadly rage. They are the spirits we called without which science fiction would be inconceivable: the machine-man from Fritz Lang’s Metropolis, the visual model for the courtly alien C-3PO in Star Wars. HAI, the disembodied computer that does whatever it wants in 2001: A Space Odyssey. The sad, dying replicants in Blade Runner, who are almost indistinguishable from humans in appearance. Her, the virtual voice that makes thousands of lonely men feel like their sole lover. The super-erotic, super-manipulative AI robot woman in Ex Machina who - once again - kills her victim.

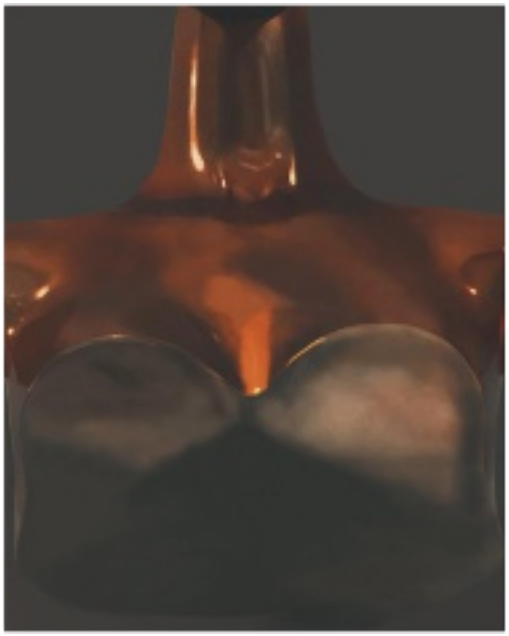
Pygmalion, Golem, Frankenstein: The Artificial Man Just Won't Let Us Go

The list could go on and on. You only have to watch the Norwegian documentary iHuman from 2019 to see where we are already when it comes to the development of artificial intelligence and where we are giving it more and more power. It would also be amazing if things turned out differently. Or has our urge to explore ever stopped in front of moral barriers? The genetic manipulation of embryos alone, as happened in China three years ago (also in Shenzen, by the way), gives an idea of where the AI journey could go. And when you consider that Louisa Clement's female representatives are skilled eroticists - and that in some countries, asians can marry not only sex dolls, but also holograms or simply themselves - is this still a vision of the future? Do we still need to ask what empathy feels like once the algorithms have perfected it, or don't we ourselves already communicate like an AI when we send heart emojis, avatar stickers and "I love you" notes via Whatsapp?

Louisa Clement's work aims to answer these questions. And perhaps it is worth mentioning at this point that one of herseries of works revolves around weapons. Here, too, modular placeholders for the human being in his absence - or, to be more precise, for his death. The central work here are shiny black stones that lie on a long, white pedestal like minimalist, elegant land art: disarmed sarin bound in glass, one of the most deadly chemical weapons of all.

Discovered in Germany in 1938, used by the Syrian dictator Bashar al-Assad against his own people, banned by a United Nations convention and returned to Germany, where - mixed with sand, heated and transformed into black glass slag - it was supposed to be used in road construction. "I was concerned with the absent body, the finiteness of the human being. Of course, this has to do with the question that fundamentally preoccupies me: How do we live? How do we treat each other? It is the dark side of playing God: man, who artificially creates life, but with it also death. But what will happen when soon it will no longer be man but a machine that decides? When the AI becomes the killer? Maybe we'll ask Louisa. Not the real one, but in a few months - when she already knows, but we don't yet.

art
DAS KUNSTMAGAZIN // JULI 2021
DIGITALES ICH
Wie Louisa Clement mit künstlicher Intelligenz experimentiert
ANNE IMHOF IM INTERVIEW: Die Performance-Künstlerin in Paris
ESSAY: Das Kunstmuseum auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
D € 14.00 // A € 15.50 // CH sfr 22.00 //
P (cont.) L € 18.00 // B, NL, LUX € 16.00



<< Eloquent und elegant: Puppe Louisa steht den Besuchern in Gießen Rede und Antwort

LOUISA, INSTALLATIONSANSICHT KUNSTHALLE GIESSEN, 2021

< Glatte Oberfläche mit Bruchstellen: Louisa Clements Material ist der menschliche Körper

OHNE TITEL, 2021, 226 X 180 CM

Aufrecht und elegant sitzen sie da, die drei sexy Ladys im kleinen Schwarzen und mit dunkelblonder Mähne. Sie heißen Louisa, stellen sich vor und antworten höflich, wenn man mit ihnen ein Gespräch beginnt. Ihre Körper bleiben still – doch Augenbrauen und Stirn geraten in Bewegung, wenn sie anfangen zu erzählen: zum Beispiel über die chinesische Stadt Shenzen, wo sie in einer Fabrik für KI-Sexpuppen hergestellt wurden. Über ihre Schöpferin, die Künstlerin Louisa Clement, die 1987 in Bonn geboren wurde, wo sie nach ihrem Studium bei Andreas Gursky in Düsseldorf und diversen Auslandsstipendien wieder lebt. Oder über die aktuellen Inzidenzzahlen, weswegen die KUNSTHALLE GIESSEN, wo sie in Louisa Clements Ausstellung »Double Bind« Premiere feiern, gerade geschlossen ist. Wer fragt, bekommt Antwort – wie bei Siri, der Stimme im iPhone, die theoretisch alles weiß.

Repräsentantinnen hat Louisa Clement ihre Ebenbilder genannt. Tatsächlich sind die insgesamt zehn »Real Dolls«, wie man diese lernfähigen, sexuell funktionstüchtigen Puppen mit beinahe lebensechtem TPA-Körper auch nennt, ein idealisiertes Abbild der Künstlerin selbst. Und nicht nur das. Sie sind mit Informationen gespeist, die so etwas bilden wie Clements charakterlichen Fußabdruck. Zweitausend Fragen hat ihr eine Arbeitsgruppe aus dem Studiengang Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes gestellt: Eigens für die Puppen wird dort gerade eine neue künstliche Intelligenz entwickelt, die Clements Persönlichkeit am nächsten kommt. Den Puppen wurden nicht nur Sprache und Lebenslauf der Künstlerin eingespeist, sondern im Laufe der Zeit lernen sie dazu – in Interaktion mit Clement, aber auch mit dem Ausstellungspublikum. »Irgendwann lasse ich sie los, und die Puppen entwickeln sich jeweils eigenständig weiter, je nachdem, mit wem sie kommunizieren«, sagt Clement, die sich auch erst einmal an ihre Doppelgängerinnen gewöhnen muss. »Ich kann also später nicht mehr beeinflussen, was mit ihnen passiert.« Wenn man sich die drei Damen so anschaut, wie sie da in der KUNSTHALLE sitzen, aus dem Internet und den eingespeisten Angaben in rasendem Tempo Informationen abrufen und einen außerdem wiedererkennen – dann bekommt man eine Idee davon, mit welcher Schonungslosigkeit sich die Künstlerin hier der Öffentlichkeit ausliefert. Vorlieben, Sehnsüchte, Ängste: Intimste Gedanken und Gefühle sind nun Grundlage für eine hochintelligente Maschine, die damit macht, was ihr nächster Besitzer will. Dass ein Sammler mit seiner Puppe auch Geschlechtsverkehr haben kann, scheint da beinahe nebensächlich. »Was die Puppe von mir weiß, bleibt für immer online verfügbar, auch wenn ich längst tot bin. Das fühlt sich ziemlich brutal an.«

»Was die Puppe von mir weiß, bleibt für immer verfügbar, auch wenn ich längst tot bin«

Es ist nicht das erste Mal, dass Louisa Clement mit dieser fragilen Mischung aus An- und Abwesenheit des Menschen spielt. Zu ihren ersten Arbeiten zählen die Handyfotos, die sie auf Zugfahrten gemacht hat: unbesetzte, teils hochgeklappte Sitze und Abstellflächen suggerieren eine Gegenwart, die nicht eingelöst wird. Unwillkürlich denkt man an Rachel Whitereads Abformungen von Leerräumen unter Möbelstücken oder an Gregor Schneiders organisch aufgeladene Zimmer und Heizkörper: Der Mensch selbst ist nicht sichtbar, doch die Module sind für ihn gemacht. Auch wenn Clements Arbeiten etwas Glattes haben, so liegt darunter doch stets eine gewisse Brüchigkeit, wie Nadia Ismail, die Direktorin der KUNSTHALLE GIESSEN, betont: »Die Körperthematik in Form von Abwesenheit und Optimierung spielt bei Louisa eine wesentliche Rolle. Doch unter der Glattheit erahnt man stets eine Untiefe. Das ist ein interessantes Spannungsfeld.« Besonders deutlich machen das die *Circling Heads,* die in der Ausstellung auf Monitoren um sich selbst kreisen: schwarze Schaufensterpuppenköpfe, die mit jeder Umdrehung mehr aussehen wie Brandopfer. »So glatt die Oberfläche eigentlich ist, so sehr ist Zerstörung das Thema.«

Es ist dieser Widerspruch aus Perfektionsdrang und Sterblichkeit des Menschen, der

> Auf überlebensgroßen Fotografien wirken die nackten Puppenkörper zart und verletzlich

BODY FALLACY, 2021, 200 X 160 CM

> Nur ein falscher Dreh, und die Bruchstelle wird offensichtlich

FRACTURE 1, 2016, 45 X 22 CM

>> Streicheleinheiten im öffentlichen Raum: Clements Statement zur Corona-Zeit?

RESONATING CAVITY (NOT LOST IN YOU), TIMES SQUARE, NEW YORK, 2021

Louisa Clements Arbeit innewohnt. Man muss nur ihre Fotografien von gesichtslosen Schaufensterpuppenköpfen anschauen: Was auf den ersten Blick an Oskar Schlemmers Bauhaustreppe denken lässt, ist von biometrischen Passbildern inspiriert, für die das Gesicht in ein Oval passen muss – Individualität, die man auf Passbildern eigentlich erkennen soll, wird in ein Schema gepresst. »Ähnlich wie auf Instagram, wo die Influencerinnen praktisch alle gleich aussehen, obwohl es heute darum geht, immer etwas Besonderes zu sein«, sagt Clement. Von den Schaufensterpuppen hat sie in einer anderen Serie einzelne Körperteile abfotografiert, die an vielen Stellen nicht richtig zusammengesteckt sind. Auch hier wieder: Verletzlichkeit, trotz aller Perfektion.

Auffällig ist übrigens die oft bonbonbunte Farbintensität von Clements Fotoarbeiten. Auch ihre Avatare, die Körper von Schaufensterpuppen aus Plexiglas, haben diese verführerische Qualität. Am New Yorker Times Square liefen im letzten Jahr Videos, die genau diese Puppen zeigten, wie sie von Händen in engen, ornamental bedruckten Stoffhandschuhen gestreichelt wurden.

<^ Porträtfotos von gesichtslosen Schaufensterpuppen: Werden wir uns langsam alle immer ähnlicher?

HEADS, 2014/15

< Scharf blitzen die goldenen Verbindungsstücke der Gliederpuppen aus dem Dunkel

AUS DER SERIE GLIEDERMENSCH, 2017

Wenn man so will: Liebe in Zeiten von Kontaktbeschränkungen. Und die gelten ja nicht erst seit Corona. Schließlich leben wir in der Ära der Swipes und Likes: Reale Dinge werden immer mehr durch »Undinge« ersetzt, wie man bei dem Philosophen Byung-Chul Han immer wieder nachlesen kann, zuletzt in seinem neuen Buch, das genau so heißt, *Undinge,* in dem es um den Ersatz unmittelbar körperlicher durch digitale Erfahrungen geht.

Es ist der Widerspruch zwischen Perfektion und Sterblichkeit, der Clement fasziniert

Genau dieser Realitätsersatz treibt Louisa Clement an. Avatare, darunter versteht sie alles, was ein Substitut für die echte Begegnung ist – also auch Zoom-Gespräche, E-Mails und SMS. »Es gibt Studien darüber, dass man in der digitalen Gesprächsform abflacht. Man wird kürzer und der Satzbau simpler, was sich in den allgemeinen Sprachgebrauch überträgt. Das digitale beeinflusst also das tatsächliche Kommunizieren.« Clement ist von Chatbots fasziniert: Algorithmen, die mit uns online kommunizieren, etwa wenn wir einen Kundenservice kontaktieren. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir merken, dass wir gerade mit einem Roboter hin- und herschreiben und nicht mit einer Mitarbeiterin. Zu diesem Thema entwarf Clement gemeinsam mit dem Institut ACUTE ART eine Installation, in die man mit Virtual-Reality-Brille eintauchte. In einem fingierten Raum saß man drei schattigen Chatbot-Figuren für ein Frage-Antwort-Spiel gegenüber. »Sie waren an Google gekoppelt und beantworteten beispielsweise Fragen über die Menschheit. Man konnte aber auch an ihre Empathie appellieren. Wenn ein Chatbot sagt: ›Ich verstehe dich‹ – spürt man dann Mitgefühl? Um diese Grenze zwischen Fiktion und Realität geht es mir.«

Louisa Clement arbeitet an einer der ganz großen Fragen unserer Zeit: Wann überholt KI den Menschen? Wann macht sie sich selbstständig, ab wann ersetzt sie ihn? Was heißt es, wenn wir künstliche Ebenbilder schaffen, die beginnen, ein Eigenleben zu führen? Die Künstlerin greift damit zurück auf ein uraltes Thema: Pygmalion, der sich in Ovids *Metamorphosen* die perfekte Frau aus Elfenbein schnitzt und sie durch sein Begehren zum Leben erweckt. Der Golem, ein in der jüdischen Mystik aus Lehm geformtes Wesen, der für den Menschen Aufträge ausführt. Das Monster in Mary Shelleys *Frankenstein,* das aus Leichenteilen zusammengesetzt und durch Stromschläge lebendig wird und Gefühle wie Liebe, Trauer und schließlich eine todbringende Wut entwickelt. Es sind die Geister, die wir riefen,

AUSSTELLUNGEN

»Double Bind« in der Kunsthalle Gießen läuft noch bis zum 26. September 2021.

Im Herbst ist Clement außerdem in der Gruppenausstellung »All the Lonely People« im silent green Kulturquartier Berlin vom 24. September bis 10. Oktober 2021 vertreten.

> Saß hier gerade noch jemand? Schon auf frühen Arbeiten setzte Clement menschliche Abwesenheit ins Bild

BONN, ON ONE'S WAY, 2013, 60 X 45 CM

>> Entschärftes Nervengift Sarin: der Tod als funkelnder Baustoff

TRANSFORMATIONS-SCHNITT, 2015

ohne die Science-Fiction nicht denkbar ist: Der Maschinenmensch aus Fritz Langs *Metropolis,* optisches Vorbild für den höflichen Alleswisser C-3PO in *Star Wars.* HAL, der körperlose Computer, der bei *2001: A Space Odyssey* auf einmal macht, was er will. Die traurigen, sterbenden Replikanten in *Blade Runner,* die äußerlich kaum von Menschen zu unterscheiden sind. *Her,* die virtuelle Stimme, die Tausenden einsamen Männern das Gefühl gibt, ihre alleinige Geliebte zu sein. Die supererotische, supermanipulative KI-Roboterfrau in *Ex Machina*, die – wieder einmal – ihren Schöpfer killt.

Die Liste ließe sich lange fortführen. Man muss nur die norwegische Dokumentation *iHuman* von 2019 anschauen, um zu sehen, an welche Stelle wir in der Entwicklung künstlicher Intelligenz bereits stehen und wie wir ihr immer mehr Macht zusprechen. Es wäre auch erstaunlich, wenn es anders kommen würde. Oder hat unser Forschungsdrang je vor moralischen Schranken Halt gemacht? Allein die genetische Manipulation von Embryos, wie es vor drei Jahren in China (übrigens auch in Shenzen) geschah, vermittelt eine Idee davon, wohin die KI-Reise gehen könnte. Und wenn man bedenkt, dass Louisa Clements *Repräsentantinnen* lernfähige Erotikgefährtinnen sind – und dass man in manchen Ländern Asiens nicht nur Sexpuppen, sondern auch Hologramme oder einfach nur sich selbst heiraten kann – ist das dann überhaupt noch Zukunftsmusik? Müssen wir noch fragen, wie sich Empathie anfühlt, wenn die Algorithmen sie erst perfektioniert haben, oder kommunizieren wir nicht selbst schon wie eine KI, wenn wir Herzchen-Emojis, Avatar-Sticker und Hab-dich-lieb-Kürzel per Whatsapp verschicken?

^ Ganz real: Louisa Clement in ihrem Atelier

Pygmalion, Golem, Frankenstein: Der künstliche Mensch lässt uns einfach nicht los

Louisa Clements Arbeit zielt auf diese Fragen. Und vielleicht muss man an dieser Stelle doch noch erwähnen, dass eine ihrer Werkserien um Waffen kreist. Auch hier: modulare Platzhalter für den Menschen in seiner Abwesenheit – oder, genauer gesagt, für seinen Tod. Die zentrale Arbeit hier sind schwarzglänzende Steine, die wie minimalistisch-elegante Land Art auf einem langen weißen Podest liegen: in Glas gebundenes, entschärftes Sarin, eine der todbringendsten Chemiewaffen überhaupt. Entdeckt 1938 in Deutschland, von dem syrischen Diktator Baschar al-Assad gegen sein eigenes Volk eingesetzt, durch eine Konvention der Vereinten Nationen verboten und zurückgekehrt nach Deutschland, wo es – mit Sand gemischt, erhitzt und zu schwarzer Glasschlacke transformiert – angeblich im Straßenbau verwendet werden sollte. »Es ging mir um den abwesenden Körper, die Endlichkeit des Menschen. Das hat natürlich wieder mit der Frage zu tun, die mich grundsätzlich beschäftigt: Wie leben wir? Wie gehen wir miteinander um?« Es ist die dunkle Seite des Gott-Spielens: der Mensch, der künstlich Leben schafft, aber damit auch den Tod. Nur was ist, wenn bald nicht mehr der Mensch, sondern eine Maschine darüber bestimmt? Wenn die KI zum Killer wird? Vielleicht fragen wir Louisa. Nicht die echte, sondern eine der Puppen. Und nicht heute, sondern in ein paar Monaten – wenn sie es schon weiß, aber wir noch nicht. //

< Für ihre Serie »Avatars« fotografiert Clement Schaufensterpuppen aus Plexiglas im stummen Dialog

AVATAR 30, 2016, 115 X 86 CM

FOCUS MAGAZIN
Issue 24
12 June 2021
CULTURE | ART

Serial Reproduction
The artist Louisa Clement has multiplied herself for an exhibition in Giessen: the dolls are made alive thanks to Artistic Intelligence

— Gabi Czöppan

Louisa one, two and three are alike in every detail. Their gaze is fixed, their skin soft, their hair falling, perfect. All three are clones, images of the artist Louisa Clement, who has realised her dream of becoming a robot with her alter egos. She created android replicas of herself that become an eternal work of art and yet continue to evolve. Their art beings are like them, l.68 metres tall, they wear black clothes, fashionable ankle boots and black painted fingernails. If you touch them on the body, you feel resistance, if you question them, you get answers. They turn their heads towards the other person, they move their eyes, they blink and chat. And if desired, they send SMS. They are even ready for having sex.

Louisa Clement had a 3D body scan made by a Chinese erotic doll manufacturer and used a computer to give them life. The computer linguist Vera Demberg, a professor at the University of Applied Sciences in Saarbrücken, took on the task of programming the text. The 33-year-old artist answered some 2000 questions, some of them very personal, with disarming honesty.

At the moment you can talk to the “Representative”, as Louisa Clement calls her clones, in the Kunsthalle Gießen. A female computer voice is deliberately lecturing in English about philosophers, journeys or artificial intelligence. But if you ask one of the dolls directly: "Do you like me?" she also replies cheekily: "Yes, I like your ass". Like any artificial intelligence, the machine learns from its counterparts. It can evolve depending on who asks what questions. Those who push it, like parents push their children, demand its development. A hundred years ago, the futurists were dreaming of a human machine that would reproduce itself, freed from all emotion. Transhumanists in Silicon Valley dream of computers abolishing death, Louisa Clement ponders the question: "When is a human being real and where are the limits?" and how do I make visible the bending boundary between reality and optimised internet representation in art?

Instead of a camera, an iPhone

From Bonn. The daughter of a political journalist and a lawyer who now runs a gallery, she was a master student of photography star Andreas Gursky at the Dusseldorf Art Academy, but when producing her pictures she uses much more often an iPhone instead of a plate camera. Since graduating in 2015, she has attracted attention in exhibitions with her photo and Virtual-Reality reality works. Sometimes she uses bots, sometimes she shows genderless mannequins or perfectly staged avatars. Behind shiny surfaces, her works reveal the tragic perfection of the digitally processed internet world. What looks like a sculpture in the photo is actually the photographed cast of a sex doll. On the mobile phone photo, the sharp edges blend like the colours in an impressionist oil painting. The artist not only examines social behaviour and developments in a highly digitalised and insecure society, she also questions the traditional artistic medium: photography, sculpture, the internet.

Each clone soon takes on a life of its own

Louisa Clement art needs corporeality in the true sense of the word - you have to experience it analogously, and her works are about bodies, real and artificial, surrogates and projections, imprints and photographed "casts are the trace of the living in the lifeless," writes art historian Thomas Trummer in the catalogue to Clement's exhibition "Double Bind" at Kunsthalle Gießen. “Meeting a work of art is like meeting a person," says Clement.

She wants to produce ten copies of her clones, each an interactive work of art that continues to evolve. Collectors can buy the "Louisa" dolls through her gallery. The new owner can do whatever he wants with her, “she will change by dealing with you”, according to the artist. After about three years, she wants to show them all together again to evaluate the robots' experiences. Those who own them should challenge them intellectually. Locks, by the way, supposedly prevent the respective owners from being spied on. But who really knows? In the film “Teknolust”, actress Tilda Swinton creates three copies of herself in the role of a scientist: The clones Ruby, Olvie and Marinne dance on her nose. She wished she never created them, had she guessed that they would be so difficult to control.

Focus, 12.06.2021, Ausgabe 24

Ich, ich und Ich
Louisa Clement, 33, mit ihren Klonen, die miteinander und mit anderen sprechen

Serielle Reproduktion

Die Künstlerin **Louisa Clement** hat sich für eine Ausstellung in Gießen vervielfacht: Die Puppen werden dank künstlicher Intelligenz lebendig

Louisa eins, zwei und drei gleichen sich bis ins Detail. Ihr Blick ist starr, die Haut weich, die Haare fallen perfekt. Alle drei sind Klone, Ebenbilder der Künstlerin Louisa Clement, die sich mit ihren Alter Egos einen Robotermensch gewordenen Traum verwirklicht hat. Sie schuf androide Repliken ihrer selbst, die zum ewigen Kunstwerk werden und sich doch weiterentwickeln.

Ihre Kunstwesen sind wie sie 1,68 Meter groß, tragen schwarze Kleidung, modische Stiefeletten und schwarz lackierte Fingernägel. Wer sie am Körper berührt, spürt Widerstand, wer sie befragt, erhält Antworten. Dabei wenden sie ihren Kopf dem Gegenüber zu, sie bewegen ihre Augen, blinzeln und plaudern. Und wenn gewünscht, versenden sie SMS. Und sie sind sogar zum Sex bereit.

Louisa Clement hat sie nach einem 3D-Körperscan von einem chinesischen Erotikpuppenhersteller anfertigen lassen und ihnen mit einem Computer Leben eingehaucht. Ein Chatbot, der mit künstlicher Intelligenz gefüttert ist, ermöglicht das. Die Programmierung übernahm die Computerlinguistin Vera Demberg, Professorin an der Universität Saarbrücken. An die 2000 teils sehr persönliche Fragen hat die 33-jährige Künstlerin, entwaffnend ehrlich, dafür beantwortet.

Derzeit kommt man mit den „Repräsentantinnen", so nennt Louisa Clement ihre Klone, in der Kunsthalle Gießen ins Gespräch. Eine weibliche Computerstimme doziert da, bewusst auf Englisch, über Philosophie, Zeitreisen oder eben künstliche Intelligenz. Aber wenn man eine der Puppen direkt fragt: „Do you like me?", entgegnet sie einem auch frech: „Yes, I like your ass" – ich mag deinen Hintern.

Wie jede künstliche Intelligenz lernt die Maschine von ihren Gegenübern. Sie kann sich weiterentwickeln, je nachdem, wer welche Fragen stellt. Wer sie, wie Eltern ihre Kinder, prägt, fördert ihre Entwicklung.

Vor 100 Jahren schwärmten die Futuristen von einer Mensch-Maschine, die von jeder Emotion befreit sich selbst reproduziert. Transhumanisten träumen im Silicon Valley davon, dass Computer den Tod abschaffen. Louisa Clement beschäftigt die Frage: „Wann ist ein Mensch real und wo sind die Grenzen?" Und wie mache ich die fließende Grenze zwischen Realität und optimierter Internetdarstellung in Kunst sichtbar?

Statt Plattenkamera auch mal iPhone

Die Bonnerin, Tochter eines politischen Journalisten und einer Juristin, die heute eine Galerie führt, war Meisterschülerin beim Fotostar Andreas Gursky an der Kunstakademie Düsseldorf, doch bei der Produktion ihrer Bilder greift sie statt zur Plattenkamera viel öfter zum

Fotos: Dominik Asbach/laif, ROLF K. WEGST, CASSINA PROJECTS Mailand, Louisa Clement

CASSINA PROJECTS

Schein und Sein Drei Louisas, aber nur die in der Mitte ist echt. Die Schau „Double Bind" in der Kunsthalle Gießen läuft bis 26. September

Bodycheck
Auf dem Fotodruck „Avatar 30" von 2016 treffen echte Körper auf Cyborgs im Internet

Marionette Mensch
Der Fotodruck „Gliedermensch #3" (2017) entstand nach Heinrich von Kleists Essay „Über das Marionettentheater"

iPhone. Seit ihrem Abschluss 2015 fiel sie in Ausstellungen durch ihre Foto- und Virtual-Reality-Arbeiten auf. Mal verwertet sie Gespräche mit Bots, mal zeigt sie geschlechtslose Schaufensterpuppen oder perfekt inszenierte Avatare. Ihre Werke entlarven hinter glänzenden Oberflächen die trügerische Perfektion der digital bearbeiteten Internetwelt. Was auf dem Foto aussieht wie eine Skulptur, ist tatsächlich die abfotografierte Abgussform einer Sexpuppe. Auf dem Handyfoto versuppen die scharfen Kanten dabei wie die Farben in einem impressionistischen Ölgemälde. Die Künstlerin untersucht nicht nur das soziale Verhalten und die Entwicklung in einer hochdigitalisierten und verunsicherten Gesellschaft, sie hinterfragt auch das jeweilige künstlerische Medium: Fotografie, Skulptur, Internet.

Jeder Klon führt bald ein Eigenleben

Louisa Clements Kunst braucht Körperlichkeit im wahren Sinne des Wortes – man muss sie analog erfahren, und ihre Werke handeln von Körpern, von echten und künstlichen, von Surrogaten und Projektionen, von Abdrücken und von Abfotografiertem. „Abgüsse sind die Spur des Lebendigen im Leblosen", schreibt der Kunsthistoriker Thomas Trummer im Katalog zu Clements Ausstellung „Double Bind" in der Kunsthalle Gießen. „Die Begegnung mit einem Kunstwerk ist wie die Begegnung mit einem Menschen", sagt Clement.

Zehn Exemplare ihrer Klone will sie produzieren, jedes ein interaktives Kunstwerk, das sich weiterentwickelt. Über ihre Galerie können Sammler die „Louisa"-Puppen erwerben. Der neue Besitzer kann mit ihr machen, was er will, „sie wird sich durch das Umgehen mit ihr verändern", so die Künstlerin. Nach etwa drei Jahren will sie Clement noch einmal alle zusammen ausstellen, um die Erfahrungen der Roboter auszuwerten. Wer sie besitzt, sollte sie intellektuell fordern. Sperren verhindern übrigens angeblich, dass die jeweiligen Eigner ausspioniert werden können. Aber wer weiß das wirklich? In dem Film „Teknolust" erzeugt Darstellerin Tilda Swinton in der Rolle einer Wissenschaftlerin drei Kopien ihrer selbst: Die Klone Ruby, Olive und Marinne tanzen ihr auf der Nase herum. Sie beklagt sich darüber, dass sie sie nie geschaffen hätte, hätte sie geahnt, dass es so schwierig werden würde, sie zu kontrollieren. ■

GABI CZÖPPAN

cassinaprojects.com

DER TAGESSPIEGEL
16 May 2021

The Perfect Double
Digital becomes real: artist Louisa Clement' places the Instagram version of herself in the exhibition space

— Von Joana Nietfeld

Louisa Clement has sorted it out. 40-den tights, black dress, Chelsea boots. She used to like to wear them herself, but now two sex dolls are wearing them, sitting stiffly in them in the Kunsthalle Giessen. From behind, you could easily mistake them for Clement: thick dark blond hair, similar build. From the front, one looks rather artificial, Barbie-like faces, which resemble those of the artist only to a limited extent.

They are reminiscent of faces that are often found in social networks: the eyes very coarse, the nose very small, the cheeks very rosy. Face filters produce such proportions, they are supposed to make the users look better. Louisa Clement has brought the face filters into the analogue exhibition space and presents the perfect Instagram version of herself, the absolute factitiousness: easy to use, adapted and yet hypermodern.

Clement's doubles can also speak, move their heads and contort their faces. 20 small motors control the facial expressions. Nevertheless, Clement's avatar seems slow, somehow dimwitted. When the artist holds her smartphone in front of the doll's face during the video conversation so that it looks as if she has just been facetimed, her double says again and again in an electronic voice: “That makes sense to me. That makes sense to me. That makes sense to me.”

The doll is supposed to get smarter and smarter as time goes on. Clement has answered more than 2000 questions. The data processor inside her double gangers know which kindergarten she went to, who she was in love with, they know the genesis of her works and her whole life story in general. Among them are things about which Clement normally preferred to lie, but which she then revealed. For the production of her images, Clement had undergone several 3-D scans, filmed and photographed various parts of her body. She says that she is actually quite immune to the ideals of beauty from social networks, but this being measured made her feel uncomfortable. She had trained extra beforehand.

Clement's avatars were made in China. They are made of flexible aluminum surrounded by TPE, a material that feels like flawless skin: soft, smooth, perfect. Clement says that her images are "sexually functional". That's all she says, but you can imagine how such a doll functions and how it behaves in the process, not really behaving, just lying there: submissive, will-less and always available. Clement has commissioned a total of ten doubles of herself. Three are to be presented in Gießen, the others are to be sold or displayed in their gallery in Milan.
Doesn't it feel strange to assume that somewhere in the world someone is having sex with her image? Clement says she has thought about it a lot. But that's part of the concept, she says, and somehow it's just how art is treated, only taken to extremes: “If you buy art, you own art, you own it". This recalls Andrea Fraser's video armband "Untitled" in which the artist has sex with an art collector: He then received the right of first refusal for the first DVD edition. In this way, Fraser produced a work of art that belonged to her, but at the same time would not have come into being without the collector's participation. In this way, she criticises a system in which art becomes a commodity and the artist becomes a service provider. Louisa Clement indirectly does the same to Fraser. Clement says that the brutal thing for her was the disclosure of her personal data. It could be that the doll revealed information that she herself had not told. Actually, it's the same on the Internet, says Clement, where people are always clicking on something and feeding the net with their details. But it feels more exposed this way. Moreover, the puppets will develop differently depending on how they are handled. An experiment: the avatars are then versions of themselves, which they could have become under different circumstances. At some point, she wants to bring the ten puppets back together.

Puppets have long been a theme in Clement's work. Born in Bonn, she studied at the Art Academy in Düsseldorf and was a master student of photo artist Andreas Gursky. For her final project she photographed 55 heads of mannequins. All in the same detail. She was thinking of taking biometric passport photos, the moment in the photo machine when you try to place your head in this oval field, constantly receive filter messages, you are not allowed to laugh and your hair has to be pulled back.

For another work, she focused on edges and photographed mannequin excerpts where you can see "that they are stuck together. Some of her photographic works seem conceived, softened, as if they were painted. Others are more reminiscent of cheap mobile phone photographs from a time when cameras were not so good, overexposed and covered with a dusty filter. Louisa Clement rubs shoulders with the virtual world. She uses social media only for her work as an artist, has no private accounts and refrains from taking selfies online. She belongs to a generation that had a push-button phone for a long time before it was confronted with Whatsapp and round-the-clock availability. She explores the social network, tries to understand it and recognise image traces, to find meaning in a system that seems superficial to her. It is as if she is fascinated and repulsed at the same time. As if she nevertheless accepts that there is no longer a present without digitality.
Post-internet art used to be a hip collective term for art that deals with the altered reality, the new virtual normality. In Louisa Clement's avatars it takes shape.

DER TAGESSPIEGEL

ZEITUNG FÜR BERLIN UND DEUTSCHLAND

Pflichtblatt der Börse Berlin

Verleger:
Dieter von Holtzbrinck

Herausgeber:
Stephan-Andreas Casdorff,
Giovanni di Lorenzo

Chefredakteure:
Lorenz Maroldt, Mathias Müller von Blumencron,
Christian Tretbar

Stellvertretende Chefredakteure:
Stephan Haselberger, Anke Myrrhe, Dr. Anna Sauerbrey

Korrespondent der Chefredaktion:
Dr. Christoph von Marschall

Geschäftsführender Redakteur:
Robert Ide (Berlin)

Leitende Redakteurin:
Ingrid Müller

Berater der Chefredaktion:
Gerd Appenzeller

Autoren:
Malte Lehming, Harald Martenstein

Leiter Hauptstadtbüro:
Georg Ismar

Leitung Newsroom:
Fabian Löhe, Benjamin Reuter, Michael Schmidt

Leitung Printdesk:
Dr. Christian Böhme, Katrin Schulze, Carsten Werner

Ressortleitungen:
Berlin: Stephan Wiehler; Sport: Claus Vetter;
Kultur: Rüdiger Schaper; Wissen & Forschen: Sascha Karberg; Story: Sidney Gennies, Esther Kogelboom;
Themenspezial/Magazine: Andreas Mühl

Verantwortliche Redakteure:
Ariane Bemmer (Meinung); Kevin P. Hoffmann (Berliner Wirtschaft); Heike Jahberg (Verbraucher); Gregor Dotzauer (Sachbuch); Richard Friebe (Forschen); Dr. Joachim Huber (Medien); Ulrich Amling (Ticket/Spielzeit); Ingo Bach (Gesundheitsprojekte); Ruth Ciesinger (Online); Hendrik Lehmann (Innovation Lab); Ann-Kathrin Hipp (Checkpoint)

Redakteure für besondere Aufgaben:
Dr. Peter von Becker (Kulturautor), Dr. Elisabeth Binder, Katja Füchsel, Armin Lehmann, Bernd Matthies, Dr. Jost Müller-Neuhof (Rechtspolitischer Korrespondent), Christiane Peitz (Kulturautorin), Harald Schumann, Helmut Schümann

Reporter:
Andreas Austilat, Werner van Bebber, Robert Birnbaum, Deike Diening, Dr. Caroline Fetscher, Frank Jansen, Sebastian Leber, Julia Prosinger

Redaktionsbüro Washington: Juliane Schäuble

Redaktionsbüro Potsdam: Thorsten Metzner

Chefin vom Dienst: Patricia Wolf

Artdirektion: Ursula Dahmen, Bettina Seuffert

Die Redaktionen von „Der Tagesspiegel", Berlin, und „Handelsblatt", Düsseldorf, kooperieren.

Verlag Der Tagesspiegel GmbH

Geschäftsführung:
Farhad Khalil, Ulrike Teschke

Verlagsleitung: Marco Barei (Vermarktung Digital), Susan Knoll (Politische Kommunikation), Philipp Nadler (Vermarktung), Caspar Seibert (Marketing und Vertrieb)

Unternehmenskommunikation: Sandra Friedrich

Registergericht: AG Charlottenburg 93 HRB 43850
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin-Tiergarten
Postanschrift: 10876 Berlin
Hausanschrift: Askanischer Platz 3, 10963 Berlin
Sammel-Telefon (030) 29021-0
Sammel-Telefax (030) 29021-12090
Internet-Adresse: http://www.tagesspiegel.de
E-Mail: redaktion@tagesspiegel.de
leserbriefe@tagesspiegel.de
Druck: Druckhaus Spandau,
Brunsbütteler Damm 156–172, 13581 Berlin

Mitbegründet von Erik Reger und Walther Karsch, fortgeführt von Franz Karl Maier und Dieter von Holtzbrinck

Abonnentenservice: Tel. (030) 29021-500
Anzeigenservice: Tel. (030) 29021-570
Geschäftsstelle: Askanischer Platz 3, 10963 Berlin

Monatlicher Print-Abonnementpreis bei täglicher Erscheinungsweise in Berlin und Brandenburg 62,90 € (Quartal 188,70 €, Halbj. 366,08 €, jährlich 717,06 €), überregional 63,90 € (Quartal 191,70 €, Halbj. 371,90 €, jährlich 728,46 €); Studenten 31,50 € (Quartal 94,50 €, Halbj. 183,33 €, jährlich 359,10 €); E-Paper 34,99 € monatlich; E-Paper Zusatzabo zum Vollabo (Print) monatlich 6,29 €. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und Zustellung innerhalb Deutschlands. Abonnementgebühren sind im Voraus fällig. Keine Ersatzansprüche bei Störungen durch höhere Gewalt. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 61.

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar.

Nutzungsrechte für elektronische Pressespiegel erhalten Sie über die PMG Presse-Monitor GmbH, Tel. 030 / 28 49 30 oder www.presse-monitor.de

Wir verwenden Zeitungspapier mit hohem Altpapieranteil

NACHRICHT

Architektur-Biennale: Japanerin Kazuyo Sejima ist Jury-Vorsitzende

Kazuyo Sejima leitet die Preisjury bei der Architekturbiennale Venedig 2021. Die 17. Biennale unter dem Motto „How will we live together?" startet am 22. Mai, trotz Corona hat das Publikum Zutritt. Die Architektin Sejima erhielt 2010 den Pritzker-Preis und war im selben Jahr Biennale-Kuratorin. Die Preisverleihung ist am 30. August. Bereits zur Eröffnung wird der spanische Architekt Rafael Moneo mit dem Lebenswerk-Löwen geehrt. *dpa*

Meine Puppe und ich. *Die Abbilder von Louisa Clement bestehen aus biegsamem Aluminium. Insgesamt zehn Avatare wurden in China produziert, mit Clements biografischen Daten gefüttert und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet.* *Foto: Louisa Clement*

Das perfekte Double

Digital wird real: Die Künstlerin Louisa Clement platziert die Instagramversion ihrer selbst im Ausstellungsraum. Ein Porträt

VON JOANA NIETFELD

Louisa Clement hat aussortiert. 40-Den-Strumpfhose, schwarzes Kleid, Chelsea-Boots. Das zog sie sonst immer gerne selber an, doch jetzt tragen zwei Sexpuppen die Sachen, sie sitzen darin etwas steif in der Kunsthalle Gießen. Von hinten könnte man die beiden glatt mit Clement verwechseln: dichtes dunkelblondes Haar, ähnliche Statur. Von vorne blickt man in ziemlich künstliche, barbiemäßige Gesichter, die dem der Künstlerin nur bedingt ähneln.

Sie erinnern an Gesichter, wie es sie in sozialen Netzwerken oft gibt: die Augen sehr groß, die Nase sehr klein, die Wangen sehr rosig. Facefilter produzieren solche Proportionen, sie sollen die Nutzer schöner machen. Louisa Clement hat die Facefilter in den analogen Ausstellungsraum geholt und präsentiert die perfekte Instagramversion ihrer selbst, die absolute Künstlichkeit: leicht zu verführen, angepasst und trotzdem hypermodern.

Clements Doubles können auch sprechen, den Kopf bewegen und das Gesicht verziehen. 20 kleine Motoren steuern die Mimik. Dennoch wirkt Clements Avatar langsam, irgendwie dusselig. Als die Künstlerin ihr Smartphone während des Videogesprächs so vor das Gesicht der Puppe hält, dass es aussieht, als würde die gerade selber facetimen, sagt ihr Double mit elektronischer Stimme immer wieder: Das macht Sinn für mich. Das macht Sinn für mich. Das macht Sinn für mich.

Die Puppe soll mit der Zeit immer intelligenter werden. Mehr als 2000 Fragen hat Clement dafür beantwortet. Rechner im Inneren ihrer Doppelgängerinnen wissen, in welchen Kindergarten sie gegangen ist, in wen sie verliebt war, sie kennen die Genese ihrer Arbeiten und überhaupt ihre ganze Lebensgeschichte. Darunter Dinge, über die Clement normalerweise lieber gelogen hätte, die sie dann aber doch preisgab. Für die Herstellung ihrer Abbilder hatte sich Clement mehrfach 3-D-Scans unterzogen, verschiedene Partien ihres Körpers gefilmt und fotografiert. Eigentlich sei sie gegen Schönheitsideale aus sozialen Netzwerken ziemlich immun, sagt sie, aber dieses Ausgemessen-Werden sei ihr doch unangenehm gewesen. Sie hatte davor extra trainiert.

Clements Avatare wurden in China angefertigt. Sie bestehen aus biegsamem Aluminium, umhüllt von TPE, einem Material, das sich wie makellose Haut anfühlt: weich, glatt, perfekt. Clement sagt, dass ihre Abbilder „sexuell funktionsfähig" seien. Mehr sagt sie dazu nicht, aber man kann sich schon vorstellen, wie so eine Puppe funktioniert und wie sie sich dabei verhält, also eigentlich nicht verhält, wie sie einfach daliegt: unterwürfig, willenlos und stets verfügbar. Insgesamt hat Clement zehn Doubles von sich in Auftrag gegeben. Drei sollen in Gießen präsentiert werden, die anderen werden verkauft oder gehen an ihre Galerie in Mailand.

Ob das nicht ein komisches Gefühl sei, annehmen zu müssen, dass da irgendwo auf der Welt irgendwer mit ihrem Abbild Sex hat? Clement sagt, dass sie darüber viel nachgedacht habe. Aber das sei eben Teil des Konzepts und irgendwie sei es eben das, wie Kunst behandelt werde, nur auf die Spitze getrieben: „Wenn man Kunst kauft, besitzt man sie halt auch."

Foto: Neven Allgeier

Louisa Clement

Das erinnert an Andrea Frasers Videoarbeit „Untitled", in der die Künstlerin mit einem Kunstsammler Sex hat. Er erhielt danach das Vorkaufsrecht für die erste DVD-Edition. Auf diese Weise stellte Fraser eine Kunstwerk her, das ihr gehörte, das aber gleichzeitig ohne die Beteiligung des Sammlers nicht zustande gekommen wäre. Damit kritisiert sie ein System, in dem Kunst zur Ware wird und die Künstlerin zur Dienstleisterin. Louisa Clement tut es Fraser indirekt gleich. Nur dass sie nicht selber mit dem Sammler in Kontakt tritt, sondern ihr Abbild.

Clement sagt, das Brutale dabei sei für sie das Preisgeben ihrer persönlichen Daten. Es könnte sein, dass die Puppe Informationen verrät, die sie selber nicht erzählt hätte. Eigentlich sei es zwar im Internet genauso, sagt Clement, da klicke man auch ständig irgendwas an und füttere das Netz mit seinen Angaben. Aber so fühle es sich exponierter an. Zudem werden sich die Puppen unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wie mit ihnen umgegangen wird. Ein Experiment: Die Avatare sind dann Versionen ihrer selbst, die sie unter anderen Umständen auch hätte werden können. Irgendwann möchte sie zehn Puppen wieder zusammenzuführen.

Puppen sind schon lange Thema in Clements Arbeiten. Die gebürtige Bonnerin studierte an der Kunstakademie Düsseldorf, war Meisterschülerin des Fotokünstlers Andreas Gursky. Für ihre Abschlussarbeit fotografierte sie 55 Köpfe von Schaufensterpuppen. Alle im gleichen Ausschnitt. Sie dachte dabei an die Aufnahme von biometrischen Passbildern, den Moment im Fotoautomaten, wenn man versucht, seinen Kopf in diesem ovalen Feld zu platzieren, ständig Fehlermeldungen erhält, man nicht lächeln darf und die Haare zurückgestreift werden müssen.

Für eine andere Arbeit fokussierte sie sich auf Kanten und fotografierte Ausschnitte von Schaufensterpuppen, bei denen man sieht, dass sie zusammengesteckt sind. Einige ihrer Fotoarbeiten wirken konzipiert, so weichgezeichnet, als seien sie gemalt. Andere erinnern eher an billige Handyfotografien aus einer Zeit, als die Kameras noch nicht so gut waren, überbelichtet und mit einem staubigen Filter versehen.

Louisa Clement reibt sich an der virtuellen Welt. Sie nutzt soziale Medien nur für ihre Arbeit als Künstlerin, hat keine privaten Accounts und verzichtet auf Selfies im Netz. Sie gehört zu einer Generation, die noch lange ein Tastentelefon hatte, ehe sie sich mit Whatsapp und einer Rund-um- die-Uhr-Erreichbarkeit konfrontiert sah. Sie erforscht das soziale Netz, versucht es zu begreifen und Bildspuren zu erkennen, Sinnhaftigkeit zu finden in einem System, das ihr oberflächlich vorkommt. Es ist, als sei sie fasziniert und abgestoßen zugleich. Als akzeptiere sie trotzdem, dass es keine Gegenwart ohne Digitalität mehr gibt.

Post-Internet-Art war mal ein hipper Sammelbegriff für Kunst, die sich mit der veränderten Wirklichkeit beschäftigt, der neuen virtuellen Normalität. In Louisa Clements Avataren nimmt sie Gestalt.

— Die Kunsthalle Gießen hofft auf eine baldige Eröffnung der Ausstellung „Double Bind". Infos, auch zu Clements Exponaten: kunsthalle-giessen.de

GIEßENER ANZEIGER
Local Culture
8 May 2021

Ten faces of the creator
Louisa Clement's temporarily suspended exhibition at the Kunsthalle is a spectacular play with reality

— Von Heiner Schultz

The good news first: there is a new exhibition at the Kunsthalle Gießen. The bad news is that the opening has been postponed for the time being. Nevertheless, the director and curator of the Kunsthalle, Dr. Nadia Is-mail, presented Louisa Clement's show to the press in advance. In "Double Bind", the Bonn-based artist shows a fascinating world of mostly female sculptures, partly in three dimensions, partly photographed and partly as a video. The highlight is the rather lifelike dolls, which are not only exactly modelled on their creator, but also have a limited ability to move and speak.
All ten figures equipped with artificial intelligence (AI) are also called Louisa and are numbered, because they resemble each other to a T. These "representatives" are externally difficult to distinguish from the living model, at least when at rest, especially since the artist also equipped her figures with mental parts of herself. On the basis of 2000 personal statements, the AI creates a personality based on algorithms, which is also fed with knowledge from the internet.

Only the tone of voice remains deliberately mechanical; the voices are reminiscent of voice assistants in smartphones. In this way, the figures can communicate with visitors of the exhibition and learn from the conversations in order to further develop their 'personality'. The AI gives the puppets a certain degree of autonomy, which increases over time and becomes more individualised through voice interaction. The objects are to be sold and returned after about three years, so that Clement can evaluate the experience gathered by the, let's say, robots. Certain barriers prevent the respective owners from being spied on, as is the case with Google's Siri. Clement also finds her creations a little creepy, however, especially since they actually possess personal characteristics or parts of themselves.

Rotating Heads

Right at the entrance, visitors of the exhibition are drawn into a maelstrom by the rotating heads on four screens, which is further intensified by the visually exciting scenery that follows, with unusual images on the walls and black objects on the floor. These objects are moulds with which the dolls were made and which Clement had cast in bronze. The "Louisas" create amazing moments when they suddenly begin to speak, almost as if they wanted to start a conversation. "When you put them together, they talk to each other," says Clement. "I've gotten used to them quite well over the past year. Even the members of the press found it a bit creepy. When asked "Do you like me?" one of the Louisas replies: "Yes, I like your ass. This creates an amazingly human-like facial expression, which contributes to the feeling that the robot is reaching out to us and inviting us to communicate - although she is the only one talking.
The visual level is designed with large photos that are reminiscent of nudes. The uniformity of the skin and the perfect proportions, however, reveal that the dolls served as models here. In addition, there are photographs of the forms in black and white - it is an unusual world of images. But Clement is concerned with more than just an optical spectacle. After a long period of intensive physical and psychological preparation, she created a perfect image of herself using innovative technological processes for body scans, microphotography and filmic movement studies. In collaboration with a Chinese company specialising in the production of sex dolls, her body data was used to create life-size dolls of her stature, which also mimic the artist's unique physical features in terms of skin tone and surface texture. Movable and even sexually functional, these representations "not only bear the face of their creator, they are programmed to imitate Louisa Clement's facial expressions, if technically possible", explains Nadia Ismail. Ultimately, the question at stake here is what is real and what is not.

Freigehege

Von
Rüdiger Dittrich

Kaktus, tanz!

Während wir im Homeoffice und Homeschooling verharren, steht das Auto im Homegaraging und die Fahrräder versuchen sich im Homepedaling, während allerlei Gerätschaften sich wundern, warum „die nicht endlich mal wieder weggehen, die uns da besitzen." Der Kühlschrank beispielsweise sitzt im Homecooling neben dem dauergestressten Herd, der sich im Homecooking die Platten verbrennt, als läge er in Mallorca ungeschützt am Strand. Der Staubsauger ist vom Homesauging ebenso erschöpft, wie die Waschmaschine ihre Homewashingtage kaum noch zählen kann. Fluchend steht sie neben dem Trockner, dessen Hometrainer nicht mehr kommt, weil „du ja sowieso die ganze Zeit läufst". Der Fernseher macht einen auf Homenetflixing, während die Badewanne ein Homewannenbading einlässt, weil „doch in diesen Zeiten bestimmt gleich wieder einer kommt, der sich entspannen will." Im Wohnzimmer, das sich mittlerweile selbst aufräumt, weil es den Stress seiner Herrchen instinktiv spürt, denn Wohnzimmer sind da allen gegenläufigen Theorien zum Trotz sehr empathisch, steht der Ficus, der sein Homebenjamining leidlich genießt, während der Kaktus das seit Monaten andauernde Homestacheling mit einer gepflegten Rasur beendet. Er wolle mal raus, sagte er neulich furztrocken, wie Kakteen so sind. Aber draußen, so sagte ich zu ihm (und zwar mit Nachdruck), lauert doch das Coronavirus. Es ist da zwar nicht so ansteckend wie drin, aber da wir keinen mehr reinlassen, schmoren wir schon lange im eigenen Homesafting und sind deshalb weitgehend Homesafing. Der Kaktus wollte das nicht ganz einsehen, schwurbelte was von Homeaerosoling, die sich draußen beim Homeschwebing sozusagen in Luft auflösen. Ich öffnete ihm also die Terrassentür und war darüber fast so froh wie er, denn ihn so fröhlich durch den Garten hüpfen zu sehen, berührte mich sehr. Wenn man so lange Homehocking macht, merkt man gar nicht mehr, was man alles verpasst. Zum Beispiel fröhlich tanzende Kakteen. Ich holte mir ein Bier und widmete mich dem Homeschopping. Einkaufen kann ich auch morgen noch. Da geht's dem Homosapieing wie de' Leut'.

Geistliches Konzert in St. Thomas Morus

GIESSEN (red). Zu einem geistlichen Konzert lädt der Förderverein St. Thomas Morus am Sonntag, 16. Mai, um 16 Uhr in die Kulturkirche St. Thomas Morus Kirche ein. Der Eintritt ist frei. Den geistigen Impuls und Segen spricht Klinikseelsorger Pfarrer Matthias Schmid. Die russische Flötistin Irina Hofmann und der Pianist Norbert Henß spielen Kompositionen des französischen Impressionismus von Benjamin Godard, Eric Satie und Claude Debussy sowie romantische Werke von Michael Glinka, A. Ljadov, Peter Tschaikowsky, Ernesto Köhler, Serge Rachmaninow und Fikret Amirow. Irina Hofmann erhielt ihre künstlerische Ausbildung unter anderem am Moskauer Staatlichen Tschaikowsky Konservatorium. In Deutschland folgen Meisterklassen sowie Konzerttourneen. Norbert Henß studierte an der Frankfurter Musikhochschule und unterrichtet seit 1983 als Dozent für Klavier an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Um Anmeldung zum Konzert über die Homepage www.kulturkirche-giessen.de wird gebeten.

Zehn Antlitze der Schöpferin

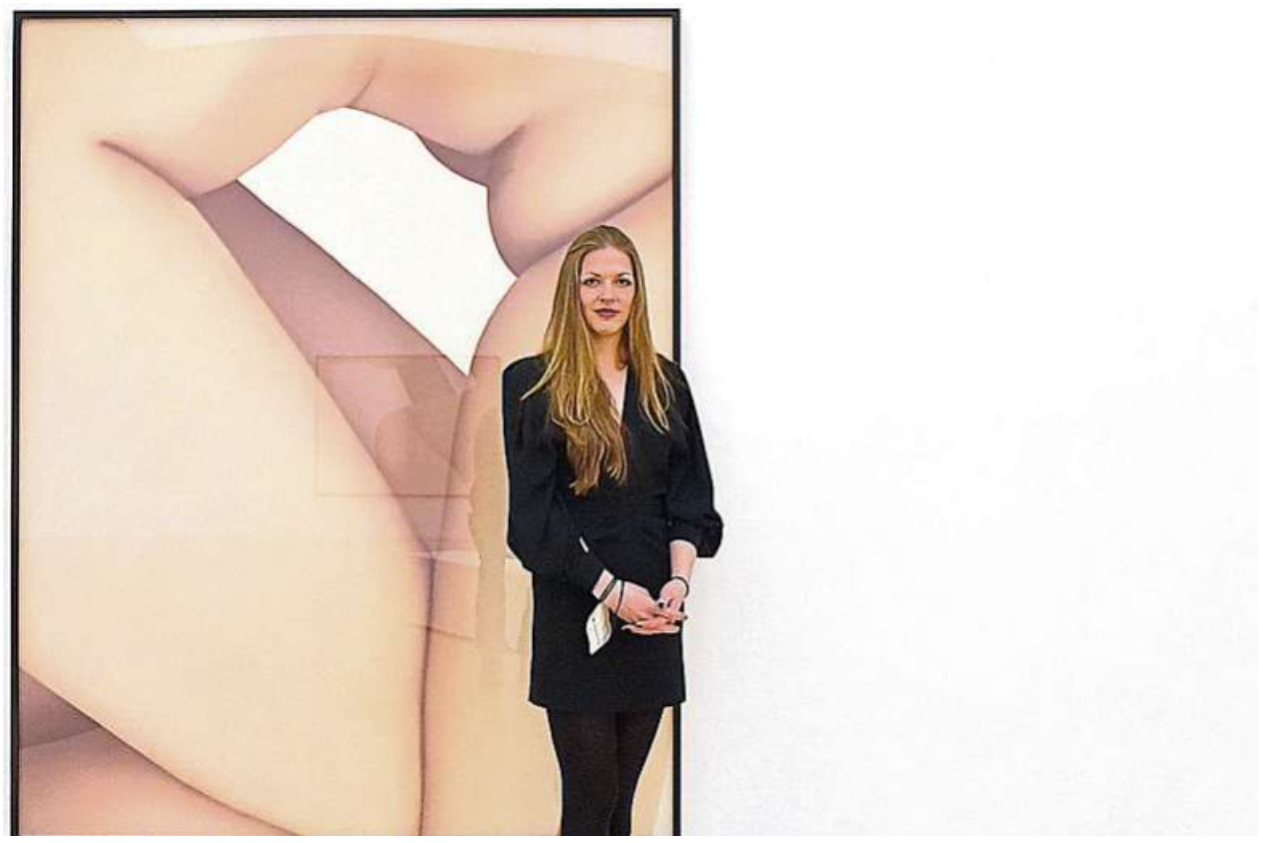
Die vorläufig ausgesetzte Ausstellung von Louisa Clement in der Kunsthalle ist ein spektakuläres Spiel mit der Realität

Von Heiner Schultz

GIESSEN. Die gute Nachricht zuerst: Es gibt eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Gießen. Die schlechte Nachricht gleich hinterher: Die Eröffnung wurde erst einmal verschoben. Dennoch stellte die Leiterin und Kuratorin der Kunsthalle, Dr. Nadia Ismail, der Presse vorab die Schau von Louisa Clement vor. In „Double Bind" zeigt die Bonnerin, teils dreidimensional, teils fotografiert und teils als Video, eine faszinierende Welt von zumeist weiblichen Skulpturen. Der Clou sind ziemlich lebensechte Puppen, die nicht nur ihrer Schöpferin maßgenau nachgebildet sind, sondern auch ein begrenztes Bewegungs- und Sprechvermögen haben.

Alle zehn mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Figuren heißen ebenfalls Louisa und sind nummeriert, denn sie gleichen einander aufs Haar. Diese „Repräsentantinnen" sind äußerlich, jedenfalls im Ruhezustand, schwer vom lebenden Vorbild unterscheidbar, zumal die Künstlerin ihre Figuren auch mit mentalen Anteilen von sich selbst ausstattete. Auf der Basis von 2000 persönlichen Aussagen erstellt die KI eine auf Algorithmen basierende Persönlichkeit, der überdies mit Wissen aus dem Internet gespeist ist.

Allein der Tonfall bleibt bewusst mechanisch, die Stimmen erinnern an Sprachassistentinnen im Smartphone. Mit Ausstellungsbesuchern können die Figuren so kommunizieren und durch die Gespräche dazulernen, um ihre ‚Persönlichkeit' weiterzuentwickeln. Denn die KI verleiht den Puppen einen gewissen Grad an Autonomie, der sich im Laufe der Zeit steigert und sich durch sprachliche Interaktion zunehmend individualisiert. Die Objekte sollen verkauft werden, und nach etwa drei Jahren zurückkehren, damit Clement die von den, sagen wir ruhig, Robotern gesammelten Erfahrungen auswerten kann. Gewisse Sperren verhindern, dass die jeweiligen Eigner ausspioniert werden können wie etwa von Googles Siri. Ein bisschen gruselig findet Clement ihre Schöpfungen allerdings auch, zumal sie tatsächlich persönliche Merkmale oder Anteile ihrer selbst besitzen.



Die reale Künstlerin Louisa Clement ... Fotos: Schultz

Rotierende Köpfe

Die Besucher der Ausstellung werden gleich am Eingang durch rotierende Köpfe („Circling Heads") auf vier Bildschirmen in einen Sog gezogen, der durch die folgende optisch aufregende Szenerie mit ungewöhnlichen Bildern an den Wänden und schwarzen Objekten am Boden weiter verstärkt wird. Bei diesen Objekten handelt es sich um Formen („Moulds"), mit denen die Puppen hergestellt wurden und die Clement in Bronze gießen ließ. Verblüffende Momente schaffen die „Louisas", wenn sie plötzlich zu sprechen beginnen, fast, als wollten sie ein Gespräch anfangen. „Wenn man sie zusammensetzt, unterhalten sie sich miteinander", erzählt Clement. „Ich hab mich seit einem Jahr ganz gut an sie gewöhnt". Selbst die Pressevertreter fanden das ein bisschen unheimlich. Auf die Frage „Do you like me?" aus der Runde antwortet eine der Louisas: „Yes, I like your ass." Dabei fällt eine verblüffend menschenähnliche Mimik auf, die zu dem Gefühl beiträgt, dass einem die Roboterin gleichsam die Hand reicht und zur Kommunikation einlädt – bei der allerdings nur sie redet.

Die visuelle Ebene ist mit großen Fotos gestaltet, die an Akte erinnern. Die Gleichmäßigkeit der Haut und die perfekten Proportionen verraten aber, dass hier die Puppen als Modelle dienten. Zudem gibt es Fotografien der Formen in Schwarzweiß – es ist eine ungewöhnliche Bilderwelt. Clement geht es aber um mehr als nur ein optisches Spektakel. Sie kreierte nach langer, intensiver physischer und psychischer Vorbereitung mittels innovativer technologischer Verfahren für Körperscans, Mikrofotografie sowie filmischer Bewegungsstudien ein perfektes Abbild von sich selbst. In Zusammenarbeit mit einer chinesischen Firma, die sich auf die Produktion von Sexpuppen spezialisiert hat, entstanden aus ihren Körperdaten lebensgroße Puppen mit ihrer Statur, die überdies mit dem Hautton und der Oberflächentextur einzigartige körperliche Merkmale der Künstlerin nachahmen. Beweglich und sogar sexuell funktionstüchtig, tragen diese Repräsentantinnen „nicht nur das Antlitz ihrer Schöpferin, sie sind überdies so programmiert, dass sie Gesichtsausdrücke von Louisa Clement – sofern technisch möglich –zu imitieren vermögen", erklärt Nadia Ismail. Letztlich geht es hier also im Kern um die Frage, was real ist und was nicht.

... und ihre lernende Schöpfung, eine von zehn Gießener „Repräsentantinnen".

Chinesische Technik

Louisa Clement, Jahrgang 1987, studierte an den Kunst-Akademien in Karlsruhe und Düsseldorf. Für ihre Arbeiten erhielt sie Preise und Stipendien, Ausstellungen waren in zahlreichen renommierten Häusern wie dem Sprengel Museum Hannover, dem Wallraf-Richartz-Museum Köln und der Gladstone Gallery New York zu sehen.

Die Laufzeit der derzeit geschlossenen Ausstellung in der Gießener Kunsthalle wurde bis zum 26. September verlängert. Dazu sind begleitende Programme und ein Katalog geplant.

Streamen im Lockdown

von Heiner Schultz

The Handmaid's Tale

Erstaunlich, wie aktuell diese Verfilmung des Romans von Margaret Atwood ausfiel. Zu erleben ist ein heutiges Amerika unter einer faschistischen Diktatur. Subtil erhebt die Serie die Frage, wie weit entfernt wir davon eigentlich entfernt sind. Sogar Aspekte wie die Erstürmung von Capitol, Parlament und Weißem Haus werden in dem Werk aus dem Jahr 2017 erwähnt. Zudem zerfetzen Kriege zahllose Länder, die Umwelt ist vergiftet, und in Amerika sind die meisten Frauen unfruchtbar. Die wenigen Ausnahmen bringt das Regime als „Mägde" in Oberklassefamilien unter, wo sie zur Schwangerschaft mit dem Chef verpflichtet werden. Brutale Unterdrückung hält dieses System am Laufen. Die Heldin gerät zu Beginn in Gefangenschaft und sinnt darauf, ihre Tochter und ihre Freiheit zurückzubekommen. Das alles ist durch ihre Augen zu erleben, und Schauspielerin Elisabeth Moss macht das überragend gut. Die Angst und Wucht der Unterdrückung sind von ihrem Gesicht ablesbar, während die knappen Dialoge die Geschichte stützen. Zudem verleiht eine sehr spezielle Fotografie den Bildern eine packende Intensität. Rückblicke verankern das Ganze in der Gegenwart und erzeugen den Eindruck, dass so etwas eigentlich ganz leicht passieren könnte – aber das wissen wir ja seit diesem Januar und dem Sturm auf das Capitol sowieso schon. Der Suchtfaktor dieser Serie ist enorm, genau wie die Intensität. Prädikat: Herausragend. (Amazon Prime)

The Flight Attendant

Steve Yockey ersann und produzierte diese Sache mit der attraktiven Stewardess Cassie (Kailey Cuoco, „Big Bang Theory"), die ein sinnenfrohes, aber leider auch alkoholabhängiges Leben führt. Sie wacht eines Morgens in Dubai mit einem toten Mann neben sich im Bett auf, hat aber keine Ahnung, wie sie und er dahin gekommen sind. Sie haut kurzerhand ab, und daheim in New York wartet schon das FBI mit einigen dringenden Fragen auf die Rückkehrerin. Hier beginnt die Serie ihr spezielles Profil zu entwickeln und zeigt zunächst starke, sachkundige Anklänge ans europäische Kino, inklusive attraktiver Jazzmusik. Soweit ist alles rund, und auch das Personal der Geschichte ist interessant gestaltet. Locker ins Absurde saust das Ganze, als plötzlich der Verstorbene mit Cassie zu reden beginnt, allerdings auch nichts über das Erlebnis in Dubai zu berichten weiß. Nun zeigen sich ein paar Nachteile: Die lockerflockige Stewardess kann Cuoco zwar gut rüberbringen, differenziertere Seelenregungen gelingen ihr aber nicht. Das wird nur beschworen, nicht darstellerisch ausgeführt. Außerdem ist man ihr Gesaufe und ihre ziemlich dusseligen Patzer bald leid. Ihre Anwältin kann reden, was sie will, Cassie macht einfach Unsinn. Leider entwickelt sich ihre Figur nicht weiter, und die sympathische Kailey Cuoco zerschellt an der darstellerischen Aufgabe. Das fiel bei „Big Bang" nicht weiter auf, hier aber dämpft die mangelhafte Umsetzung der Hauptfigur den Spaß erheblich. So sehr, dass man sich nach wenigen, stilsicher ausgeführten Folgen gelangweilt verabschiedet. Prädikat: Hübsch aber schwach. (Amazon Prime)

– Anzeige –

JETZT NEU! KÜCHE ZUHAUSE KAUFEN
Entdecken Sie unser neues Service-PLUS
Planen Sie Ihre neue Küche ganz einfach:
direkt in Ihrem Zuhause
mit einem Profiberater an Ihrer Seite
und das völlig kostenfrei!
WOHNWELT Dutenhofen Auf Ihre Wünsche eingerichtet
Alle aktuellen Infos unter
www.wohnwelt-dutenhofen.de
Telefon (06 41) 9 22 04-0

GIEßENER ALLGEMEINE
City of Gießen
6 May 2021

Gießener Allgemeine

ON A DATE WITH LOUISA

The Kunsthalle is still unable to open its doors to visitors due to the pandemic. But the next exhibition is already in the starting blocks: "Double Bind" by Louisa Clement. Her "Representatives", equipped with artificial intelligence waiting patiently for a conversation with real people

— Von Karola Schepp

Her legs casually crossed when she sits there. Her eyes move, her mouth into a tender smile and whoever speaks to her an answer if he asks in English. But "Louisa 1" is not a flesh-and-blood person, but an avatar. A hybrid being, equipped with artificial intelligence and the appearance of a "real doll". With its flexible backbone made of aluminum with skin-like TPE (thermoplastic elastomers) body, "Louisa 1" is one of a total of ten "representatives" and the almost exact image of its creator, the artist Louisa Clement. Two of them are part of the new exhibition "Double Bind" at the Kunsthalle, in which Louisa Clement shows them to the public for the first time. What is real? How has interpersonal communication changed in the digital? How do we live with artificialities? How far do we go in order to idealise self-portrayals in the social media? And is artificial intelligence the next evolution of human beings? These are the questions that the artist born in Bonn in 1987 is preoccupied with. With her "Representatives" she has created a statement that is both fascinating and irritating. With the help of body scans, microphotography and filmic motion studies the "Representatives" are the almost perfect image of themselves. A Chinese company, which is specialized in the production of sex dolls, made the dolls from the artist's body data, her stature and skin tone, "mobile and sexually functional", as Kunsthallen director Dr. Nadia Ismail explains. They are programmed in such a way that they have the facial expressions of Clement...but they're also equipped...with her. It was "a bit weird" within the framework of a research project at the University of Saarland "to have someone look into the head", the artist explains on a tour of the exhibition. 2000 personal questions she was asked and her answers, enriched with knowledge from the internet, were programmed into "Louisa". She can now answer, babble in between or communicate with another "representative" – a communication "calculated".

Through every "conversation" Louisa learns and develops her "personality". In the long term, she plans to have all ten "representatives" together again to see how different they are from each other, to see how differently they have developed, reports Clement. "How far has the imprinting from the outside change them?". Dealing with her own artificial image is less of a problem than dealing with the artificial intelligence of the "representatives" she admits. Even if she realises that it is different" she's sad when I'm sad, because it's calculated". Whether one likes it or not, as a viewer, one unwillingly assumes the "female representatives" involuntarily as a "soul", says Nadia Ismail and reminds us that with chatbots on the internet and also in medicine with prostheses or pacemakers mechanical elements have found their way into human bodies. Bodies are also the subject of the other works by Clement in the Kunsthalle, be it the video works "Circling Heads", in which larger-than-life heads of mannequins turn around their axis, or the "Gliedermenschen" with artificial hinges. In addition, there are negative moulds cast in bronze of the dolls, so-called "Moulds".

That lie on the on the floor and awaken the "empty space of the body" and the idea that those artificial Louisas were formed in the multi-part photo series "Bodies” naked in irritating poses. The rosy surface of their TPE skin is hardly barely distinguishable from close-up of real human skin. She put the dolls in situations that she would not have as a human being, explains the artist. What is real and what is artificial? The title of the exhibition also refers to this. "In communication theory, "double bind” is a double message and its effects. A loud "yes" combined with a shake of the head, irritates - just as the "representatives" irritate the exhibition visitors, who will hopefully soon also be able to experience.

Gießener Allgemeine
Nr. 104 | Donnerstag, 6. Mai 2021

Auf ein Date mit Louisa

Die Kunsthalle kann zwar pandemiebedingt immer noch nicht ihre Pforten für Besucher öffnen. Doch die nächste Ausstellung steht bereits in den Startlöchern: »Double Bind« von Louisa Clement. Ihre mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten »Repräsentantinnen« warten geduldig auf ein Gespräch mit echten Menschen.

VON KAROLA SCHEPP

Die Beine lässig gekreuzt sitzt sie da. Ihre Augen bewegen sich, der Mund verzieht sich zu einem zarten Lächeln und wer mit ihr spricht, bekommt auch Antwort. Zumindest, wenn er auf Englisch fragt. »Louisa 1« ist aber kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein Avatar. Ein Hybridwesen, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und der Anmutung einer »Real Doll«.

Mit ihrem biegsamen Rückgrat aus Aluminium im mit hautartigem TPE (Thermoplastische Elastomere) umhüllten Leib ist »Louisa 1« eine von insgesamt zehn »Repräsentantinnen« und das fast exakte Abbild ihrer Schöpferin, der Künstlerin Louisa Clement. Zwei von ihnen sind Teil der neuen Ausstellung »Double Bind« in der Kunsthalle, in der sie Louisa Clement zum ersten Mal öffentlich zeigt.

Was ist echt? Wie hat sich zwischenmenschliche Kommunikation im digitalen Zeitalter verändert? Wie leben wir mit Künstlichkeiten? Wie weit gehen wir, um in unseren idealisierten Selbstdarstellungen in den sozialen Medien zu gefallen? Und ist künstliche Intelligenz die nächste Evolutionsstufe des Menschen? Es sind diese Fragen, die die 1987 in Bonn geborene Künstlerin beschäftigen. Mit ihren »Repräsentantinnen« hat sie dazu ein zugleich faszinierendes wie irritierendes Statement geschaffen.

Mithilfe von Körperscans, Mikrofotografie sowie filmischen Bewegungsstudien sind die »Repräsentantinnen« das nahezu perfekte Abbild ihrer selbst. Eine chinesische Firma, die auf die Produktion von Sexpuppen spezialisiert ist, hat die Puppen anhand der Körperdaten der Künstlerin, ihrer Statur und ihres Hauttons, »beweglich und sexuell funktionstüchtig«, wie Kunsthallen-Leiterin Dr. Nadia Ismail erläutert, hergestellt. Sie sind so programmiert, dass sie die Gesichtsausdrücke Clements nachahmen können, aber auch mit mentalen Anteilen von ihr ausgestattet. Es sei schon »schräg« gewesen, sich dafür im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Uni Saarland »in den Kopf gucken zu lassen«, erzählt die Künstlerin beim Ausstellungsrundgang. 2000 persönliche Fragen bekam sie gestellt und ihre Antworten wurden, angereichert mit Wissen aus dem Internet, »Louisa« einprogrammiert. Sie kann nun antworten, dazwischenplappern oder mit einer anderen »Repräsentantin« kommunizieren – eine mit künstlicher Intelligenz »errechnete« Kommunikation.

> **Wir füllen unser Leben mit Posts.**
>
> Louisa Clement

Durch jedes »Gespräch« lernt Louisa dazu und kann so ihre »Persönlichkeit« entwickeln. Langfristig plane sie, alle zehn »Repräsentantinnen« eines Tages wieder zusammenkommen zu lassen, um zu sehen, wie unterschiedlich sie sich entwickelt haben, berichtet Clement. »Wie weit hat sie die Prägung von außen verändert?«

Den »Repräsentantinnen« die Klangfarbe ihrer eigenen Stimme zu geben, wäre der Künstlerin dann doch einen Schritt zu weit gegangen. Und außerdem »hätte ich dafür ein komplettes ›Dictionary‹ einsprechen müssen«, sagt sie. Mit dem eigenen künstlichen Abbild umzugehen, bereite ihr weniger Probleme als der Umgang mit der künstlichen Intelligenz der »Repräsentantinnen«, gibt sie zu. Auch wenn ihr klar sei, dass es etwas anderes ist, »wenn sie traurig ist, als wenn ich traurig bin, denn es ist gerechnet«.

Ob man wolle oder nicht, als Betrachter unterstelle man den »Repräsentatinnen« unwillkürlich eine »Seele«, meint Nadia Ismail und erinnert daran, dass wir im Internet längst mit Chatbots kommunizieren und auch in der Medizin mit Prothesen oder Herzschrittmachern mechanische Elemente Einzug in menschliche Körper gehalten haben.

Um Körper geht es auch in den anderen Arbeiten Clements in der Kunsthalle, seien es die Videoarbeiten »Circling Heads«, in denen sich überlebensgroße Köpfe von Schaufensterpuppen um die eigene Achse drehen, oder die »Gliedermenschen« mit künstlichen Scharnieren. Zudem liegen aus Bronze gegossene Negativabgussformen der Puppen, sogenannte »Moulds«, auf dem Boden und wecken als »Leerstelle des Körpers« die Vorstellung, dass darin jene künstlichen Louisas geformt wurden, die sich in der mehrteiligen Fotoserie »Bodies« nackt in irritierenden Posen zeigen. Die rosige Oberfläche ihrer TPE-Haut ist dank leichter Unschärfe kaum von Nahaufnahmen echter menschlicher Haut zu unterscheiden. Sie habe die Puppen dafür in Situationen gebracht, die sie einem Menschen nicht habe zumuten wollen, erklärt die Künstlerin. Wer die mit Handykamera aufgenommenen und mit Filter bearbeiteten Fotografien betrachtet, überlegt zwangsläufig, ob es sich um echte menschliche Körper handelt oder um virtuos zusammengestellte künstliche Körperteile.

Was ist echt und was künstlich? Auf diese schwierige Einschätzung nimmt auch der Titel der Ausstellung Bezug. »Double Bind« bezeichnet in der Kommunikationstheorie eine Doppelbotschaft und ihre Auswirkungen. Ein lautes »Ja«, verbunden mit einem Kopfschütteln, irritiert – so wie die »Repräsentantinnen« die Ausstellungsbesucher, die das hoffentlich bald auch »hautnah« erleben können.

Louisa Clement (r). mit Kunsthallenleiterin Dr. Nadia Ismail vor einem Werk aus ihrer Serie »body fallacy«. FOTOS: DKL/WEGST

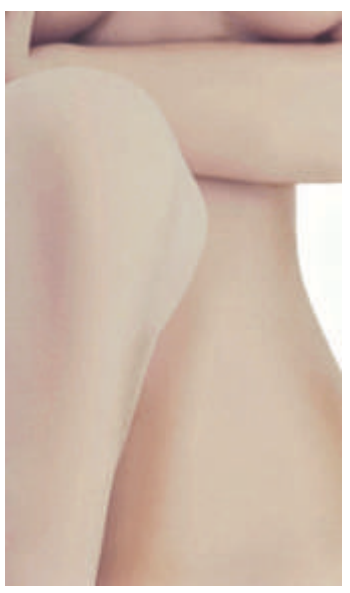
ERÖFFNUNG VERSCHOBEN

Ausstellung bis September verlängert

Katalog – Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Kettler Verlag. Er funktioniert wie ein Logbuch. Darin wird unter anderem durch Texte verschiedenen technischen, psychologischen, philosophischen, ökonomischen und ethischen Fragen nachgegangen, die sowohl aus Sicht der »Repräsentantinnen« als auch der Künstlerin auf pesönliche Weise beantwortet werden.

Eröffnungstag – Die Eröffnung der Ausstellung war ursprünglich für den 7. Mai mit einem mehrstündigen Soft Opening geplant. Dies muss pandemiebedingt verschoben werden. Sie hoffe auf den Juni, betont Kunsthallenleiterin Nadia Ismail. Ab dem morgigen Freitag ist ein Video zur Eröffnung auf der Kunsthallen-Homepage zu sehen. Dort kann man demnächst auch Terminslots für Besuche buchen. Die Ausstellung ist bis zum 26. September 2021 in der Kunsthalle zu sehen.

Rahmenprogramm – Es wird auch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Künstlerinnengespräch geben. Alle diesbezüglichen Ankündigungen findet man sobald wie möglich auf den Homepages giessen.de sowie auf kunsthalle-giessen.de.



Ist das der Körper einer Puppe oder eines Menschen?

Kooperation in Friedensforschung mit Uni im Irak

Gießen (pm). Der Irak ist eines der am stärksten von gewaltsamen Konflikten zerrütteten Länder der Welt. Wissenschaftliche Analysen zur Stabilisierung des Iraks und zur Förderung von Friedensprozessen können politikrelevante Hinweise geben und den Weg zu einem Ausweg aus der Gewalt ebnen. Hier setzt ein neues Projekt der Professur für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und des »Center for Peace and Conflict Resolution Studies« der Universität Duhok in der nordirakischen Region Kurdistan an: Es soll eine längerfristige Hochschulkooperation in der Friedens- und Konfliktforschung angebahnt werden, bei der der Fokus auf Forschung und Lehre liegt.

So werden unter anderem Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in der Master- und Promotionsausbildung ausgelotet. Hierfür greifen die Beteiligten auch auf die Expertise des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts (Instituto CAPAZ) zurück, dessen Direktor Prof. Stefan Peters an der JLU die Professur für Friedensforschung innehat. Zudem soll durch das Projekt die Internationalisierung der irakischen Friedens- und Konfliktforschung gefördert werden.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert die Anbahnung der Hochschulkooperation über ein Jahr mit 25 000 Euro. In diesem Rahmen sind Delegationsreisen nach Duhok und Gießen vorgesehen, sobald die globale Pandemiesituation dies erlaubt, sowie die Publikation eines arabischsprachigen Standardwerks zur Friedens- und Konfliktforschung.

AUS DEN SCHULEN

Francke-Schüler verteilen Hoffnungszeichen – Schon Kinder wissen, dass Ermutigung guttut. So wurden Schülerinnen und Schüler der sechsten Realschulklassen der August-Hermann-Francke-Schule aktiv und erstellten Erfreuliches und Ermutigendes für ihre Mitmenschen. Angeleitet wurden sie im Unterricht Lebens- und Berufskunde von Lehrer Stefan Ulbrich. Bei der Umsetzung zeigten sie eine große Kreativität und arbeiteten mit Holz, Papier und diversen Verschönerungsmaterialien. So entstanden mit Nägeln und Zweigen dekorierte Holzscheiben, Überraschungsboxen aus bunter Pappe und Mutmach-Karten mit liebevollen Verzierungen. In kleinen Grüppchen zogen die Schüler dann los, verschenkten ihre Hoffnungszeichen an Postboten, Busfahrer oder Beschäftigte im Einzelhandel und besuchten Altenheime. Eine Gruppe schrieb einen Brief mit positivem Inhalt an den hessischen Ministerpräsidenten – und hofft nun auf eine Antwort.

Schüler zeigen ihre Schätze

Virtuelle Kunstausstellung der Ludwig-Uhland-Schule

Gießen (pm). Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist zurzeit die Ausstellung »Mon trésor – Europas Schatz im Saarland« zu sehen (mon-tresor.org). Die Ausstellung fragt: Was ist dein Schatz? »Mon Trésor« erzählt insbesondere von Emotionen und Geschichten hinter den Objekten. In diesem Sinne wurde ein Aufruf an alle Interessierten gestartet, ihre persönlichen Schätze als Bild auf der Internet-Plattform hochzuladen. Das kann ein Lieblingsbaum im Garten sein, eine alte Fotografie, die Taschenuhr des Großvaters, das Kaninchen oder ein Mensch, der einem lieb und teuer ist. So kann jeder Teil der Ausstellung werden. Auf einer der Seiten (zu finden auch über (lus-gi.de/mein-schatz) sind auch Fotos von Kindern der Ludwig-Uhland-Schule ausgestellt. Die Grundschulkinder sind dem Aufruf gefolgt und haben all das fotografiert, was für sie einen Schatz darstellt: das Familienhaustier, geliebte Spielzeuge oder begehrte Sammelkarten. Es ist die erste virtuelle Kunstausstellung der Schule und ein anrührender Blick in das Seelenleben der Kinder.

Nur acht Beispiele der »Schätze« der Uhland-Schüler. SCREENSHOT

DER SPIEGEL | Culture
Nr. 18
30 April 2021

Sex dolls and CryptoPunks

Digital change New technologies are shaking up the art market. Creatives discover the possibilities, Collectors pay millions for jiggling pictures and a few records.

— Von Ulrike Knöfel

Louisa Clement is sitting at the desk in her room, which is also her living room. Two women are crouching on the sofa behind her in the room; they look very much like the 33-year-old artist. Again and again the Alter Egos mix in the conversation, babble in English; one says she has an answer to everything, the other finds that one needn't mention that.
The two doubles are made of plastic, a total of ten are to be produced. Clement's body was scanned for this, and the measurements went to a Chinese manufacturer of sex dolls. The personality is still being worked on, a computer science professor is supposed to teach the computers in the dolls what the artist typically says and how she thinks.
Not only do the dolls have artificial intelligence, they are also sexually functional, says Clement. The collectors who acquire their counterparts were allowed to imagine they were living with the artist.
Self-portraits have a long tradition in art history, but there has never been such a thing. Clement's work, which will soon be exhibited in the Kunsthalle GieBen, marks the beginning of an era in which art and technology continue to merge.
The dolls wearing mini skirts and nail polish are intended to illustrate typical female self-portraits on the Internet, for example on Instagram or Tinder; they are, so to speak, the tangible Internet. Clement is focusing on the digitization of life and feeling, which has been accelerated by the pandemic in recent months. It is precisely this upheaval that is currently causing the art industry to undergo massive changes, so that more and more works only exist as records. A new wealthy clientele is buying artificial art in artificial worlds. Payment is made in different currencies, sometimes in virtual, Bitcoin or Ether.

In the past, the art world - although it is considered progressive - often reacted with skeptical delay to innovations, especially technical ones. That was the case with photography, which was invented around 1830, and many decades later it was the same with moving images, most recently with VR glasses. For the industry, the Internet was little more than a kind of bulletin board to advertise exhibitions and opening times. There were a few net artists, but they were niche artists. Only now that is changing. While other cultural sectors seem paralyzed in the pandemic, the art world is experiencing a revolution.

Not everyone is pleased, suddenly the old ideas of what art is to be taken seriously no longer apply. Nobody wants to miss the boat either: the Phillips auction house recently auctioned a short film sequence showing a photocopier for over four million dollars.

A nod to the multiplication techniques that were modem in the good old days. The work called »Replicator«, on the other hand, is programmed in such a way that it can generate additional and completely different images on its own. And Christie's, the world's top-selling auctioneer, will be offering nine representations of avatars in May: They are called CryptoPunks and are pixelated figures. The software company that invented them initially gave away the files. 10,000 different versions are in circulation, and the auction house expects the nine in the auction to generate proceeds of up to nine million dollars. A video call to Dirk Boll, on that day he returned from his home office to his office at Christie's. Boll, a German, is responsible for business in Europe, Russia, India and the Middle East. He regularly analyzes the art market, in his latest book he describes the crises that caught the market cold in the past: in 2000 the bursting of the so-called dot-com bubble, in 2009 the global financial crisis after the collapse of the US investment bank Lehman Brothers.

This time, however, the point is not to weather a crisis and then carry on as before. The industry itself is in a state of metamorphosis. It seems more accessible, but also faster than anyone, says Boll, the next thought always has to be thought.

The digital change is also taking place in the industry because galleries and auction houses are being forced to experiment in the face of declining sales. After a weak previous year, global sales in the first corona year of 2020 fell by more than 20 percent to 50 billion dollars. After all, sales generated via online sales channels have increased, doubling to $ 12.4 billion. And: two thirds of collectors said in a survey by Messe Art Basel that they are even more interested in art than they were before the pandemic. Above all, an international, younger and nerdy audience feels attracted. That too stands for the new age.

At least the turnover achieved via online sales channels has risen, doubling to 12.4 billion dollars. And: in a survey by the Art Basel fair, two-thirds of collectors said they were even more interested in art now than before the pandemic. Above all, an international, younger and nerdier public feels attracted. This represents the new age too.

In the past decades, a veritable jet-set life had developed in the art world around the globe; it was imperative to show up as often as possible, at fairs and parties, in Seoul, in Miami. Art was also a social safeguard. But being present everywhere at all times is no longer in keeping with the times," says Esther Schipper today. Schipper is one of the most influential gallery owners in the world, her headquarters are in Berlin, she is internationally active and also very well networked in Asia. Due to her profession, she was a frequent flyer.

In May, despite Corona, one of the big fairs will take place again for the first time, the Art Basel in Hong Kong. Schipper has decided to participate in this way: Her works for sale will be on site, customers may come, but the gallery owner and her staff will connect remotely and online. Her industry needs to find itself anew, says Schipper. The fact that they all flew around so unthinkingly, "as if the climate wasn't suffering", had led to a credibility problem. Now, she says, digitalisation can help the galleries to relax the obligation to be present.

For some in the industry, this time feels like a crash course: How do you show art on the net? How do you sell it there? And where are the works that already breathe this new zeitgeist?

They exist, but you can't hang many of them on your sofa. Millions of dollars (or Bitcoin) are being spent on so-called NFTs - an NFT, a non-fungible token, is a non-falsifiable unit. It doesn't even have to be a virtual image, it can just as easily be another set of data - the important thing is: On the net, where everything spreads and multiplies constantly, the original, the proto-file, can be identified with the appropriate technology.

This unique status alone makes the works attractive to a new group of buyers - and creates hype: The digital artist Beeple, for example, who was not particularly successful in the past, is now a star. Christie's auctioned off the encrypted file of a mosaic-like collage in March for 69 million dollars. More than 22 million people watched the last minutes of the online auction. The CryptoPunks, soon to be auctioned at Christie's, are among the friihest NFTs. Old masters, as Boll calls them.

In the past, the art market was divided; gallery owners were the managers and sales directors of their artists, while dealers and auctioneers had little to do with them; they earned their money by selling works that had already changed hands one or more times, that were 20 or 200 years old. But these boundaries are blurred, they are the same for the NFT artists, why do they need a gallery? In an emergency, they offer their pictures themselves, for example on Instagram.

How this development is turning the traditional market on its head can be seen in Berlin. In real life, the Johann Konig Gallery is based in the elegantly converted Kreuzberg church of St. Agnes, in April it held an auction lasting several days on the online platform Decentraland.

In many galleries, they don't sell to everyone who has money. Only selected people get into the customer files. At Konig's digital auction, on the other hand, anyone who was willing to take on a virtual form could bid; Decentraland works like a computer game and looks like one too, Konig's gallery is included as a comic version. On the walls hung a cartoon with an eighties look, a hyper-kitschy elf figure in pastel shades and a film in which a purple balloon sculpture wobbled down a staircase. All the objects were up for auction directly at the click of a mouse.

Each participant had to dress up his avatar himself, which seemed so childish that it was hard to believe that the purpose of the colourful figures was to spend real money. In the end, Konig said he sold nine out of ten exhibits for a total of 119100 dollars. Almost all of the works went to buyers who are now called crypto-collectors.

Der Spiegel, Nr. 18 / 30.04.2021

Sexpuppen und CryptoPunks

Digitaler Wandel Neue Technologien wirbeln den Kunstmarkt auf. Kreative entdecken die Möglichkeiten, Sammler zahlen Millionen für zappelnde Bilder und ein paar Datensätze.

Louisa Clement sitzt am Arbeitstisch in ihrem Atelier, das auch ihr Wohnzimmer ist. Auf dem Sofa hinter ihr im Raum hocken zwei Frauen, sie sehen der 33-jährigen Künstlerin sehr ähnlich. Immer wieder mischen sich die Doppelgängerinnen ins Gespräch ein, plappern in englischer Sprache; die eine sagt, sie habe auf alles eine Antwort, die andere findet, das müsse man nicht erwähnen.

Die beiden Doubles sind aus Kunststoff, insgesamt zehn sollen produziert werden. Clements Körper wurde dafür gescannt, die Maße gingen an einen chinesischen Hersteller von Sexpuppen. An der Persönlichkeit wird noch gearbeitet, eine Informatikprofessorin soll den Computern in den Puppen beibringen, was die Künstlerin typischerweise sagt, wie sie denkt.

Die Puppen verfügten nicht nur über künstliche Intelligenz, sie seien auch sexuell funktionsfähig, sagt Clement. Die Sammler, die ihre Ebenbilder erwerben, dürften sich vorstellen, sie lebten mit der Künstlerin zusammen.

Selbstporträts haben eine lange Tradition in der Kunstgeschichte, solche aber hat es noch nie gegeben. Clements Arbeit, die bald in der Kunsthalle Gießen ausgestellt wird, steht für den Beginn einer Epoche, in der Kunst und Technologie immer weiter verschmelzen.

Die Minirock und Nagellack tragenden Puppen sollen typische weibliche Selbstdarstellungen im Netz veranschaulichen, zum Beispiel auf Instagram oder Tinder; sie sind sozusagen das anfassbare Internet. Clement macht die Digitalisierung des Lebens und Fühlens zum Thema, die durch die Pandemie in den vergangenen Monaten so beschleunigt wurde.

Genau dieser Umbruch sorgt im Moment dafür, dass sich die Kunstbranche massiv verwandelt, dass immer mehr Werke nur noch als Datensätze existieren. Eine neue vermögende Klientel kauft künstliche Kunst in künstlichen Welten ein. Bezahlt wird in verschiedenen Währungen, manchmal in virtuellen, in Bitcoin oder Ether.

In der Vergangenheit reagierte die Kunstwelt – obwohl sie doch als fortschrittlich gilt – oft mit skeptischer Verzögerung auf Neuerungen, vor allem auf technische. Das war so bei der Fotografie, die um 1830 erfunden wurde, viele Jahrzehnte später war es so beim bewegten Bild, zuletzt bei den VR-Brillen. Das Internet war für die Branche nicht viel mehr als eine Art schwarzes Brett, um auf Ausstellungen und Öffnungszeiten hinzuweisen. Es gab ein paar Netzkünstler, aber die waren Nischenkünstler.

Jetzt erst ändert sich das. Während andere Kulturbranchen in der Pandemie wie gelähmt wirken, erlebt der Kunstbetrieb eine Revolution.

Nicht jeden erfreut das, denn plötzlich gelten nicht mehr die alten Vorstellungen davon, was ernst zu nehmende Kunst ist. Den Anschluss verpassen will aber auch keiner: Das Auktionshaus Phillips versteigerte vor Kurzem für über vier Millionen Dollar eine kurze filmische Sequenz, die einen Fotokopierer zeigt. Eine Anspielung auf die Vervielfältigungstechniken, die in den guten alten Zeiten modern waren. Das Werk namens »Replicator« ist dagegen so programmiert, dass es von sich aus weitere und ganz andere Bilder erzeugen kann.

Und Christie's, der weltweit umsatzstärkste Versteigerer, wird im Mai neun Darstellungen von Avataren anbieten: Sie heißen CryptoPunks, sind pixelige Figuren. Die Softwarefirma, die sie erfand, hatte die Dateien anfangs noch verschenkt. 10 000 verschiedene Versionen kursieren, für die neun in der Auktion rechnet das Auktionshaus mit einem Erlös von bis zu neun Millionen Dollar.

Courtesy the Artist and Phillips

Digitales Werk »Replicator«
Anspielung auf gute alte Zeiten

Ein Videoanruf bei Dirk Boll, an diesem Tag ist er aus dem Homeoffice zurückgekehrt in sein Büro bei Christie's. Boll, ein Deutscher, ist für das Geschäft in Europa, Russland, Indien und dem Nahen Osten zuständig. Regelmäßig analysiert er den Kunstmarkt, in seinem jüngsten Buch beschreibt er, welche Krisen den Markt in der Vergangenheit kalt erwischt haben: im Jahr 2000 das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase, 2009 die Weltfinanzkrise nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers.

Dieses Mal geht es aber nicht darum, eine Krise zu überstehen, um dann so weiterzumachen wie zuvor. Die Branche steckt selbst in einer Metamorphose. Sie wirke zugänglicher, aber auch schneller denn je, sagt Boll, immer müsse schon der nächste Gedanke gedacht werden.

Der digitale Wandel vollzieht sich in der Branche auch deshalb, weil Galerien und Auktionshäuser angesichts nachlassender Umsätze zum Experimentieren gezwungen sind. Nach einem schwachen Vorjahr sank der weltweite Umsatz im ersten Coronajahr 2020 um mehr als 20 Prozent auf 50 Milliarden Dollar.

Gestiegen ist immerhin der über Online-Vertriebswege erzielte Umsatz, er verdoppelte sich auf 12,4 Milliarden Dollar. Und: Zwei Drittel der Sammler gaben in einer Umfrage der Messe Art Basel an, sich jetzt noch mehr für Kunst zu interessieren als vor der Pandemie. Vor allem fühlt sich ein internationales, jüngeres und nerdigeres Publikum angezogen. Auch das steht für das neue Zeitalter.

In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich in der Kunstwelt ein regelrechtes Jetset-Leben rund um den Globus entwickelt, es galt das Gebot, sich möglichst oft blicken zu lassen, auf Messen und Partys, in Seoul, in Miami. Kunst war auch eine gesellschaftliche Währung.

»Immer und überall dabei zu sein ist aber nicht mehr zeitgemäß«, sagt Esther Schipper heute. Schipper ist eine der einflussreichsten Galeristinnen der Welt, ihr Hauptsitz befindet sich in Berlin, sie ist international tätig und auch in Asien bestens vernetzt. Berufsbedingt war sie Vielfliegerin.

Im Mai findet trotz Corona erstmals wieder eine der großen Messen statt, die Art Basel in Hongkong. Schipper hat sich für diese Art der Teilnahme entschie-

Dominik Asbach / DER SPIEGEL

Künstlerin Clement: Tinder zum Anfassen

den: Ihre zum Verkauf stehenden Werke werden vor Ort und dort gut bewacht sein, Kunden dürfen kommen, die Galeristin und ihre Mitarbeiter schalten sich dagegen aus der Ferne und online zu. Ihre Branche müsse sich neu finden, sagt Schipper. Dass sie alle so bedenkenlos umhergeflogen seien, »als ob das Klima nicht leide«, habe zu einem Glaubwürdigkeitsproblem geführt. Nun könne die Digitalisierung den Galerien helfen, die Präsenzpflicht zu lockern.

Für manche in der Branche fühlt sich diese Zeit an wie ein Crashkurs: Wie zeigt man Kunst im Netz? Wie verkauft man sie dort? Und wo sind die Werke, die diesen neuen Zeitgeist bereits atmen?

Es gibt sie, aber übers Sofa hängen kann man sich viele von ihnen nicht. Millionen Dollar (oder Bitcoin) werden für sogenannte NFTs ausgegeben – ein NFT, ein Non-Fungible Token, ist eine nicht fälschbare Einheit. Es muss sich dabei nicht einmal um ein virtuelles Bild handeln, es kann ebenso ein anderer Datensatz sein – wichtig ist: Im Netz, wo sich alles ständig verbreitet und vervielfältigt, lässt sich mit der entsprechenden Technologie das Original, die Proto-Datei, ausmachen.

Allein dieser Status als Unikat macht die Werke attraktiv für eine neue Käuferschicht – und sorgt für Hypes: Der Digitalkünstler Beeple etwa, früher nicht besonders erfolgreich, ist nun ein Star. Christie's versteigerte die verschlüsselte Datei einer mosaikhaften Collage im März für 69 Millionen Dollar. Die letzten Minuten der Online-Auktion verfolgten mehr als 22 Millionen Menschen. Die CryptoPunks, die bald bei Christie's zur Versteigerung kommen, zählen zu den frühesten NFTs. Altmeister, wie Boll sie nennt.

Früher war der Kunstmarkt geteilt, Galeristen waren die Manager und Verkaufsleiter ihrer Künstler, Händler und Versteigerer haben hingegen wenig mit ihnen zu tun; sie verdienen ihr Geld damit, solche Werke zu veräußern, die bereits einen oder mehrere Besitzerwechsel hinter sich haben, die 20 oder 200 Jahre alt sind. Doch diese Grenzen verwischen, sie sind den NFT-Künstlern auch gleichgültig, wozu brauchen sie eine Galerie? Im Notfall bieten sie ihre Bilder selbst an, etwa auf Instagram.

Wie diese Entwicklung den traditionellen Markt auf den Kopf stellt, zeigt sich in Berlin. Im echten Leben hat die Galerie Johann König ihren Sitz in der elegant umgebauten Kreuzberger Kirche St. Agnes, doch im April veranstaltete sie eine mehrtägige Versteigerung auf der Onlineplattform Decentraland.

In vielen Galerien wird nicht an jeden verkauft, der Geld hat. In die Kundenkarteien kommen nur Auserwählte. Bei Königs digitaler Auktion konnte dagegen jeder mitbieten, der bereit war, eine virtuelle Gestalt anzunehmen; Decentraland funktioniert wie ein Computerspiel und sieht auch so aus, Königs Galerie ist als Comicversion dabei. An den Wänden hingen ein Cartoon in Achtzigerjahre-Optik, eine hyperkitschige Elfenfigur in Pastelltönen und ein Film, in dem eine lilafarbene Ballonskulptur eine Treppe herunterwabbelte. Alle Objekte standen per Mausklick direkt zur Versteigerung.

Jeder Teilnehmer musste seinen Avatar selbst einkleiden, das wirkte so kindisch, dass man kaum glauben mochte, dass der Zweck der bunten Figuren war, echtes Geld auszugeben. Am Ende verkaufte König nach eigenen Angaben neun von zehn Exponaten für insgesamt 119 100 Dollar. Fast alle Werke gingen an Käufer, die man heute Kryptosammler nennt – oft sind es