

Mukenge/Schellhammer

Forward flight – Flucht nach vorn

02.03.–20.04.2024
Eröffnung: 01.03.2024, 18–21 Uhr

Forward Flight – das ist jener Augenblick, in dem man sich mangels Alternativen und wider jedweden Instinkts kopfüber in eine Gefahrensituation begibt. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, dem bleibt nur die Flucht nach vorn. Und „Forward Flight“ ist auch der Titel des dritten Teils einer Reihe von Arbeiten über zeitgenössische Mythologien. Nach dem ersten Kapitel „Barking dogs in the head“ (Kinshasa, 2022) und dem zweiten Kapitel „Undigested Images“ (Berlin und Stuttgart, 2023) erzählt der dritte Teil die mythische Genese jener seltsamen Kreatur Mukenge/Schellhammer selbst.

Forward Flight ist ein klassischer Monomythos, eine Heldenreise, wie sie als Grundmuster allen Mythologien weltweit zugrunde liegt und von dem amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell erforscht wurde. Wie in den meisten derartigen Geschichten durchläuft das Duo auf seinen Reisen zwischen Kinshasa und Deutschland zyklische Phasen des Aufbruchs, der Initiation und der Rückkehr. In einer multimedialen Ausstellung erzählen Mukenge/Schellhammer von Begegnungen und Kämpfen mit Dämonen und Verbündeten, von Schlachten und Schätzen, von ihrer eigenen Metamorphose.

Mukenge/Schellhammers Kunst ist kein politisches Statement, wird jedoch beständig von der politischen Ebene heimgesucht, vereinnahmt, konterkariert. Um stereotypen Zuschreibungen, Vorurteilen und Klassifizierungen zu entgehen, entwickelten sie eine besondere Form der Zusammenarbeit, bei der sie stets gemeinsam an einer Leinwand, einem Video oder einem digitalen Bild arbeiten. Ihre Werke signieren grundsätzlich beide und verwischen so die gängigen Zuordnungen von Urheberschaft, künstlerischer Tradition oder geografischer Verortung. Über die vergangenen sieben Jahre hinweg bildete sich der gestalt zwischen den Methoden, Ausdrucksweisen und Sehgewohnheiten der beiden Kunstschaufenden ein dritter Stil heraus: die Bildsprache des „Duos“. Dabei wurde das Duo selbst zu einem eigenständigen Individuum mit seiner ureigenen formalen Besonderheiten und seiner ganz individuellen Ästhetik – ein zweiköpfiges Monster, in Form gegossen und zugleich deformiert durch den Druck der Umstände unserer Gegenwart.

Den an sie gestellten Erwartungen begegnet das Duo demnach weniger mit politischen Gegenentwürfen als mit formalen künstlerischen Mitteln. Der spezielle Ablauf und die realen Bedingungen, unter denen das

Duo arbeitet, entsprechen einem formalen Ansatz, der durch einen beständigen Übersetzungsprozess gekennzeichnet ist. So werden die Motive der Arbeiten regionalen Realitäten entlehnt und in einem sukzessiven Arbeitsverfahren, das reale, simulierte und fiktionale Elemente miteinander verbindet, immer wieder „übersetzt“, deformiert und neu formatiert. Materialfragmente, sowie digitale Zeichnungen, Gemälde und Bilder suchen sich ihren Ort und breiten sich aus, wuchern hinein in den virtuellen Raum. Dort werden sie zu hochmobilen dreidimensionalen digitalen Objekten, die hernach wiederum in den analogen Raum zurückgeführt werden, wo sie sich unter verschiedenen Darstellungsbedingungen erneut grundlegend verändern. Texturen aus der analogen Malerei wie Farbverläufe, Strukturen und Pinselstriche werden in der digitalen Welt simuliert, nur um dann in analogen Objekten und Gemälden erneut aufzutauchen – angereichert mit Spezialeffekten wie Glitzer, Bewegung oder Animation. Auf diese Weise entstehen aus der labilen Verständigung zweier Sphären nicht nur außergewöhnliche mimetische Eindrücke, sondern auch Störimpulse und kunstvolle Entgleisungen im unablässigen Dialog zwischen realem und dem virtuellen Raum, simulierten und fiktionalen Elementen sowie dem steten Übersetzungsprozess als prägendem Bestandteil des Duos.

Text: Marian Kaiser im Gespräch mit Mukenge/Schellhammer

Mukenge/Schellhammer

Forward flight – Flucht nach vorn

02.03.–20.04.2024

Opening: 01.03.2024, 6–9 p.m.

Forward flight – Flucht nach vorn – is a German idiom that denotes a moment of danger or impossible retreat in which the only solution is to throw oneself headfirst into the threatening situation. With one's back against the wall, the only way out is to flee forward.

„Forward Flight“ is the third part of a series of works on contemporary mythologies. After the first chapter „Barking dogs in the head“ (Kinshasa, 2022) and the second chapter „Undigested Images“ (Berlin and Stuttgart, 2023), the third part tells the mythical genesis of that strange creature Mukenge/Schellhammer itself. Forward Flight is a classic monomyth, a hero's journey. As in most stories, the Duo goes through cyclical phases of separation, initiation, and return during their journeys between Kinshasa and Germany. In a multimedia exhibition, Mukenge/Schellhammer tells of encounters with demons and helpers, of battles and treasures, of their own transformation.

Mukenge/Schellhammer's art is not a political statement, but is constantly beset, appropriated, counteracted by the political. In order to escape stereotypical attributions, prejudices and classifications, they have developed a specific form of collaboration, working together on the same canvas, video, or digital painting. They co-sign all works, blurring classifications of authorship, artistic tradition, or geography. Over the past seven years, a third style has developed in-between the two artists' methods, modes of expression , and visual habits: the imagery of the „Duo“. The Duo has become an independent being with its own formal specificities and aesthetics, a double-headed monster, shaped and deformed by the pressure of the conditions of our present.

The duo responds to the expectations placed on it less with political counter-proposals than with formal artistic means. The specific working process and the real conditions under which the duo produces correspond to a formal approach that is characterized by constant translation processes. Motifs are borrowed from local realities and repeatedly translated, deformed and reformatted in a gradual working process that links real, simulated, and fictional elements. Material fragments, digital drawings and paintings and digitized images proliferate in virtual space. They become highly mobile three-dimensional digital objects, which are fed back into analogue space where they once again fundamentally change under

different conditions of representation. Textures from analogue painting such as color gradients, structure and brushstrokes are simulated in the realm of the digital, only to reappear in analog objects and paintings, enriched by special effects such as glitter, movement or animation. Uncanny mimetic effects and glitchy aesthetic lapses emerges from the precarious communication between the two spheres.

Text: Marian Kaiser in conversation with
Mukenge/Schellhammer

Mukenge/Schellhammer

Working as a duo between Germany and Kinshasa, Congo since 2016

Exhibitions, Performances & Projects

<p>2023 „Intégration“, Performance, Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Symposium Formes, lettres, identités?, Kinshasa, Congo „Weaving, Stitching, Painting“, Galerie Andréhn-Schiptjenko, Paris, France „Plural Perspectives“, exhibition project at Soft Power, Berlin, Germany „Undigested Images“, Multimedia Exhibition, Kunststiftung Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany “Planetary skins – the Future of Demonstration” – An art series by Sylvia Eckermann and Gerald Nestler, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck, Austria „Von Sonnenblumen, deutschen Antilopen und der Vergangenheit, die nicht vergeht“, „Kunstgespräche am Sonntag“ des Kunstvereins zu Rostock im Schaschlik Haus, Lichtenhagen, Germany Jour fixe, Artist talk, Akademie der Bildenden Künste München, Germany „Gestural living“, Multifunctional paintings / moving sculpture, Brechtfestival, Augsburg, Germany</p> <p>2022 „Barking dogs in the head“, Plateforme Contemporaine, Kinshasa, Congo „Mbok’Elengi“, Mukenge/Schellhammer feat. Pigeon de la Terre et Beauté Sauvage, Painting, installation and Performance in the frame work of Yango Biennale de Kinshasa, Congo „Fiction is never innocent“, Curation and online on the NewViewings platform by Galerie Barbara Thumm, Berlin, Germany „Your exoticism is my daily bread“, experimental video feat. Harmonie Eley, Pasquien alias Choco, Maitre Claude, screening at Gloria Kino in the framework of Lumbung film by Centre d’art Waza, Documenta fifteen, Kassel, Germany „Pool Malebo“, ifa Gallery Stuttgart, Germany Showing artists and curators of “Laboratoire Kontempo Kinzonzi” – collaborative multimedia exhibition at Haus der Statistik and Acud Galerie, Berlin, Germany „Laboratoire Kontempo, Kinzonzi 2.0“, exhibition, talks and exchange, online</p> <p>2021 Screening of the film „Your exoticism is my daily bread“, Guggenheim Museum, New York: Re/Projections: Video, Film, and Performance for the Rotunda, invited by Christian Nyampeta, USA „Laboratoire Kontempo Kinzonzi“, collaborative multimedia exhibition at the National Museum of Kinshasa, Congo „Ashurst Emerging Artists price“, exhibition with all pre-selected artists in the Ashurst Gallery, London, UK „Exotic Brain Holiday“ at Galerie Oberwelt, Stuttgart, Germany „Sturmtrieb O’Hara“, la Fleur collectiv, Theater Oberhausen, Germany Showing artists and curators of Exhibition „Fiction might be speculative and inspire particular developments“ at ArtClub Augsburg, Germany</p> <p>2020 Video animation featured in „Boda Boda lounge“, Cross-continental digital, multimedia and video art festival that will feature in over 20 spaces throughout Africa Guests at „Spam 3“, a Radio program of undesired-desired messages, Acud macht neu, Berlin, Germany „Laboratoire Kontempo 2020“, A dialogue between visual art, critical theory and everyday life, virtual exhibition, Kinshasa, Congo Video-installation „Your exoticism is my daily bread“, qp Quartiers-Parcours, Art3Kultur, Augsburg, Germany Scenography for „Nana kriegt keine Pocken“, collective la Fleur, Theater Bremen, La Commune, Paris, France Curators for „Popular Images, Congolese perspectives, urban scenes and global networks“, Erlangen International Comic-Salon, Germany</p> <p>2019 „Laboratoire Kontempo“ A dialogue between visual art, critical theory and everyday life, Plateforme Contemporain/ Aw’art/DoubleVision, Kinshasa Bandal, Congo „Freiheit – Grenzenlos frei?“ group Exhibition, Galerie Noah, Germany Scenography for „Nana ou est-ce que tu connais le baras“, MC93Paris, Theater Bremen, Theater Rampe, Stuttgart, Germany</p>	<p>2018 „Komplexé“ Exhibition, Institut Francais, Kinshasa , Congo „Körper als Unternehmen“, live Performance, la Fleur collectiv, Kampnagel, Hamburg, Germany „The Institute for Unforeseen Collaboration“, Guest Performace, Gintersdorfer/Klaßen, Kampnagel, Hamburg, Deutschland „Mikiliste“, Performance, Art3 Kultursalon, Textilmuseum Augsburg, Germany „Was Brecht mit BlingBling zu tun hat“, Performance, Brechtfestival Augsburg, Germany Urban Museum, Kinshasa, supported by the Swiss Embassy Kinshasa, Goethe Institut, Congo Skulpturprojekte Münster: „Erniedrigung ist nicht das Ende der Welt“, mit Gintersdorfer/Klaßen, Germany „Exorzismus: Dekonstruktion der Besessenheit“, Installation+Performance, Theater Augsburg, Germany Artist in Residency, GrandHotel Cosmopolis, Augsburg, Germany „Dialog Direkt Kinshasa-Berlin“, Gintersdorfer/Klaßen, HAU 2, Berlin, Germany „KinARTCombine“ Exhibition, Performance, Musée de l’art contemporain, Kinshasa, Congo „Dialog Direkt Kinshasa-Berlin“, Gintersdorfer/Klaßen, DoubleVision, Kinshasa, Congo „Yaka Totala“, Urbain Museum Kinshasa, supported by Goethe Institut Kinshasa, Congo Ateliers ouverte, Urbain Museum Lingwala, Exhibition supported by Goethe Institut Kinshasa, Congo „Mbongwana“, Exhibition and Performance, Grand-Hotel Cosmopolis, Augsburg, Germany</p> <p>2017 „Mikiliste“, Performance, Art3 Kultursalon, Textilmuseum Augsburg, Germany „Was Brecht mit BlingBling zu tun hat“, Performance, Brechtfestival Augsburg, Germany Urban Museum, Kinshasa, supported by the Swiss Embassy Kinshasa, Goethe Institut, Congo Skulpturprojekte Münster: „Erniedrigung ist nicht das Ende der Welt“, mit Gintersdorfer/Klaßen, Germany „Exorzismus: Dekonstruktion der Besessenheit“, Installation+Performance, Theater Augsburg, Germany Artist in Residency, GrandHotel Cosmopolis, Augsburg, Germany „Dialog Direkt Kinshasa-Berlin“, Gintersdorfer/Klaßen, HAU 2, Berlin, Germany „KinARTCombine“ Exhibition, Performance, Musée de l’art contemporain, Kinshasa, Congo „Dialog Direkt Kinshasa-Berlin“, Gintersdorfer/Klaßen, DoubleVision, Kinshasa, Congo „Yaka Totala“, Urbain Museum Kinshasa, supported by Goethe Institut Kinshasa, Congo Ateliers ouverte, Urbain Museum Lingwala, Exhibition supported by Goethe Institut Kinshasa, Congo „Mbongwana“, Exhibition and Performance, Grand-Hotel Cosmopolis, Augsburg, Germany</p>
---	--

Articles & Publications (selected)

<p>2023 „Pool Malebo“, exhibition catalouge, ifa Galerie Stuttgart, Germany „Laboratoire Kontempo Kinzonzi“, exhibition catalogue, Laboratoire Kontempo, Kishasa, Congo and ACUD Macht Neu Berlin, Germany „Shattering the Structure“, Interview with Christ Mukenge, Lydia Schellhammer and Sorana Munya, e-flux</p> <p>2022 „Das Potential von Fremdheit“, by Agata Hofrichter, Missy Magazin</p> <p>2021 „Wenn Künstler einsam sind“,by Katrin Maier-Sohn, Stuttgarter Zeitung</p>

Galerie Barbara Thumm

Forward flight – Flucht nach vorn

1. Mukenge/Schellhammer

Maki & Feuerball II

2024

Acrylics on canvas

300 x 190 cm

MuSc/P 73

2. Mukenge/Schellhammer

Maki & Feuerball I

2024

Acrylics on canvas

190 x 300 cm

MuSc/P 70

3. Mukenge/Schellhammer

Tati Wata & Loreley

2023

acrylic on fabric

230 x 300 cm

MuSc/P 26

Galerie Barbara Thumm

Forward flight – Flucht nach vorn

4. Mukenge/Schellhammer

Die Dinge sehen, wie sie sind

2023

Acrylics, pencil and spray paint on canvas

248 x 139 cm

MuSc/P 29

5. Mukenge/Schellhammer

Wata

2023

Acrylic on Congolese wax fabric, filling absorbent cotton

60 x 170 x 25 cm

MuSc/S 5

6. Mukenge/Schellhammer

Sharkattac

2023

Acrylics on canvas

230 x 200 cm

MuSc/P 69

Galerie Barbara Thumm

Forward flight – Flucht nach vorn

7. Mukenge/Schellhammer

Guerre d'esprit II

2023

Mixed media

108 x 186 x 42 cm

MuSc/I 5

8. Mukenge/Schellhammer

BO\$\$

2023

Acrylic on congoese wax fabric

35 x 25 x 15 cm

MuSc/S 10

9. Mukenge/Schellhammer

Ndeke ya butu

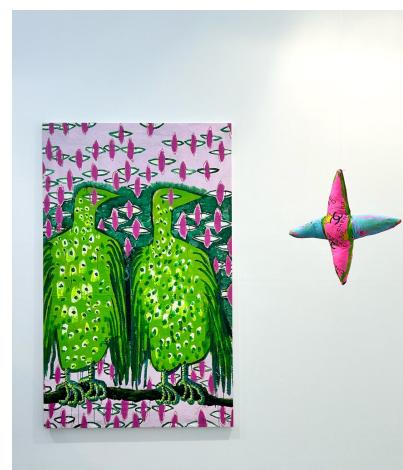
2023

acrylics and oil pastel on canvas; acrylic on Congolese

wax fabric, filling absorbent cotton

dimensions variable

MuSc/I 2

Galerie Barbara Thumm

Forward flight – Flucht nach vorn

10. Mukenge/Schellhammer

Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft

2024

Acrylics on canvas

Video: 4:02 min

dimensions variable

MuSc/I 3

11. Mukenge/Schellhammer

Maki & Feuerball 3.0

2024

Mixed media

214 x 340 x 110 cm

MuSc/I 4

12. Mukenge/Schellhammer

Guerre d'esprit, Les fleurs du mal I

2023

Acrylics and oil pastel on canvas

107 x 190 cm

MuSc/P 68

\

Galerie Barbara Thumm

Forward flight – Flucht nach vorn

13. Mukenge/Schellhammer

Cartographie Mentale (Autoportrait)

2023

Acrylics on canvas

112 x 158 cm

MuSc/P 11

