

Luca Frei

working spacing moving

07.11.2021–23.01.2022

Lijst van werken / Liste d'œuvres / List of works

1.
**Tekeningen voor performatieve
installatie 1012 KD, Frascati theater,
Amsterdam, 2010**
Collage, inkt en potlood op papier
Courtesy van de kunstenaar en Studio
Dabbeni, Lugano

Dit zijn voorbereidende tekeningen voor *1012 KD*, een performatieve installatie die bestond uit verschillende schermen gemaakt van gekleurde transparante en ondoorzichtige plastic platen die aan het plafond hingen, en een acteur die door de ruimte fietste. Frei creëerde een situatie die het publiek uitnodigt om door de theaterruimte te navigeren, als een reis die de conventionele oriëntaties overschrijdt.

Il s'agit de dessins préparatoires pour *1012 KD*, une installation performative composée de paravents faits de feuilles de plastique colorées, transparentes et opaques, suspendues au plafond, et d'un acteur circulant dans l'espace sur vélo. Frei a créé une situation qui invite le public à naviguer dans l'espace théâtral, comme un à travers ses repères conventionnels.

These are preparatory drawings for *1012 KD*, a performative installation composed of several screens made out of coloured transparent and opaque plastic sheets, hanging from the ceiling, and an actor cycling around the space. Frei created a situation that invites the audience to navigate through the theatre space, as a journey crossing its conventional orientations.

2.
**Preparatory Drawings for Munich
Readings, 2003**
Potlood op papier
Courtesy van de kunstenaar

Deze ingekleurde diagrammen corresponderen met een door Frei ontworpen modulaire structuur van plexiglas, waarop door de kunstenaar geselecteerde teksten waren geplaatst

die thema's als tijdelijkheid, de productie van ruimte en het dagelijkse leven behandelen. Voor Frei werd de structuur zowel een podium voor gesprekken als een kiosk.

Ces diagrammes colorés correspondent à une structure modulaire en plexiglas conçue par Frei, qui donnait support à une sélection de l'artiste de textes traitant de la temporalité, de la production de l'espace et de la vie quotidienne. Pour Frei, la structure devenait à la fois une scène pour des conférences et un kiosque.

These coloured diagrams correspond to a modular plexiglass structure designed by Frei, which supported texts selected by the artist around themes of temporality, the production of space, and everyday life. For Frei, the structure became both a stage for talks and a kiosk.

3.
Attempts on paper, 2015
Potlood op papier, magneten
Courtesy van de kunstenaar en
galerie Barbara Wien, Berlijn

De serie tekeningen verwijst naar Frei's installatie *Attempts 1-10* (2015) waarin de kunstenaar het prototype van de Cantilever-stoel deconstrueert, het oorspronkelijke model van het beroemde designobject dat in 1926 door de Nederlandse architect Mart Stam werd ontwikkeld met standaard gasleidingen en verbindingen.

La série de dessins fait référence à l'installation *Attempts 1-10* (2015) de Frei, dans laquelle l'artiste a déconstruit le prototype de la chaise Cantilever, le modèle original du célèbre objet de design, qui a été développé en 1926 par l'architecte néerlandais Mart Stam en utilisant de tuyaux et de joints de gaz standard.

The series of drawings refer to Frei's installation *Attempts 1-10* (2015) in which the artist deconstructed the

prototype of the Cantilever chair, the original model of the famous design object, which was developed in 1926 by Dutch architect Mart Stam using standard gas pipes and joints.

4.

De maquettes zijn miniatuur-modellen van scenografische installaties en sculpturen in schaal 1:10.

Les maquettes sont des modèles miniatures à l'échelle 1:10 d'installations scénographiques et de sculptures.

The maquettes are miniature models of scenographic installations and sculptures in scale 1:10.

Alle maquettes courtesy van de kunstenaar en galerie Barbara Wien, Berlijn

4.1

BE-9831, 2010-2021 hout en metaal

De uitgestrekte installatie, bestaande uit een lange keten van kettingen en hout, was een sculptuur, rekwisiet en werktuig en dus een responsief en tactiel gebruiksobject waarmee kan worden gespeeld gedurende de installatie. De titel van de installatie verandert naargelang de postcode van de plaats waar het wordt gepresenteerd.

Comme une longue procession de chaînes et de bois, l'installation était à la fois une sculpture, un accessoire, un outil et donc un objet sensible, tactile et ludique à manipuler pendant la durée de l'installation. Le titre de l'installation change en fonction du code postal du lieu où elle est présentée.

A long procession of chain and wood, the sprawling installation was a sculpture, a prop, a tool and thus a responsive and tactile object to be handled and played with with over the period of the installation. The title

of the installation changes according to the postal code of the place where it is presented.

4.2

Simone Forti, See Saw (1960), 2015-2021 hout, performance

“In 2015 kreeg ik de opdracht om Simone Forti's dans-constructie *See Saw* (1960) opnieuw te ensceneren voor de tentoonstelling 'Objects and Bodies at Rest and in Motion' in het Moderna Museet. Een van mijn vragen was hoe ik de multiplex prop en de relatie tot de tentoonstellingsruimte en de andere kunstwerken in de tentoonstelling moest beschouwen, of hoe het te laten spreken wanneer het niet in gebruik is?”

Frei's interpretatie van Simone Forti's *See Saw* verdubbelde de zaagbokken door ze op verschillende plekken in de tentoonstellingsruimte te plaatsen. Telkens wanneer de dansers een nieuwe voorstelling beginnen, tillen ze de plank van de zaagbok op en dragen het door de tentoonstellingsruimte naar de tweede zaagbok, om van daaruit verder te gaan.

«En 2015, on m'a demandé de remettre en scène la construction de danse *See Saw* pour l'exposition 'Objects and Bodies at Rest and in Motion' au Moderna Museet et une de mes questions a été de savoir comment considérer l'accessoire en contreplaqué et sa relation avec l'espace d'exposition et les autres œuvres de l'exposition, ou comment le faire parler lorsqu'il n'est pas utilisé.»

L'interprétation de *See Saw* proposée par Frei consiste à doubler les scies et à les placer à différents endroits de l'espace d'exposition. À chaque fois que les danseurs commencent une nouvelle performance, ils ou elles soulèvent la planche du chevalet et la transportent à travers l'espace d'exposition jusqu'au deuxième chevalet, et recommencent à partir de là.

"In 2015 I was commissioned to restage Simone Forti's dance construction *See Saw* (1960) for the exhibition 'Objects and Bodies at Rest and in Motion' at Moderna Museet and one of my first questions was how to consider the plywood prop and its relationship to the exhibition space and the other artworks in the exhibition, or how to make it speak when not in use?"

Frei's take on *See-Saw* consists in doubling the sawhorses and having them placed in different areas in the exhibition space. Whenever the dancers start a new performance they lift the plank from the sawhorse where it rests and carry it through the exhibition space to the second sawhorse, and start again from there.

4.3

To Imagine Action, 2004-2021
Structuur in geverfd ijzer, 12
gekleurde plexiglas zeshoeken, 6
banken, gekleurde stof, MDF

To Imagine Action diende als een binnenopstelling van een publieke ruimte, als een plaats voor gemeenschap, dialoog en collectieve kennis.

To Imagine Action a été conçu comme une représentation intérieure d'un espace public en tant que lieu de communauté, de dialogue et de connaissance collective.

To Imagine Action was conceived as an indoor representation of a public sphere as a place of community, dialogue and collective knowledge.

4.4

Model for a Pedagogical Vehicle, 2018-2021
Staal met poedercoating, wieltjes,
stof, prints op PVC, papieren
elementen

Model for a Pedagogical Vehicle is een verplaatsbare metalen display structuur met kussens, papierstudies en

archieffoto's gemonteerd op hangende panelen. De foto's documenteren de "Design van het Leven Tentoonstelling", die in 1931 door Renshichiro Kawakita in Tokio werd om de Bauhaus pedagogiek aan een Japans publiek te presenteren.

Model for a Pedagogical Vehicle est une structure d'exposition métallique mobile avec des oreillers ainsi que des études et des photographies d'archives montées sur des panneaux suspendus. Les photographies documentent « L'Exposition du Design de la Vie », organisée par Renshichiro Kawakita à Tokyo en 1931 pour présenter la pédagogie du Bauhaus à un public japonais.

Model for a Pedagogical Vehicle is a movable metal display structure with pillows, paper studies and archival photographs mounted on hanging panels. The photographs document the "Exhibition of Life Design", organised by Renshichiro Kawakita in Tokyo in 1931 to introduce Bauhaus-inspired pedagogy to a Japanese audience.

4.5

Supports for sitting, standing, leaning and dancing, 2019-2020
14 elementen in MDF bekleed met
scheerwol, rubberen voetjes

Veertien verschillende geometrische elementen zijn bekleed met felgekleurde stoffen in lijn met de serie schilderijen *Untitled* (in de tentoonstelling aanwezig, *14). Samen vormen de sculpturen een driedimensionaal landschap dat interactief kan worden geactiveerd.

Quatorze éléments géométriques différents recouverts de tissus aux couleurs vives, d'après la série de peintures *Untitled* (également présente dans l'exposition, *14). Ensemble, les sculptures forment un paysage tridimensionnel offrant la possibilité d'être activée de manière interactive.

Fourteen different geometric elements are upholstered in bright coloured

fabrics following the *Untitled* painting series (also included in the exhibition, *14). The sculptures form a three-dimensional landscape, which proposes a setting that has the potential of being put into use and interacted with.

4.6
Bancarella, 2021
Gelakt balsa-hout

Voorstel voor markttafel geïnspireerd op een wandsysteem van verbindingsnaden van Juliaan Lampens en Marianne Eeckhout in 1983.

Proposition pour table de marché inspirée d'un système mural de joints d'assemblage conçu par Juliaan Lampens et Marianne Eeckhout en 1983.

Proposal for market stall table inspired by a wall system of joint seams conceived by Juliaan Lampens and Marianne Eeckhout in 1983.

5.
Untitled (Dreams that I forget until I realise they have coloured everything I felt and did today), 2021
katoen, wol, MDF, uitgesneden vormen in drie verschillende kleuren geprint op Phototex
Collectie Moderna Museet

Deze met de hand genaaide set van matten, banken en uitgesneden vormen aan de muur bieden een rustpunt om de tentoonstelling te zien terwijl je onderdeel uitmaakt van het werk.

Cet ensemble de tapis cousus à la main, de bancs et de formes sur le mur offre un point de repos pour voir l'exposition tout en faisant partie de ses éléments.

This hand-sewn set of mats, benches and cut-out shapes on the wall provide a resting point to see the exhibition while being part of its elements.

6.
Preparatory drawing for the restaging of Simone Forti's See Saw, Londen, 2017-2021
Stofdruk naar tekening met aquarel en potlood op papier

7.
Drawing for outdoor wall piece for Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 2021 (unrealised)
Stofdruk naar tekening met inkt op papier

8.
Display proposal for PRÉLUDE, Paris, 2007-2021 (unrealised)
Stofdruk naar tekening

9.
Workstation, Malmö, 2002-2021
Stofdruk naar aquarel op fotokopie

10.
Drawing for the project 12 Gardens, Riga, 2004
Stofdruk naar aquarel, potlood en collage op papier

11.
Untitled (internet cafe poem), Vilnius, 2003
Stofdruk naar digitale print op papier

12.
Untitled (Naksan), Seoul, 2019
Stofdruk naar aquarel op papier

13.
Untitled, Edinburgh, 1999
Stofdruk naar aquarel op papier

Alle stofdrukken courtesy van de kunstenaar en galerie Barbara Wien, Berlijn

14.

Untitled (walk), 2019

Untitled (learn), 2019

Untitled (play), 2019

Untitled (listen), 2019

Untitled (organize), 2019

Untitled (display), 2019

Untitled (write), 2019

Untitled (remember), 2019

**Acryl, scheerwol en katoengaren op
doek**

**Courtesy van de kunstenaar en
galerie Barbara Wien, Berlijn**

De symbolen in deze schilderijen zijn ontleend aan een flowchart uit de jaren '70, een visualisatie-instrument dat teruggaat tot 1921, toen de Amerikaanse wetenschapper Lillian Gilbreth en haar echtgenoot Frank Gilbreth een systeem van bewegingen bedachten om industrieel werk efficiënter en minder inspannend te maken. De oorspronkelijke handelingen die bij elk symbool hoorden, zijn vervangen door andere werkwoorden die menselijke activiteiten introduceren die geen verband houden met productiviteit. Bijgevolg werd het werk *Supports for sitting, standing, leaning and dancing* gestoffeerd volgens de geometrische vormen en stofstalen die op het doek zijn geniet (zie miniatuurversie van dit werk in de zaal, *4.5).

Les symboles de ces tableaux proviennent d'un flowchart des années 1970, un outil de visualisation qui remonte à 1921, lorsque la chercheuse américaine Lillian Gilbreth et son mari Frank Gilbreth ont conçu un système de mouvements pour rendre le travail industriel plus efficace et moins pénible. Les actions originales associées à chaque symbole géométrique ont été remplacées par des verbes différents, qui introduisent des activités humaines non liées à la productivité.

L'oeuvre *Supports for sitting, standing, leaning and dancing* a été tapissée selon les formes géométriques et les échantillons de tissu qui sont agrafés sur la toile (voir version miniature de cette œuvre dans la salle, *4.5).

The symbols in these paintings are taken from a 1970s flowchart, a visualisation tool whose origins date back to 1921 when American scientist Lillian Gilbreth and her husband Frank Gilbreth devised a system of movements to make industrial work more efficient and less strenuous. The original actions associated with each geometry symbol have been replaced by other verbs, which introduce human activities not related to productivity. The work *Supports for sitting, standing, leaning and dancing* was upholstered according to the geometric forms and fabric samples that are stapled onto the canvas (see miniature version of the same work in the space, *4.5).

15.

Isola, 2021

katoen, wol, MDF

**Courtesy van de kunstenaar en
galerie Barbara Wien, Berlijn**

Deze met de hand genaaide elementen kunnen worden gebruikt om op te zitten of om op te liggen.

Ces éléments cousus à la main peuvent être utilisés s'asseoir ou se coucher.

These hand-sewn elements can be used for sitting or for laying-down.

16.

Working Spacing Moving and Resting, 2021

I.s.m. Majula Drammeh

HD video met geluid, 15 min

Camera: Jonas Fogh

Editor: Julie Nymann Jensen

Colour grading: Johan Eklund

**Courtesy van de kunstenaar en
Majula Drammeh**

Het werk is gebaseerd op de aanwijzingen zoals "lopen", "herinneren", "spelen" en "luisteren" van de aangrenzende schilderijen en de lichaamstaal die in stockfotografie gebruikt wordt. Frei en choreografe en danseres Majula Drammeh improviseren en voeren alledaagse handelingen in de

Artist's Collective Monumental Workshop
in Malmö, waar Frei meestal zijn werk
maakt.

L'œuvre est basée sur les indications
telles que « marcher », « se souvenir »,
« jouer » et « écouter » des peintures
adjacentes et le langage corporel employé
dans la photographie commerciale. Frei et
la chorégraphe et danseuse Majula Drammeh
improvisent et réalisent des actions
quotidiennes dans et autour du Artist's
Collective Monumental Workshop à Malmö,
où Frei produit souvent son travail.

The work is based on the prompts such
as "walk", "remember", "play" and
"listen" of the adjacent paintings
and on body language employed in stock
photography. Frei and choreographer and
dancer Majula Drammeh improvise and
perform everyday actions in and around
the Artist's Collective Monumental
Workshop in Malmö, where Frei often
produces his work.

m
d

d