

MONIRA AL QADIRI

SILOED BEINGS

8 MAY — 30 JUNE 2024

KÖNIG BERGSON is pleased to present the inaugural show SILOED BEINGS by Kuwaiti artist Monira Al Qadiri. The exhibition not only marks the beginning of the new gallery but also the repurposing of the former power plant, specifically the silos where coal was stored. Al Qadiri's exhibition takes up the line of transformation, offering possible interpretations for the future beyond natural fuels and the culture of resource consumption.

SILOED BEINGS brings together four recent series by Al Qadiri from 2022–2023. Arranged linearly in the spaces of the silos, they construct several possible narratives. At the entrance, we are greeted by the sculptures ORBITAL, in which Al Qadiri takes the forms of drill heads used in the petroleum industry and transforms them into fantastical, otherworldly objects that dig not downwards into the earth but upwards into the sky. In the second silo, the theme of oil is continued with the series NAWA. The aluminium sculptures recreate patterns from cross-sections of cable systems used in the petroleum industry. In Al Qadiri's world, these technical diagrams blossom into paradoxically beautiful flowers, reminding us of the contradiction between benefit and harm, apparent prosperity and long-term impact.

Starting from the depths of the earth and the theme of oil in halls 1 and 2, in hall 3, we transition to the ocean with the series of glass sculptures MAN OF WAR, inspired by the marine creature of the same name. Like humans, man o' war are social beings that live in colonies. At the same time, however, they are particularly fragile and filled with highly toxic poison. In the final hall, the sculptures ZEPHYR are presented. They represent the bioluminescent single-celled organisms dinoflagellates, which despite being invisible to human's eye, produce nearly half of the planet's oxygen through photosynthesis. They also form the original building blocks of oil that formed the substance over tens of millions of years.

Al Qadiri's exhibition extends beyond the spaces of the former silos into the atrium of the former power plant. Hanging nearly 20 meters above the ground are the inflatable sculptures from the BENZENE FLOAT series. With them, Al Qadiri enlarges the molecules of various petrochemical products such as gasoline, benzene, naphthalene, propane, asphalt, tar, and countless more mutations. Suspended almost menacingly above us, they serve as a reminder of the immense scale of the oil industry and its influence on every sphere of life.

The exhibition, like Al Qadiri's creative work, is based on research and reflection on the past and possible futures. It unfolds between the depths of the earth and the ocean, between the present and the past (such as when the Arabian Peninsula was at the bottom of the sea), between the theme of oil and, in a more general sense, our footprint on nature. SILOED BEINGS could be the poisonous creature "Man o' War" or the single-celled dinoflagellates, but above all, with the title, Al Qadiri reminds us that we are not isolated beings, and every action has its impact on the environment around us. Because no man is an island.

MONIRA AL QADIRI SILOED BEINGS

8 MAY — 30 JUNE 2024

KÖNIG BERGSON freut sich, die Einzelausstellung SILOED BEINGS der kuwaitischen Künstlerin Monira Al Qadiri zu präsentieren. Mit der Ausstellung werden die Silos, in denen früher Kohle gelagert wurde, sowie das Atrium im umgewandelten Kraftwerksgebäude eröffnet. Al Qadiris Ausstellung setzt sich mit dem Thema der Transformation auseinander und bietet mögliche Interpretationen für eine Zukunft ohne natürliche Brennstoffe sowie Ressourcenverschwendung.

SILOED BEINGS zeigt vier aktuelle Serien von Al Qadiri aus den Jahren 2022–2023. Sie sind linear in den Räumen der Silos angeordnet und bieten die Möglichkeit, verschiedener Erzählungen. Am Eingang sind Skulpturen der ORBITAL-Serie ausgestellt, in denen Al Qadiri die Formen von Bohrköpfen aus der Erdölindustrie aufgreift und sie in fantastische, unwirkliche Objekte verwandelt, die nicht nach unten in die Erde, sondern Richtung Himmel zu bohren scheinen. Im zweiten Silo wird das Thema Öl mit der Serie NAWA fortgesetzt. Die Aluminiumskulpturen bilden Muster aus Querschnitten von Kabelsystemen nach, die in der Erdölindustrie verwendet werden. In Al Qadiris Welt erblühen diese technischen Diagramme zu paradox schönen Blumen und erinnern uns an den Widerspruch zwischen Nutzen und Schaden, scheinbarem Wohlstand und langfristigen Auswirkungen.

Das Thema Erdöl setzt sich auch im dritten und vierten Silo fort, verweist aber ebenso mit den Glasskulpturen MAN OF WAR auf das Meer. Der Titel der Werkserie ist ein Wortspiel mit dem englischen Wort „Man o’ War“, was im Deutschen Portugiesische Galeere bedeutet, eine besondere Quallenart. Wie Menschen sind „Man o’ Wars“ soziale Wesen, die in Kolonien leben. Gleichzeitig sind sie jedoch besonders fragil und deren Tentakeln für die meisten Lebewesen hochgiftig. Im letzten Silo werden Al Qadiris ZEPHYR-Skulpturen gezeigt. Sie stellen die biolumineszierenden einzelligen Organismen Dinoflagellaten dar, die, obwohl sie für das menschliche Auge unsichtbar sind, durch Photosynthese fast die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde produzieren. Sie bilden auch die ursprünglichen Bausteine des Erdöls, aus denen sich die Substanz über zig Millionen Jahre hinweg gebildet hat.

Al Qadiris Ausstellung erstreckt sich über die Räume der ehemaligen Silos hinaus bis in das Atrium des ehemaligen Kraftwerks. Fast 20 Meter über dem Boden hängen die aufblasbaren Skulpturen aus der Serie BENZENE FLOAT. Mit ihnen vergrößert Al Qadiri die Moleküle verschiedener petrochemischer Produkte wie Benzin, Benzol, Naphthalin, Propan, Asphalt, Teer und unzählige weitere Mutationen. Fast bedrohlich schweben sie über uns und erinnern an

das immense Ausmaß der Ölindustrie und ihren Einfluss auf alle Lebensbereiche.

kreatives Schaffen mit ihren Recherchen und Reflexionen über unsere Geschichte und Zukunft. Ihre Werkserien beschäftigen sich dabei mit den Tiefen der Erde und der Ozeane, unserer Gegenwart und Vergangenheit (z. B. als die arabische Halbinsel noch auf dem Meeresgrund lag) und setzen all dies in Kontext der Erdölforderung sowie unserem ökologischen Fußabdruck. „Siloed Beings“ könnten sowohl die giftigen Portugiesischen Galeeren als auch die einzelligen Dinoflagellaten sein. Aber vor allem erinnert uns Al Qadiri mit dem Titel daran, dass wir keine isolierten Wesen sind und jede Handlung ihre Auswirkungen auf die Umwelt um uns herum hat. Denn kein Mensch ist eine Insel.

ORBITAL (2022)

Die in Kuwait aufgewachsene Al Qadiri hat in den letzten zehn Jahren Skulpturen und Videos geschaffen, die eine Reihe von Strategien zur Erklärung der atemberaubenden urbanen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region am Persischen Golf in den letzten Jahrzehnten anwenden. Ihre Interpretation der so genannten "Petro-Kultur" am Golf manifestiert sich in spekulativen Szenarien, die von Science-Fiction, arabischen Seifenoperen, Bildern aus der Golfkriegszeit von brennenden kuwaitischen Ölfeldern, traditioneller melancholischer Musik, Perlentauchen und Ölbohrmaschinen inspiriert sind. Al Qadiris Objekte entschlüsseln das Verständnis der Gegenwart durch die vielfältigen Widersprüche von Konsum und Begehren. Die Künstlerin hat sich mit den symbolischen Aspekten des Öls auseinandergesetzt und übernatürlich wirkende Werke geschaffen, die sich an der magischen Transzendenz der Golflandschaft erfreuen - insbesondere an den riesigen Wüsten im Landesinneren und den Austernbänken, die von der uralten Praxis des Perlentauchens am Persischen Golf zeugen - sowie an den Mechanismen, die die Ölförderung unterstützen. OR-BIT 1-8 (2016-2018), eine Serie von 3D-gedruckten Skulpturen, die mit schillernder Autolackierung überzogen sind, verkörpert in ähnlicher Weise die beunruhigende Kraft von Ölbohrungen. Diese Tischskulpturen, die Bohrköpfe darstellen, schweben auf magische Weise mit Hilfe einer handelsüblichen Magnetschwebepattform, die in den Sockel jeder Skulptur eingesetzt ist. ORBITAL (2022) präsentiert ebenfalls rotierende Skulpturen in monumentaleren Dimensionen. Diese leuchtenden Bohrköpfe, die sich in der Luft drehen, schaffen eine Erfahrung des Staunens; sie werden zu furchterregenden Symbolen von Umweltzerstörung.

Madeline Weisburg

Raised in Kuwait, Al Qadiri has spent the last decade creating sculptures and videos that assume a range of strategies to explain the Persian Gulf region's stunning urban and economic development over the last decades. Her interpretation of the Gulf's so-called "petro-culture" is manifested through speculative scenarios that take inspiration from science fiction, Arab soap operas, Gulf War-era pictures of burning Kuwaiti oil fields, traditional melancholic music, pearl diving, and oil drilling machinery. Al Qadiri's objects extract understandings of the present through the manifold contradictions of consumption and desire. Al Qadiri has looked to the symbolic aspects of oil, creating supernatural works that relish in the magical transcendence of the Gulf landscape – notably, its vast interior deserts and oyster beds that feed the ancient practice of pearl diving in the Persian Gulf – in tandem with the mechanisms that aid oil extraction. OR-BIT 1–8 (2016–2018), a series of 3D-printed sculptures coated with iridescent automotive paint, similarly embodies the unnerving potency of oil drilling. Representing drill heads, these tabletop sculptures magically float with the aid of a commercial magnetic levitation platform, inserted into the base of each of them. ORBITAL (2022) similarly presents rotating sculptures, sized up to a more monumental scale. Spinning in the air, these shining drill heads create an experience of wonder; they become terrifying symbols of environmental devastation.

Madeline Weisburg

NAWA (2023)

Die Mechanismen und Mechaniken der Ölindustrie, mit allen Arten von Werkzeugen, Maschinen, Raffinerieanlagen, Öfen, Schiffen und Transportmitteln, sind für Außenstehende meist unsichtbar. Für einen Industriezweig, der für das moderne Leben so wichtig ist, ist diese anhaltende Unsichtbarkeit rätselhaft. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Stahlseile, die das Öl aus den Tiefen der Erde an die Oberfläche befördern. Halbiert man diese Stahlseile, offenbaren sie faszinierende Muster, die an Blumen und Blüten, geometrische Muster oder hypervisuelle dekorative Elemente erinnern. Al Qadiri bildet diese Formen als zweidimensionale, metallische Skulpturen nach und erschafft eine Art Blumenwiese. In ihrer wundersamen und verführerischen Fremdartigkeit scheinen sie auch eine Metapher für die Bedeutung, die das Öl unserem Leben verliehen hat, zu sein - wie ein vergifteter Apfel im Garten Eden. Die Oberflächen der Blüten bestehen aus verschiedenen Schattierungen schillernder Farben, die an die schimmernde Oberfläche von Öl selbst angelehnt sind.

Der Titel des Werks NAWA stammt von dem japanischen Wort für Seil, sowie von den altägyptischen Hieroglyphen (N-W-H), die ebenfalls auf Seile hinweisen: Die alten Ägypter waren die Ersten, die Seilmechanismen als technisches Hilfsmittel einsetzten.

The inner-mechanics of the oil industry are often invisible to us. All kinds of tools, machinery, refining equipment, furnaces, ships and carriers. For an industry that is so consequential to modern life, this continued invisibility is puzzling. In this work, the steel rope cables that carry oil from the depths of the earth to the surface of the ground take center stage. When cut in half, these steel ropes reveal mesmerizing patterns that resemble flowers and blossoms, geometric designs or hyper visual decorative elements. By recreating their shapes as two dimensional metallic sculptural forms, something resembling a 'flower field' begins to bloom in their place, creating a space that mimics the miraculous strangeness that oil has bestowed upon our lives: the poison apple in the garden of Eden. The blooms are made up of different shades of iridescent colors, taking their cue from the shimmering surface of oil itself.

The title of the work NAWA originates from the Japanese word for rope, as well as the ancient Egyptian hieroglyphs (N-W-H) that also indicate ropes, as the ancient Egyptians were the first to use rope mechanisms as a technological resource.

MAN OF WAR (2023)

Wie definieren wir den Begriff des Individuums in unserer heutigen Zeit? Und hat die Idee einer singulären Identität ausgedient? Um angesichts der planetarischen Krisen eine aktivere Vorstellung von der Zukunft zu bekommen, müssen wir uns ein Bild von wahrer Kollektivität machen: das Konzept der Vielfältigkeit annehmen und widerspiegeln, wie mehrere Wesen einen Körper bewohnen und als eine Einheit agieren können. Der „Man o’ War“ ist eine Meereskreatur, die genau das ist: ein Tier, das aus mehreren Wesen besteht, die in einem Körper vereint sind. Es handelt sich um giftige Kreaturen mit mehreren Tentakeln, die bis zu 30 Meter lang sein können und an einer einzigen gasgefüllten Kammer befestigt sind, die über der Wasseroberfläche schwimmt. Dieses verführerische Tier mag einer Kreatur aus dem Weltraum oder einem Objekt traditioneller Glaskunst ähneln, aber sein Gift ist stark und sein Stachel tödlich. Wird jedoch seine mit Gas gefüllte Kammer durchstoßen, sterben alle an ihm hängenden Lebewesen, so dass er gleichzeitig mächtig und äußerst zerbrechlich ist.

Die Werkreihe lädt uns ein, über unseren aktuellen kollektiven Status nachzudenken und darüber, was es heute bedeutet, ein Individuum zu sein.

How do we define the concept of the individual in our contemporary age? And has the idea of a singular identity become obsolete? In order to achieve a more active impression of the future while faced with planetary crises, we must envision an image of true collectivity: embracing the concept of multiplicity, and mirroring how multiple beings can inhabit one body, acting as one entity. The Man o’ War is a marine creature that is exactly that: an animal made of multiple beings joined into one body. They are poisonous creatures with multiple tentacles that can stretch up to 30 meters attached to a single gas filled chamber that floats above the surface of water. This seductive animal may resemble a creature from outer space, or a piece of high-art glass, but its poison is potent and its sting fatal. However, if its gas filled chamber is pierced, all the beings attached to it will die, so it is both powerful and extremely fragile at the same time.

The installation invites us to reflect on our current collective status, and of what being an individual today means.

ZEPHYR (2023)

Es heißt, dass in prähistorischer Zeit ein großer Teil der Arabischen Halbinsel unter Wasser stand, weshalb in einigen Gebieten im Landesinneren alte Meeresfossilien im Boden und in den Bergen zu finden sind. Einige dieser Fossilien stammen von Dinoflagellaten - einzelligen Meeresalgen, die seit Hunderten von Millionen Jahren existieren, sich selbst reproduzieren und durch Photosynthese Sauerstoff erzeugen. Tatsächlich wird die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs von diesen Meeresbewohnern erzeugt, und zwar an mikroskopisch kleinen Orten, die für den Menschen nicht sichtbar sind. In der Serie der ZEPHYR Arbeiten werden diese Organismen in einem überlebensgroßen Maßstab nachgebildet und beleuchtet, um ihre biolumineszente Natur nachzuahmen. Sie zeigen nicht nur auf die Notwendigkeit hin, auf die Gesundheit und die Ökologie unserer Ozeane zu achten, sondern stellen auch die Beziehung zwischen der Golfküste und dem Meer selbst wieder her, die durch die Modernisierung der letzten Jahre beeinträchtigt wurde.

It is said that in prehistoric times much of the Arabian Peninsula was submerged in water, which is why ancient marine fossils can be found in the soil and mountains in some inland areas. Some of these fossils are of dinoflagellates – single cell marine algae that have existed for hundreds of millions of years, reproducing by themselves and creating oxygen through photosynthesis. Indeed, half of the world's oxygen is created by these creatures of the sea, in microscopic places beyond our direct human vision. In this project, these organisms are recreated in a larger than life scale, and lit up in order to mimic their bioluminescent nature. The work not only displays the necessity to pay attention to the health and ecology of our oceans, but reinstates the relationship between the coastal Gulf and the sea itself, which has been diminished after modernization in recent years.

THE GUARDIAN (2023)

Bei einem Besuch in der Wüste „Empty Quarter“ im Süden der arabischen Halbinsel entdeckte die Künstlerin eine hohe, leuchtend grüne Pflanze, die „Calotropis Procera“ genannt wird und auch unter anderen Namen wie Dschinn-Baum oder Apfel von Sodom bekannt ist. Sie sondert beim Anschneiden einen giftigen Milchsaft ab, der angeblich zur Erblindung führt.

Im Laufe der Geschichte hat die Interaktion des Menschen mit der natürlichen Welt dem Menschen sowohl Schmerzen als auch Heilung gebracht, Nahrung und auch tödliches Gift. Al Qadiris Skulptur erforscht die miteinander verwobenen Fakten und Mythen, die das Verständnis der Natur prägen. Wie die beängstigend tropfende Form andeutet, steht Al Qadiris Skulptur außerdem als Mahnmal für den Zustand der Blindheit, nicht nur im physischen, sondern auch im psychologischen Sinne - ein Sinnbild für das Weigern, der Realität der Bilder zu glauben, mit denen die Menschen in der engen Welt der Postwahrheit konfrontiert werden, in der wir heute leben.

During a visit to the Empty Quarter desert, in the southern end of the Arabian peninsula, the artist encountered a tall, bright green plant known as the Calotropis Procera. The plant, which is also referred to by other names such as the Jinn Tree or the Apple of Sodom, secretes a toxic milky sap when cut that is reputed to cause blindness.

Throughout history, human interaction with the natural world has yielded both pain and discovery, from nourishment to poison. Her sculpture explores the intertwined facts and myths shaping the understanding of nature. Furthermore, as the frightening dripping form indicates, Al Qadiris sculpture stands as a memorial to the blind condition, not only in a physical sense but also a psychological one, in which people refuse to believe the reality of images they are confronted with within the confines of the post-truth world we inhabit today.

BENZENE FLOAT (2023)

Kann man sich den Einfluss vorstellen, den die petrochemische Industrie auf unser Leben in der modernen Welt hat? Erdöl findet sich in einer Vielzahl von Produkten: Benzin, Benzol, Naphthalin, Propan, Asphalt, Teer und unzählige weitere Mutationen. Diese Chemikalien sind so sehr in unser tägliches Leben integriert, dass sie für uns unsichtbar bleiben, im Hintergrund unseres direkten Blickfeldes schweben und unsere Aktivitäten wie magische Geister oder Gespenster heimlich anzutreiben scheinen.

In BENZENE FLOAT wird eine solche Gleichung aus Täuschung und Geheimnis durch Übersteigerung auf den Kopf gestellt: Fünf überlebensgroße Skulpturen, deren Form petrochemische Verbindungen darstellen, werden in absurde Größen aufgeblasen und schaffen ein visuelles Spektakel aus schimmernden, reflektierenden Oberflächen, die im Raum schweben. Sie erinnern an die großen dekorativen Wagen von Festumzügen und stellen die wissenschaftlichen Zeichnungen der Molekularstruktur dieser Stoffe dar (in der chemischen Terminologie "Raumfüllende Modelle" genannt). Diese Modelle, die oft auf einzelnen mikroskopischen Proben beruhen, wurden hier auf riesige Dimensionen aufgeblasen, manche sind über sechs Meter lang.

Ihre überproportionale Größe in Verbindung mit ihren farbenfrohen Oberflächen verdeutlicht den immensen Einfluss, den diese Chemikalien in den verschiedensten Formen auf das heutige Leben haben - als scheinbar unverzichtbares Mittel des praktischen Alltags und der Zerstörung zugleich. Sie ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich und beherrschen den Raum mit einer absurden, spielerischen und dramatischen Komposition, die Logik und Erwartung außer Kraft setzen.

Is it possible to visualize the influence that the petrochemical industry has on our lives in the modern world? The product of this multinational operation births a myriad of substances: gasoline, benzene, naphthalene, propane, asphalt, tar, and countless more mutations. These chemicals are so integrated into our day-to-day lives that they remain invisible to us, hovering in the background of our immediate field of vision, secretly fueling our activities like magical spirits or ghosts.

In BENZENE FLOAT, such an equation of deception and mystery is turned on its head by an exaggeration of the power of air: five larger-than-life sculptures depicting petrochemical compounds are inflated into absurd shapes and sizes, creating a visual spectacle of shimmering, reflective surfaces suspended in space. Reminiscent of the grand decorative floats of festival parades, they portray the scientific drawings of the molecular structure of these substances (named "space-filling models" in chemical terminology). Often based on single microscopic samples, these models have been blown up to huge scales here, some over six meters in length.

Their disproportionate size, coupled with their colorful fabric exteriors, highlight the immense influence these chemicals have on contemporary life - as agents of both convenience and destruction. Forcefully capturing the viewers' attention, they dominate the space with an absurd, playful, and dramatic composition that betrays logic and decency.