

PAMELA ROSENKRANZ

PAMELA ROSENKRANZ, OUR PRODUCT (CONSERVATION), 2015, liquid skin color, sound algorithm,
Swiss Pavilion, Venice Biennale / UNSER PRODUKT (KONSERVIERUNG, flüssige Hautfarbe, Klang-Algorithmus,
(ALL IMAGES COURTESY OF THE ARTIST, KARMA INTERNATIONAL, ZÜRICH, AND MIGUEL ABREU GALLERY, NEW YORK)

Slippery Skin

RUBA KATRIB

Bodies are messy, without clear boundaries. Host to multiple organisms throughout our lifetimes, we are never alone, nor solely human.¹⁾ We breathe in oxygen and exhale carbon dioxide, transforming our corporeal substances at every moment in a cycle of decay and regeneration. Everywhere we go, we deposit traces on everything we touch, smearing our residue onto beings and things, merging our cells with others. These combinations and contaminations are made conspicuously visible in the work of Pamela Rosenkranz. Bodies rub off on Lycra sheets and leak onto foil blankets ("UNTOUCHED BY MAN," 2012; "EXPRESS NOTHING," 2011); they liquefy, filling plastic bottles and sneakers ("FIRM BEING," 2009–; "ANIMA SANA IN CORPORE SANO," 2007–). Breaking down completely into formlessness, they pool into a small pond (SKIN POOL, 2014).

The central material Rosenkranz uses in many of these works is a "high performance" silicone rubber, marketed under the name Dragon Skin; it is frequently used in the creation of prostheses and for Hollywood special effects. Silicone rubber is a cousin to the other synthetic polymers the artist favors: plastic, which was originally created to be more malleable than natural substances, and spandex, which is more elastic. Dyed various melanin-tinted hues, Dragon Skin is impossibly smooth and even-toned, without the bumps and blemishes of real skin. Similarly enhanced, Rosenkranz's sink runs with water that is truly aquamarine (MORE STREAM, 2012)—a more vivid stand-in thanks to the addition of methylene blue, the first wholly synthetic drug to be used in the medical industry.

As humans continue to "improve" upon nature, biological life is increasingly interconnected with inorganic material. Today, sports drinks claim to be more efficient at hydrating bodies than water, and some prosthetics outperform original limbs and organs. In Rosenkranz's "MORE CORE" (2010) photograms, pairs of pills stare back at us like two eyes: as animate and as closely related to us as family portraits. Pharmaceuticals reappeared in the artist's 2014 exhibition "My Sexuality," at Karma International, Zurich, in which she used her own body as a test subject. To create the series "SEXUAL POWER (VIAGRA PAINTINGS, 1–11)" (2014), Rosenkranz ingested the eponymous drug and then used her hands to smear a polyester medium—pigmented to resemble skin, blood, and urine—on human-size aluminum panels. The reference to the macho male painter with a hard-on for self-expression is obvious; yet because Viagra was not invented for Rosenkranz's sex, her only physical reaction was a feminine blush. The exhibition also featured ATTRACTION (RED AND BLUE) (2014), comprising

PAMELA ROSENKRANZ, "Our Sun," 2009, installation view, Istituto Svizzero, Venice / Installationsansicht.

PAMELA ROSENKRANZ, AWESOME POWER (BLUE AND RED), 2014, seven pairs of sneakers, plaster, silicon, pigments, dimensions variable / ÜBERWÄLTIGENDE KRAFT (BLAU UND ROT), sieben Paar Turnschuhe, Gips, Silikon, Pigmente, Masse variabel.

red and blue projected lights as well as synthetic cat pheromone—or civetone, a common ingredient in perfume—released into the air of the gallery. A frequent ingredient in perfume, civetone is rendered even more irresistible by a common parasitic disease, toxoplasmosis. “Apparently,” according to Rosenkranz, “female carriers are more likely to wear designer clothes.”²⁾

Organic entities such as parasites may be hitching an evolutionarily informed ride, but perhaps the new synthetic substances we regularly encounter and incorporate are hijacking us. We have long examined the role certain materials play on our psychological and physical states, but now with each new scientific development we are even less sure that our emotions and decisions are made of our own volition thanks to an ever-increasing heterogeneity of materials that we, at times unwittingly, invite in. Jane Bennett has written about the “vibrant matter” that surrounds us, describing a range of “striving macro- and microactants” that participate in a larger orchestra of action and inaction, exerting power through a range of performances: “Any science of diet … would have to take account not only of food acting in confederation with other bodies such as digestive liquids or microorganisms, but also foods coacting with the intensities often described as perception, belief, and memory.”³⁾

Products such as bottled water promise a “return to nature,” claiming to enhance and purify the body. But at a time of environmental catastrophe, what does nature offer us? Plastic seeps into the water it carries, and bodies of water are littered with these vessels. As Rosenkranz states:

*Water, even bottled water, can be contaminated with bacteria or other components, like residues of medication, which threaten our health. And furthermore it can be—and this is very important with bottled water in plastics—contaminated with hormonelike substances in the long run. Even when regulations are in place to exclude certain phthalates like bisphenol A, research shows that particles that have not yet been identified enter this water from the plastics that hold it, and they have made hormone-sensitive snails procreate at accelerated rates. Research links this to the fact that girls now menstruate earlier and sperm cells are becoming slower.*⁴⁾

As Sadie Plant reports, “By the mid-1990s, more than fifty synthetic chemicals which disrupt the endocrine system had been detected in products we use daily.”⁵⁾ This condition has had wide-reaching impacts biologically, radically redefining a “normal” construction of sexual markers. Toxins are even handed down from generation to generation: Breast-feeding mothers pass along many chemicals—including some now banned, such as DDT—to their children.⁶⁾ Such shifts propose that we don’t have a fixed original or final state of being. Today, however, corporations armed with chemicals are the protagonists of many of these changes.

For Rosenkranz, the permeability between ourselves and our surroundings is symbolized by our skin, the visible “interface between the body and its environment.”⁷⁾ At this year’s Venice Biennale, she has returned to the subject, again separating it from the frame of the body. OUR PRODUCT (2015) is a skinlike substance that fills the Swiss Pavilion. Freed from containers such as bottles and shoes, this viscous fluid moves in waves, emitting a strangely familiar smell and sound; in fact, both have been created by Rosenkranz as a “synesthetic interpretation” of the material.⁸⁾ The artist claims to have incorporated both natural and man-made compounds—with names like Carneam, Evoir, and Gleem—into this new “product.” She states of one such substance:

*Elemon is our molecule. It emulates the scent of a new beginning, emanating in ever-widening ripples that lap against the limits of the self. Feel its vibration, its corpuscles resonating like wild bells.*⁹⁾

Skin functions as the exteriority of the self, and it is therefore the target of a wide range of treatments and “remedies”—cosmetics and creams, suntans and surgeries. As Rosenkranz has explained, “Scientific knowledge distorts and stretches the ‘artificial’ image of the body, and it undermines the meaning of identity that comes with this image.”¹⁰⁾ Now, in this work, she says, “I want to address questions of identity—dissolving the very concept into its materiality.”¹¹⁾ Faced by this disembodied skin, we feel the composition of our own bodies even more. But this is *our product*—a Blob of our own creation, now set loose upon the world.¹²⁾ And yet, we ourselves have been produced by the same forces. As it ripples through space, we can’t help but wonder: Is this boundless skin our future?

1) As Donna Haraway has written, “We have never been completely human”: “Human genomes can be found in only about 10 percent of all the cells that occupy the mundane space I call my body; the other 90 percent of the cells are filled with the genomes of bacteria, fungi, protists, and such, some of which play in a symphony necessary to my being alive at all, and some of which are hitching a ride and doing the rest of me, of us, no harm.” Donna J. Haraway, *When Species Meet* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008), 3–4.

2) Pamela Rosenkranz, quoted in Aoife Rosenmeyer, “In the Studio: Pamela Rosenkranz,” *Art in America* (January 2015), 79; online at www.artinamericanmagazine.com/news-features/magazine/in-the-studio-pamela-rosenkranz

3) Jane Bennett, *Vibrant Matter: An Ecology of Things* (Durham, NC, and London: Duke University Press, 2010), 23, 45.

4) Rosenkranz, quoted in Rosenmeyer, 82.

5) Sadie Plant, *Zeros and Ones: Digital Women and the New Technoculture* (New York: Doubleday, 1997), 215–16.

6) Florence Williams, “Toxic Breast Milk?,” *New York Times Magazine*, January 9, 2005; online at www.nytimes.com/2005/01/09/magazine/09TOXIC.html

7) Rosenkranz, quoted in “Hyper-Materiality: Interview by Ruba Katrib,” *Kaleidoscope* 18 (Summer 2013), 59.

8) Rosenkranz, e-mail to the author, March 29, 2015.

9) This text is from a booklet handed out at the Swiss Pavilion.

10) Rosenkranz, quoted in “Hyper-Materiality,” 59.

11) Rosenkranz, quoted in Rosenmeyer, 82.

12) In the 1988 remake of the 1958 sci-fi classic *The Blob*, the title subject is changed from an alien life form to a manmade biological weapon.

Glitschige Haut

RUBA KATRIB

Körper sind schmuddelig, ohne klare Begrenzung. Als Wirte zahlloser Organismen sind wir unser Leben lang nie allein oder ausschliesslich menschlich.¹⁾ Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus und wandeln unsere Körpersubstanzen in einem steten Kreislauf von Verfall und Erneuerung um. Überall, wo wir hingehen, hinterlassen wir Spuren auf allem, womit wir in Berührung kommen, wir besudeln Lebewesen und Dinge mit unseren Rückständen und mischen unsere Zellen mit anderen. Diese Vermischungen und Übertragungen führt uns das Werk von Pamela Rosenkranz mit seinen biologischen Flüssigkeiten und Fliessvorgängen deutlich vor Augen. Körper färben auf Kunstfaserlaken ab und lassen Flüssigkeit auf Foliendecken rieseln (UNTOUCHED BY MAN / Von Menschen unberührt, 2012; EXPRESS NOTHING / Drück nichts aus, 2011), sie verflüssigen sich, füllen Plastikflaschen und

RUBA KATRIB ist Kuratorin am SculptureCenter in Long Island City, Queens, New York.

PAMELA ROSENKRANZ,
"Our Sun," 2009,
installation view,
Istituto Svizzero, Venice /
Installationsansicht.

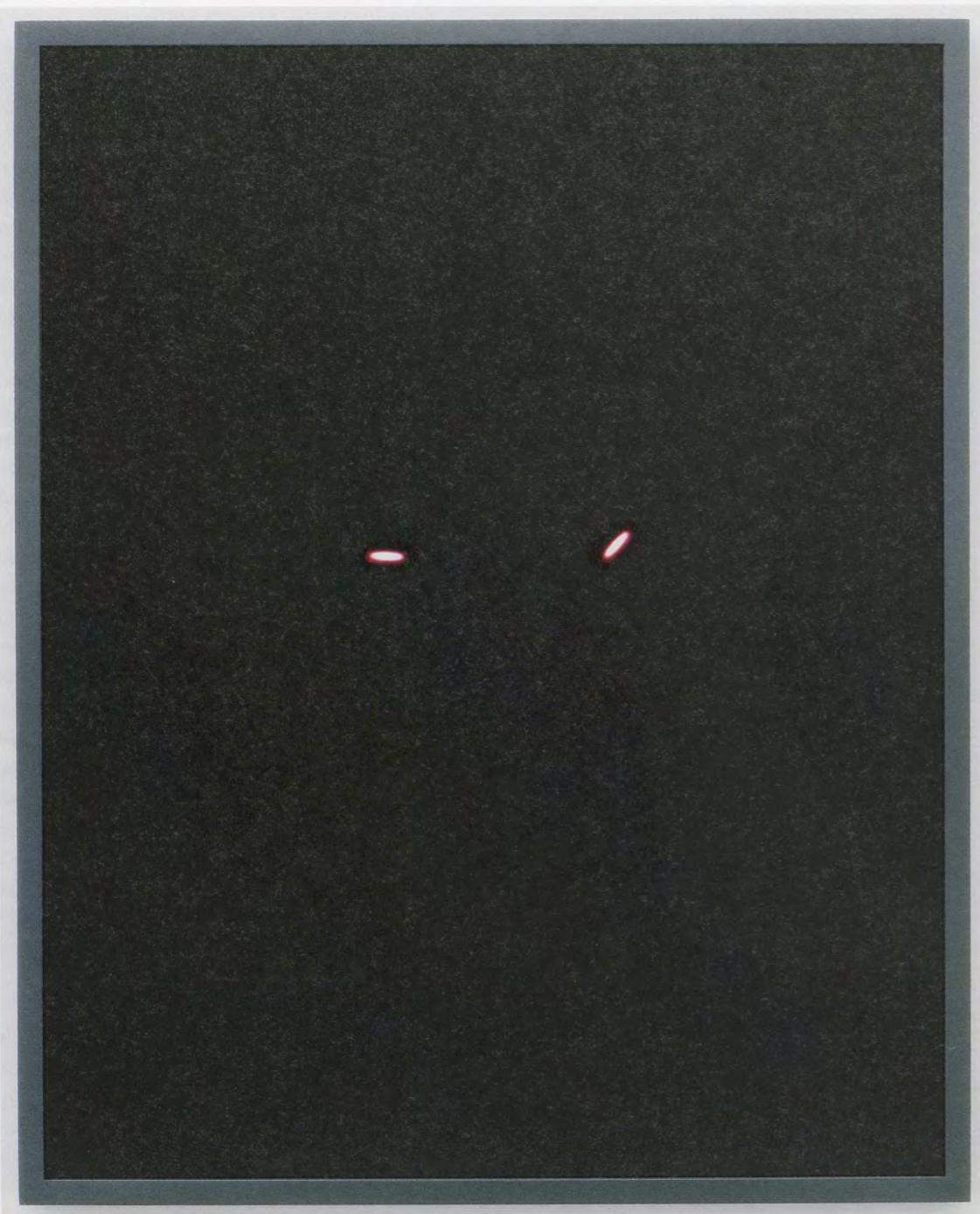

Turnschuhe (FIRM BEING / Festes Wesen, 2009–; ANIMA SANA IN CORPORE SANO, 2007–). Schliesslich lösen sie sich bis zur totalen Formlosigkeit auf und bilden eine kleine Pfütze. (SKIN POOL / Haut-Tümpel, 2014).

Das wichtigste Material, das Rosenkranz in ihren Werken verwendet, ist ein Hochleistungs-Silikonkautschuk, der unter dem Namen Dragon Skin (Drachenhaut) gehandelt wird; dieser kommt häufig bei der Herstellung von Prothesen und für Spezialeffekte in Hollywoodfilmen zum Einsatz. Silikonkautschuk ist mit anderen synthetischen Polymeren verwandt, welche die Künstlerin gerne verwendet: Plastik, das ursprünglich so hergestellt wurde, dass es sich geschmeidiger formen liess als natürliche Substanzen, oder das elastischere SpanDEX oder Elastan. In verschiedenen Melanintönen gefärbt, ist Dragon Skin unglaublich glatt und farblich ebenmässig, ohne die Höcker und Unreinheiten echter Haut. In ähnlich gesteigerter Qualität, läuft das Wasser in Rosenkranz' Waschbecken, es ist tatsächlich aquamarinblau (MORE STREAM / Mehr Strömung, 2012) – ein lebhafteres Double der Realität dank Beifügung von Methylenblau, der ersten rein synthetischen Droge, die in der Medizin zur Anwendung kam. Da die Menschen laufend an der Natur «herumbessern», wird das biologische Leben immer stärker mit anorganischen Materialien durchsetzt. Gewisse Sportgetränke behaupten heute, Körper effizienter mit Feuchtigkeit zu versorgen als Wasser, und manche Prothesen sind den Originalkörperteilen und -organen überlegen.

PAMELA ROSENKRANZ,
"Our Sun," 2009,
installation view,
Istituto Svizzero, Venice /
Installationsansicht.

PAMELA ROSENKRANZ, MORE CORE (SOUND HEAD, SOUND MIND), 2010, photogram, $19\frac{11}{16} \times 15\frac{3}{4}$ " /
MEHR KERN (KLANG KOPF, KLANG GEIST), Photogramm, 50×40 cm. (PHOTO: GUNNAR MEIER)

Aus Rosenkranz' MORE CORE-Photogrammen (2010) starren uns Pillenpaare entgegen, als wären es Augen – so beseelt und eng mit uns verwandt wie Familienporträts. Pharmazeutika kamen auch in der Ausstellung «My Sexuality» (2014 bei Karma International in Zürich) zum Einsatz, wo ihr der eigene Körper als Testperson diente. Für die Serie SEXUAL POWER (VIAGRA PAINTINGS, 1-11) (2014) schluckte Rosenkranz das gleichnamige Medikament und trug dann mit den Händen eine Polyestermasse – in Farbtönen, die an Haut, Blut und Urin erinnern – auf Aluminiumplatten in Menschengröße auf. Die Anspielung auf den Typus des ausdrucksgeilen Macho-Malers ist unverkennbar; doch weil Viagra nicht für Rosenkranz' Geschlecht gedacht ist, war ihre einzige körperliche Reaktion ein feminines Erröten. In derselben Ausstellung war auch ATTRACTION (RED AND BLUE) (Attraktion – rot und blau, 2014) zu sehen, bestehend aus roten und blauen Lichtprojektionen und einem in der Galerie versprühten, synthetischen Katzenpheromon – Zibeton. Das häufig in Parfüms enthaltene Zibeton wirkt auf Organismen, die von Toxoplasmose, einer verbreiteten Parasitenkrankheit, befallen sind, noch unwiderstehlicher. «Es macht den Anschein», so Rosenkranz, «dass weibliche Träger dieser Erreger häufiger Designerklamotten tragen.»²⁾

Organische Lebewesen wie Parasiten mögen lediglich einen evolutionär vorgezeichneten Weg begehen, doch die neuen synthetischen Substanzen, die wir regelmässig antreffen und in uns aufnehmen, kapern uns möglicherweise. Lange wurde untersucht, welchen Einfluss gewisse Stoffe auf unsere psychische und physische Befindlichkeit haben, aber heute werden wir mit jeder neuen wissenschaftlichen Entwicklung noch unsicherer, ob unsere Gefühle und Entscheidungen unserem eigenen Willen entspringen, aufgrund der stetig wachsenden Vielfalt an Stoffen, die wir, manchmal unabsichtlich, zu Gast laden. Jane Bennett hat über die uns umgebende «pulsierende Materie» geschrieben und hat ein Spektrum «zielstrebiger Makro- und Mikroagenzien» aufgezeigt, die in einem grösseren Orchester der Aktivität und Inaktivität mitspielen und bei einer Reihe von Gelegenheiten ihre Macht ausüben: «Jede Ernährungswissenschaft ... müsste nicht nur der Tatsache Rechnung tragen, dass Nahrungsmittel im Verbund mit anderen Körpern, wie Verdauungssäften oder Mikroorganismen, wirken, sondern auch der Tatsache, dass sie mit Intensitätsfunktionen zusammenwirken, die häufig als Wahrnehmung, Glaube oder Gedächtnis umschrieben werden.»³⁾

Produkte wie in Flaschen abgefülltes Wasser versprechen eine «Rückkehr zur Natur», indem sie versprechen, den Körper zu verschönern und zu reinigen. Aber was bietet uns die Natur in einer Zeit der Umweltverschmutzung? Plastik sickert ins Wasser, in dem es schwimmt, und die Wasserkörperchen sind verschmutzt mit diesen Schwebestoffen. Wie Rosenkranz feststellt:

Wasser kann, selbst wenn es in Flaschen abgefüllt ist, mit Bakterien oder anderen Komponenten verschmutzt sein, etwa mit Medikamentenrückständen, die unsere Gesundheit gefährden. Außerdem – und das ist sehr wichtig bei Wasser in Plastikflaschen – kann es langfristig mit hormonartigen Substanzen verseucht sein. Obwohl Gesetze in Kraft sind, die gewisse Phthalate wie Bisphenol A ausschliessen, zeigt die Forschung, dass noch nicht identifizierte Partikel aus den Plastikflaschen in das darin aufbewahrte Wasser übergehen und dass diese die Fortpflanzungsrate hormonempfindlicher Schnecken beschleunigen. Die Wissenschaft stellt eine Verbindung zu der Tatsache her, dass Mädchen heute früher menstruiieren und Spermatozoenträger werden.⁴⁾

Sadie Plant berichtet: «Bis Mitte der 1990er-Jahre wurden in Produkten des täglichen Bedarfs über 50 synthetische Chemikalien mit endokriner Wirkung nachgewiesen.»⁵⁾ Dieser Umstand ist von grosser biologischer Tragweite, da er zu einer radikalen Neudeinition des «normalen» Gefüges sexueller Marker geführt hat. Toxine werden sogar von Generation zu

PAMELA ROSENKRANZ, "The Most important Body of Water is Yours," 2010,
installation view, Karma International, Zürich / Installationsansicht.

Generation weitergereicht: Stillende Mütter geben zahlreiche Chemikalien an ihre Kinder weiter – selbst solche, die inzwischen verboten sind, wie DDT.⁶⁾ Diese Veränderungen legen nahe, dass wir nie über einen festen Urzustand oder einen definitiv abgeschlossenen Seinszustand verfügt haben. Heute sind jedoch mit Chemikalien bewaffnete Unternehmen die Akteure dieser Veränderungen.

Das Symbol für die Durchlässigkeit zwischen uns und unserer Umgebung ist für Rosenkranz die menschliche Haut, diese sichtbare «Grenzfläche zwischen dem Körper und seiner Umgebung».⁷⁾ An der diesjährigen Biennale in Venedig kommt sie auf dieses Thema zurück und trennt es erneut vom Gerüst des Körpers. OUR PRODUCT (Unser Produkt, 2015) ist eine hautähnliche Substanz, die den Schweizer Pavillon ausfüllt. Von Behältern wie Flaschen oder Schuhen befreit, bewegt sich diese zähe Flüssigkeit in Wellen und sendet einen seltsam vertrauten Geruch und ein ebensolches Geräusch aus; tatsächlich hat Rosenkranz beides im Sinne einer «synästhetischen Interpretation» des Materials erschaffen.⁸⁾ Die Künstlerin behauptet, in diesem neuen «Produkt» sowohl natürliche wie von Menschen hergestellte Stoffe – mit Namen wie Carneam, Evin und Gleen – verarbeitet zu haben. Über diese Substanzen sagt sie:

Elemons ist unser Moleköl. Es ahmt den Duft eines neuen Anfangs nach und strömt in sich stetig erweiternden Wellen aus, die gegen die Grenzen des Ich schwappen. Spüren Sie seine Schwingung, seine Körperchen, die wie wilde Glocken mitklingen.⁹⁾

Die Haut fungiert als Äusseres des Ich und ist daher Ziel eines breiten Spektrums von Behandlungen und «Arzneien» – Kosmetika und Crèmes, Sonnenbräunung und Operationen. Wie Rosenkranz aufzeigt: «Das naturwissenschaftliche Wissen verzerrt und strapaziert das ‹künstliche› Körperbild und untergräbt das Identitätsverständnis, das mit diesem Bild einhergeht.»¹⁰⁾ Zu diesem aktuellen Werk sagt sie: «Ich möchte Fragen der Identität ansprechen – indem ich den Begriff selbst in seine Materialität auflöse.»¹¹⁾ Angesichts dieser körperlosen Haut spüren wir die Zusammensetzung unseres eigenen Körpers noch stärker. Aber dies ist *unser* Produkt – ein von uns selbst erschaffenes Klümppchen, das nun auf die Welt losgelassen wird.¹²⁾ Und doch wurden wir von denselben Kräften hervorgebracht. Während sie leise durch den Raum schwappat, können wir gar nicht anders, als uns zu fragen: Ist diese grenzenlose Haut unsere Zukunft?

(Übersetzung: Suzanne Schmidt)

PAMELA ROSENKRANZ, "Bow Human," 2012, installation view, Liverpool Biennial / Installationsansicht.

PAMELA ROSENKRANZ, OUR PRODUCT (NAMING), 2015, sketch, Swiss Pavilion, Venice /
UNSER PRODUKT (NENNUNG), Skizze. (PHOTO: MARK ASEKHAME)

1) Wie Donna Haraway schrieb, «Wir sind nie durch und durch menschlich gewesen»: «Menschliche Gene finden sich nur in rund 10 Prozent aller Zellen in dem weltlichen Raum, den ich als meinen Körper bezeichne; die übrigen 90 Prozent der Zellen enthalten Gene von Bakterien, Pilzen, Protisten und ähnlichen Wesen, von denen einige in einer Symphonie mitwirken, die für mein Leben unabdingbar ist, während andere einfach mit aufgesprungen sind und dem Rest von mir, von uns, nicht schaden.» Donna J. Haraway, *When Species Meet*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008, S. 3–4.

2) Pamela Rosenkranz, zit. in Aofie Rosenmeyer, «In the Studio: Pamela Rosenkranz», *Art in America* Nr. 79 (Januar 2015); online unter www.artinamericanmagazine.com/news-features/magazine/in-the-studio-pamela-rosenkranz.

3) Jane Bennett, *Vibrant Matter: An Ecology of Things*, Duke University Press, Durham, NC / London 2010, S. 23, 45.

4) Rosenkranz, zit. in Rosenmeyer (vgl. Anm. 2), S. 82.

5) Sadie Plant, *Zeros and Ones: Digital Women and the New Technoculture*, Doubleday, New York 1997, S. 215–216.

6) Florence Williams, «Toxic Breast Milk?», *New York Times Magazine*, 9. Januar 2005; online unter www.nytimes.com/2005/01/09/magazine/09TOXIC.html

7) Rosenkranz, zit. in «Hyper-Materiality: Interview by Ruba Katrib», *Kaleidoscope* 18 (Sommer 2013), S. 59.

8) Rosenkranz, E-Mail an die Autorin, 29. März 2015.

9) Der Text stammt aus einer Broschüre, die im Schweizer Pavillon an der Biennale Venedig 2015 aufliegt.

10) Rosenkranz, zit. in «Hyper-Materiality...» (vgl. Anm. 7), S. 59.

11) Rosenkranz, zit. in Rosenmeyer (vgl. Anm. 2), S. 82.

12) Im Remake des Science-Fiction-Filmklassikers *The Blob* (1958) aus dem Jahr 1988 ist das im Titel genannte Subjekt keine ausserirdische Lebensform mehr, sondern eine von Menschen erschaffene biologische Waffe.

PAMELA ROSENKRANZ,
OUR PRODUCT (CREATION), 2015,
green paint, musk fragrance,
Swiss Pavilion, Venice /
UNSER PRODUKT (SCHÖPFUNG),
grüne Farbe, Moschus-Duftstoff.
(PHOTO: MARC ASEKHAME)

PAMELA ROSENKRANZ, OUR PRODUCT (DETERIORATION), 2015,
green light, pollution, Swiss Pavilion, Venice /
UNSER PRODUKT (VERFALL), grünes Licht, Verunreinigung.
(PHOTO: MARC ASEKHAME)

PAMELA ROSENKRANZ, OUR PRODUCT (CREATION), 2015,
green paint, musk fragrance, Swiss Pavilion, Venice /
UNSER PRODUKT (SCHÖPFUNG), grüne Farbe, Moschus-Duftstoff.
(PHOTO: MARC ASEKHAME)