

Nina Laaf
vom Flüstern und Formen

Nina Laaf
vom Flüstern und Formen

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen

What You See Is Not Always What It Seems To Be

Opening their own space, Nina Laaf's sculptures and installations are often a series of interventions of space. If you walk by and look at Laaf's sculptural works from only one perspective, you will probably miss all the fun and conceptual backgrounds that may lead to different directions and thoughts. Walking around the piece, getting closer or further and looking at them from different perspectives are crucial to experience her art to the fullest. Whether describing space or structuring the space, her works are mostly site-specific. Nina Laaf's artistic methodologies are closely tied to architectural thinking and considerations. However, while being interventions in the space, they have their individual autonomies at the same time. Their artistic logic can be adapted to different situations and spaces. First and foremost, she is observing or thinking with the exhibition space, and asking what the space speaks to her. Undoubtedly, no sculpture or installation can exist without its breath touching the space, and Laaf's artworks are studying this relationship very carefully. As if they are living a double life, most of Nina Laaf's works seem to have dual sides to them. This approach can be seen in *die wilde Fleurie* (2022) (*the wild Fleurie*), which was shown as part of the exhibition *Retour de Paris* at the Botanical Gardens in Karlsruhe following an artist residency in Paris. The inner and outer perspectives are meticulously studied and presented in two different dimensions: the floor part that roots the piece and the main body part that shapes the work. Playfully, the steel material is curled like paper. Through various holes that appear accidental and come in different shapes

Was man sieht, ist nicht immer das,
was es zu sein scheint

Nina Laafs Skulpturen und Installationen sind oft ortsspezifisch, sie kennzeichnen sich durch Interventionen im Raum, beschreiben oder strukturieren diesen und öffnen zugleich ihren eigenen Raum. Wenn man sich bei der Betrachtung auf eine Perspektive beschränkt, verpasst man die Freude am Entdecken von Details und konzeptionellen Hintergründen, die zu einer Vielzahl von Lesarten und Gedanken führen können. Um ihre Kunst in vollem Umfang zu erleben und zu begreifen, ist es wichtig, sich dem Werk aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Laafs künstlerische Methoden sind eng mit architektonischem Denken und räumlichen Überlegungen verbunden. Ihre Skulpturen und Installationen sind zwar Eingriffe in den Raum, behalten jedoch gleichzeitig ihre Autonomie. Ihre künstlerische Logik kann sich an unterschiedliche Situationen und Räume anpassen. Zunächst befragt sie den Ausstellungsraum, begutachtet architektonische Details und markante Stellen. Zweifelsohne kann keine Skulptur oder Installation existieren, ohne mit ihrem Atem den Raum zu berühren. Laafs Kunstwerke untersuchen diese Beziehung sorgfältig. Als ob sie ein Doppelleben führen, scheinen die meisten ihrer Werke zwei Seiten zu haben. Zu sehen ist das beispielsweise in *die wilde Fleurie* (2022), die im Rahmen der Ausstellung *Retour de Paris* im Botanischen Garten Karlsruhe nach einem Stipendienaufenthalt in Paris gezeigt wurde. Die Innen- und Außenperspektiven werden genauestens untersucht und in zwei verschiedenen Dimensionen dargestellt: der Sockel als Basis und die Form als Hauptteil des Werks. Der Stahl ist spielerisch wie Papier gerollt. Durch verschiedene Aussparungen

and sizes, the audience is invited to look at the world in fragments. Similarly, the grass can grow through these shapes. At the end, don't we all look at the world and experience life and see realities from the perspectives that are tailored individually?

In her artist statement Laaf writes: "I am interested in systems, their functions, connections and orders within – both human and industrial. By exploring different materials, I playfully engage with the material properties, staging and questioning their nature and partly reversing them. I take up craft references and techniques and place them in a new context. This creates space for juxtapositions and irritations, so what you see is not always what it seems to be – a kind of role reversal between volume, lightness, stability and surface." Although it is hard to translate a visual and spatial experience into words, this formulation clearly expresses the core of her work. What caught my attention and inspired me for the title of my text was: "what you see is not always what it seems to be." Calling for a sceptical approach, this expression makes you doubt the reality which you believe. This is exactly what her works are doing, they remind us that we live in a plural world with multi dimensions, stories and perspectives and that being sceptical might open up new worlds. It reminds us of the impossibility of one single truth and perspective.

I had a chance to visit Laaf's studio in Karlsruhe while she was preparing her solo exhibition *vom Flüstern und Formen (from whispering and shapes)* for the Kunstverein Wilhelmshöhe in Ettlingen. The first thing that struck me the most about her artworks is that they do not seem to say the final word about themselves. Their visual language may communicate a defined space, but they don't claim to be the only truth. In other words, they don't face the audience and say: "Here is what I think, that's exactly what I am made of and this is where I begin and end". They neither pretend nor claim to know everything about themselves and their surroundings. On the contrary, there is a poetic openness, space for interpretation, transparency and perhaps some little hints. Not necessarily conflicting rather embodying opposite characteristics and possess sharp and soft edges. They exist through small gestures and details, and by this, in fact, they challenge 'static structures' and create fluid forms.

nicht mein letztes Hemd, aber mein Liebstes (2022) (not my last shirt, but my dearest) also has a dual side: a seriousness and a lightness at the same time. The serious static steel sculpture creates a corner, seems to embrace, cover, or protect a shirt. Yet, this is not just any shirt. The title of the piece shows full respect and love for the shirt, by honouring it as the favourite shirt. However, it is unclear if it is lost, forgotten or got old. As the piece was installed in a public park, it could be read as if it is from

in beiden Teilen, die zufällig erscheinen und unterschiedliche Formen und Größen haben, ist das Publikum eingeladen, die Welt in Fragmenten zu betrachten. Genauso kann das Gras durch diese Formen wachsen, so wie wir hindurchschauen können. Betrachten wir nicht alle die Welt und das Leben aus unterschiedlichen Realitäten und individuell geprägten Perspektiven?

In ihrem Künstlerinnenstatement schreibt Laaf: „Mich interessieren Systeme, deren Funktionen, Verbindungen und Ordnungen innerhalb – sowohl menschlich als auch industriell. Durch das Ausloten unterschiedlicher Werkstoffe beschäftige ich mich spielerisch mit den Materialeigenschaften, inszeniere und hinterfrage ihre Beschaffenheit und kehre sie teils um. Ich greife handwerkliche Referenzen und Techniken auf und stellt diese in einen neuen Kontext. Es entsteht Raum für Gegenüberstellungen und Irritationen, so ist nicht immer das, was man sieht, auch das, was es zu sein scheint – eine Art Rollentausch zwischen Volumen, Leichtigkeit, Stabilität und Oberfläche.“ Diese Formulierung beschreibt den Kern ihrer Arbeit sehr gut. Was meine Aufmerksamkeit erregte und mich für den Titel meines Textes inspirierte, war: „Was man sieht, ist nicht immer das, was es zu sein scheint.“ Diese Formulierung ruft zu einer skeptischen Haltung auf und lässt uns unsere Realität in Frage stellen, genau das tun ihre Werke. Sie lassen uns daran denken, dass wir in einer pluralistischen Welt mit vielen Dimensionen, Geschichten und Perspektiven leben und daran, dass skeptisch zu sein neue Welten eröffnen kann, was uns an die Unmöglichkeit einer einzigen Wahrheit und Perspektive erinnert.

Ich hatte die Gelegenheit, Laaf in ihrem Atelier zu besuchen. Das Erste, was mir an ihren Werken auffiel und mich beeindruckte, war, dass sie nicht gleich alles über sich preisgeben. Ihre Bildsprache vermittelt einen bestimmten Raum, aber erhebt nicht den Anspruch, die einzige Wahrheit zu sein. Die Arbeiten wenden sich nicht an das Publikum mit den Worten: „Das ist es, was ich denke, das ist genau das, was mich ausmacht, hier beginne und ende ich.“ Weder geben sie vor, noch behaupten sie, alles über sich selbst und ihr Umfeld zu wissen. Im Gegenteil, sie vermitteln eine poetische Offenheit, Raum für Interpretationen, Transparenz und kleine Andeutungen. Ohne dabei widersprüchlich zu sein, verkörpern sie gegensätzliche Eigenschaften. Sie leben von kleinen Gesten und Details, stellen damit tatsächlich „statische Strukturen“ in Frage und schaffen fließende Formen.

Auch die Skulptur *nicht mein letztes Hemd, aber mein Liebstes* (2022) trägt eine Dualität in sich: Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit zugleich. Die ernste, statische Stahlskulptur bildet eine Ecke, scheint ein Hemd zu umarmen, zu bedecken oder zu

homeless people or left over from a dramatic scene or it could tell a tragic story as well. It is left open.

When faced with the works of Laaf, you are asked to pay attention to little things and what you will see will be based on where you are standing. When you look at the upward facing edge of the sculpture *Paravent* (2023) you will notice a small detail, which resembles airplane wings or bird wings, that almost lifts the entire sculpture. Through fine-tuning and small gestures, her practice is able to create aesthetically stunning pieces. Therefore, in order to experience Nina Laaf's exhibitions, I suggest everyone spending quality time and enjoy such details, as paying attention (to such small details) will allow you to appreciate her visual language even more.

Alongside such details, perspective plays an important role in Laaf's work as well. Depending on perspective, you may see what has been told, and not yet told. In this sense, the one could argue that the concepts of the presence and absence appear to be a crucial aspect of this exhibition. The cut-out shapes of the sculptures *nacre* (2021) and *Paravent* (2023) have both references, inner and outer shape, what is

there and not there, presence and absence. This duality of contrasts join, breaking the element of certainty. In this sense, the exhibition is almost like a tender dance of formal contrasts. The chain installation, *gravity – Vermessung des Raums* (2023) (*gravity – measuring the space*), which connects the ceiling and the floor, is also made up of contrasts. The round and soft form is connected with the sharp edge, and that's how they can exist and find togetherness. The shapes could be a drop or a tear. Although each connected chain is different, they exist

closely together. The exhibition is full of playful acts. These acts are not necessarily child-like, but rather self-confident experiments, which find their own spaces, forms and materials in a way that shines in the artistic cosmos of Nina Laaf.

The curtain installation *Wie durchlässig kann eine Form sein?* (2023) (*How permeable can a shape be?*) for example, may at first sight seem to be a blurry and unnoticeable element in the entire exhibition, but it contains a lot of insight into the artistic methodologies of Nina Laaf. This beautiful curtain installation surrounds the room partially, its round form softening the edges of the space. Its transparency refers to the absence and presence aspect, and it also offers two different filters, from inside and outside, allowing different perspectives to view the *nacre* sculptures. Although it is an

schützen. Es geht nicht um irgendein Hemd, der Titel der Arbeit zeichnet es als Lieblingshemd aus. Unklar, ob es verloren, vergessen oder in die Jahre gekommen ist. Im öffentlichen Raum installiert, könnte man es so lesen, als stamme es von Obdachlosen oder als Überbleibsel einer dramatischen Szene, was jedoch offen bleibt.

Den Werken Laafs gegenübergestellt, ist man gefordert, auf Details zu achten. Bei *Paravent* (2023) ist am höchsten Element der dreiteiligen Arbeit ein kleines Detail zu finden, das an Flugzeugflügel oder Vogelschwingen erinnert und die gesamte Skulptur hochzuheben scheint. Mit solchen Feinabstimmungen und kleinen Gesten gelingt es ihr, ästhetisch beeindruckende Werke zu schaffen. Um Nina Laafs Ausstellungen im Gesamten zu erfahren, empfehle ich, sich Zeit zu nehmen und sich solche Details genau anzuschauen, denn dann entfaltet sich ihre visuelle Sprache.

Neben den Details spielt auch die Perspektive eine wichtige Rolle. Je nach Blickwinkel kann man sehen, was gesagt und was noch nicht erzählt wurde. In diesem Sinne könnte man sagen, dass An- und Abwesenheit ein wesentlicher Aspekt in dieser Ausstellung ist. *nacre* (2021) und *Paravent* (2023) verweisen auf beides, auf die innere und die äußere Form, auf die An- und Abwesenheit. Diese Dualität stellt Gewissheiten in Frage. So gesehen ist die Ausstellung fast wie ein zärtlicher Tanz formaler Kontraste. Die Ketteninstallation *gravity – Vermessung des Raums* (2023), die Decke und Boden verbindet, besteht ebenfalls aus Gegensätzen. Die runde, weiche Form ist einer scharfen Kante gegenübergestellt, es könnten Tropfen oder Tränen sein. Obwohl alle Elemente zusammengesetzt dieselbe Funktion erfüllen, ist jedes Kettenglied unterschiedlich. Die Ausstellung ist voller spielerischer Gesten. Nicht kindlicher Natur, sondern selbstbewusste Anordnungen, die eigene Räume, Formen und Materialbeschaffenheiten aufzeigen.

Die Vorhanginstallation *Wie durchlässig kann eine Form sein?* (2023) gibt Einblick in die künstlerische Vorgehensweise von Nina Laaf. Sie umhüllt den Raum teilweise, wobei ihre runde Form die Kanten des Raumes aufweicht und verändert. Die Transparenz des Stoffes verweist auf den Aspekt der An- und Abwesenheit und bietet zwei verschiedene Filter, von innen und außen, die verschiedene Perspektiven auf das *nacre* Ensemble ermöglichen. Auch die Beziehung der Werke untereinander ist erwähnenswert. Als würde die Installation die Skulpturen umarmen, einrahmen oder begleiten, behält sie ihre Autonomie bei.

Als ortsspezifische Ausstellung funktioniert Nina Laafs jüngste Einzelausstellung wie ein eigenständiges Werk. Charakteristisch dafür und prägend für die gesamte

installation that exists perfectly on its own without the other works in the show, the conversation between the works is remarkable. It is almost as if the installation is embracing, framing or accompanying the sculptures.

As a site-specific exhibition, her recent solo-show at the Kunstverein Wilhelmshöhe functioned as a singular work of art. Last but not least, the exhibition's characteristic was set by the room installation *ohne Titel – blauer Raum* (2023) (*untitled – blue room*). As a statement in the space, the installation has two directions, upwards and downwards. It is no coincidence that the material is woven rug, inviting the audience to step on it and be part of it. If you don't dare to step on it, or even sit on it, you may miss the chance to experience it fully – as it is not only meant to be viewed, but touched.

Through tension, movement and transparency, Laaf creates shapes, layers, inner and outer spaces and confronts the audience with their comfort-zone, suggesting the unthinkable. I am curious to follow her artistic practice to see more proposals for multiples realities and perspectives for looking at the world. Inspired by her artistic approach, I would like to end my text with a quote by Masashi Kishimoto: "People live their lives bound by what they accept as correct and true. That's how they define reality. But what does it mean to be 'correct' or 'true'? Merely vague concepts ... Their reality may all be a mirage. Can we consider them to simply be living in their own world, shaped by their beliefs?"

By Didem Yasıcı
Director, Yapı Kredi Galerie, Istanbul
Curator, Karlsruhe

Ausstellung ist nicht zuletzt die Rauminstallation *ohne Titel – blauer Raum* (2023). Als Statement im Raum hat sie zwei Richtungen, horizontal und vertikal. Es ist kein Zufall, dass sie hauptsächlich aus Teppich besteht, der das Publikum einlädt, ihn zu betreten und Teil davon zu werden.

Wer sich das nicht traut oder sich gar draufsetzt, verpasst die Chance, die Installation ganz zu erleben – denn sie ist nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum Fühlen gedacht.

Durch Spannung, Bewegung und Transparenz schafft Laaf Formen, Schichten und Räume. Sie konfrontiert das Publikum mit seiner Komfortzone, und suggeriert Udenkbares. Ich bin neugierig, ihre künstlerische Praxis weiter zu verfolgen, um mehr Vorschläge für vielfältige Realitäten und Perspektiven auf die Welt zu sehen. Inspiriert von ihrem künstlerischen Ansatz, möchte ich meinen Text mit einem Zitat von Masashi Kishimoto beenden: „Die Menschen leben ihr Leben in Abhängigkeit von dem, was sie als richtig und wahr akzeptieren. Auf diese Weise definieren sie die Realität. Aber was bedeutet es, ‚richtig‘ oder ‚wahr‘ zu sein? Bloß vage Begriffe ... Ihre Realität ist vielleicht nur eine Fata Morgana. Können wir davon ausgehen, dass sie einfach in ihrer eigenen Welt leben, die von ihren Überzeugungen geprägt ist?“

Von Didem Yasıcı
Künstlerische Leiterin, Yapı Kredi Galerie, Istanbul
Freie Kuratorin, Karlsruhe

Wie durchlässig kann eine Form sein? | 2023 | Textil | Maße variabel
 nacre | zweiteilig | Styropor, Kupfer, Lack | 120 x 70 x 50 cm und 300 x 70 x 12 cm

oben:
 nacre | Detail
 mem | 2021 | Styropor | 73 x 144 x 110 cm | Ausschnitt

Peaches | 2023 | Edelstahl, Lack | 55 x 40 x 15,5 cm

übernächste Seite:

Paravent | 2023 | Aluminium, Lack, Federstahl | 240 x 100 x 100 cm | beweglich

ohne Titel – blauer Raum | 2023 | Teppich, Edelstahl | 750 x 351 cm

Je pète le feu

Je pète le feu | 2023 | Kupfer | 20 x 10 cm | Serie von 10 Exemplaren

rechts:

borrowed light | 2023 | Aluminium, Lack | 62,5 x 36,5 cm

gravity – Vermessung des Raums | 2023 | Stahl wird auf Raumhöhe angepasst

Je suis en forme | 2023 | Aluminium, Lack | 187 x 59 x 21 cm

nächste Seite:

großes Glück | 2023 | Aluminium | 16 x 24 cm

Impressum

vom Flüstern und Formen

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen

Ausstellung vom 8. Juli bis 13. August 2023

© 2023 Nina Laaf

Text: Didem Yasicı

Fotos: Lukas Giesler

Layout: Renate Koch

Druck: Stork Druckerei GmbH

Auflage: 500 Stück

ISBN 978-3-9824598-5-1

