

25.5.2023

23.6.2023

DEUTSCHES
PUSCHSTRASSE

ZENTRUM
4

FÜR

INTEGRATIVE

BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG

(iDiv)

HALLE-JENA-LEIPZIG
04103
LEIPZIG

FROM THE PERSPECTIVE OF THE SAFETY NET

IDIV ARTIST

JULIE HART

STEPH JOYCE

NIKE KÜHN

SNOW PAIK

RESIDENCY EXHIBITION

Changing and disappearing habitats, caused by active destruction, human exploitation of land and resources, and climate change, threaten the diversity of life on Earth. The safety net that the natural world provides - its resistance and resilience, its regenerative capacities, flexibility, and ability to buffer even remarkably drastic changes - is being stretched to its limits. As it breaks and tears, the privilege of falling back on this safety net is no longer equally available to all. While some species vanish, others adapt or migrate, creating new nodes and dimensions in the net, blurring the lines between what constitutes a threat, neutrality, or desirable change.

In spring 2023, the German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig and the Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) invited four transdisciplinary conceptual artists - Snow Paik, Steph Joyce, Nike Kühn, and Julie Hart - to delve deeper into their artistic exploration of biodiversity and ecological research during a three-month residency. The exhibition "From the perspective of the safety net" now showcases the results of the collaboration between the residency artists and various iDiv scientists from multiple research fields, spanning investigations into physical and mental health benefits of biodiversity on humans to global macroecology of invasive plant species.

Snow Paik's installation makes tangible the extinction of fish species, Nike Kühn developed a typography from 3D root scans of Japanese knotweed to document her interactions with different iDiv scientists, Steph Joyce's installation invites visitors to explore participatory rewilding practices, and Julie Hart's video installation explores the relationship between traditional handicraft and the human desire to exert control over a changing natural world.

"From the perspective of the safety net" invites visitors to contemplate the ambiguities of environmental change and its impacts. The transdisciplinary and collaborative nature of the works allows visitors to approach ongoing research questions from both artistic and scientific perspectives, thereby fostering new narratives and understanding.

The project was conceived and led by scientist and artist Sophie Wolf, curator and artist Robert Köpke, and scientist Thore Engel.

Die Veränderung und das Verschwinden von Lebensräumen, verursacht durch aktive Zerstörung, Ausbeutung von Land und Ressourcen durch den Menschen und den Klimawandel, bedrohen die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Das Sicherheitsnetz, das die natürliche Welt bietet - seine Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit, seine Regenerationsfähigkeit, Flexibilität und Fähigkeit, selbst bemerkenswert drastische Veränderungen abzufedern - wird bis an seine Grenzen belastet. Die Risse und Brüche, die im Netz entstehen, sind jedoch nicht gleich verteilt und so ist das Privileg, auf dieses Sicherheitsnetz vertrauen zu können, nicht mehr für alle gleichermaßen gegeben. Während einige Arten aussterben, passen sich andere an oder migrieren, wodurch wiederum neue Knoten und Dimensionen im Netz entstehen und die Grenzen zwischen Bedrohung, Neutralität und wünschenswerter Veränderung verschwimmen lassen.

Im Frühjahr 2023 hat das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) vier transdisziplinäre Konzeptkünstler:innen - Snow Paik, Steph Joyce, Nike Kühn und Julie Hart - eingeladen, ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Biodiversität und ökologischer Forschung während einer dreimonatigen Residenz zu vertiefen. Die Ausstellung „From the perspective of the safety net“ zeigt nun die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen den Künstler:innen und iDiv-Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Forschungsbereichen - von der Erforschung der Auswirkungen biologischer Vielfalt auf die physische und psychische Gesundheit des Menschen bis hin zu globaler Makroökologie invasiver Pflanzenarten.

Snow Paiks Installation macht das Aussterben von Fischarten greifbar, Nike Kühn entwickelte eine Typografie aus 3D-Wurzelscans des Japanischen Staudenknöterichs, um ihren Austausch mit verschiedenen iDiv-Wissenschaftlern zu dokumentieren, Steph Joyces Installation lädt die Besucher:innen ein, partizipatorische Praktiken der Wiederbegrünung ("rewilding") zu erforschen, und Julie Harts Videoinstallation untersucht die Beziehung zwischen traditionellem Handwerk und dem menschlichen Wunsch, Kontrolle über eine sich verändernde natürliche Welt auszuüben.

Die Ausstellung „From the perspective of the safety net“ lädt die Besucher:innen ein, über die Mehrdeutigkeit des Umweltwandels und seiner Auswirkungen nachzudenken. Der transdisziplinäre und kollaborative Charakter der Arbeiten ermöglicht es den Besucher:innen, sich laufenden Forschungsfragen sowohl aus künstlerischer als auch aus wissenschaftlicher Perspektive zu nähern.

Das Projekt wurde von der Wissenschaftlerin und Künstlerin Sophie Wolf, dem Kurator und Künstler Robert Köpke und dem Wissenschaftler Thore Engel konzipiert und geleitet.

FROM THE PERSPECTIVE OF THE SAFETY NET

[1] JULIE HART, *BESCHNITT*, 2023

2-channel video installation on LCD monitor
In collaboration with Dr. Marten Winter and
audio editor Kiron Guidi

Ein Akanthos wird in Form gestutzt. Die strenge Form erinnert an Karten, die mit dem Lineal gezogene Ländergrenzen abbilden, an Luftaufnahmen von industrieller Landwirtschaft. Grenzgänger wandern über Klimazonen hinweg und sammeln sich in neuen Regionen an. Die beschneidende Hand der Gärtnerin entfernt das Überflüssige, managed die Pflanze und formt mit jedem Einschnitt.

Julie Hart's sculptures, video and photographic works capture the tension between tradition and change. She sees examples of this tension in agriculture or in (invasive) neophytes that change (native) landscapes and with them also human traditions over time. Such traditions take expression in handicrafts, agricultural practices or rituals that can transform individual species into iconographic images and patterns. The leaf of the plant genus *acanthus* (*Acanthus*), for example, has been used since ancient Greece as an ornament on columns, furniture, weapons and wall-paper and continues to appear in art and design until today. This leaf serves as the starting point for Julie Hart's latest work 'Beschnitt' (trimming), which explores the relationship of handicraft and tradition with the human attempt to exert control over a changing natural world.

Julie Harts Skulpturen, Video- und Fotoarbeiten erkunden die Spannung zwischen Tradition und Wandel. Sie sieht Beispiele für dieses Spannungsverhältnis in der Landwirtschaft oder bei (invasiven) Neophyten, die im Laufe der Zeit (Heimat-)Landschaften und damit auch menschliches Handeln und Traditionen verändern. Solche Traditionen drücken sich in handwerklichen, landwirtschaftlichen Praktiken oder Ritualen aus, die einzelne Arten in ikonografische Bilder und Muster verwandeln können. Das Blatt der Pflanzengattung *Akanthus* (*Acanthus*) zum Beispiel wird seit der griechischen Antike als Ornament auf Säulen, Möbeln, Waffen und Tapeten verwendet und taucht bis heute in Kunst und Design auf. Dieses Blatt dient als Ausgangspunkt für Julie Harts neueste Arbeit "Beschnitt", die die Beziehung von Handwerk und Tradition und dem Versuch des Menschen, Kontrolle über eine sich verändernde natürliche Welt auszuüben, untersucht.

[2] STEPH JOYCE, *SLIPPERY FEELINGS*, 2023

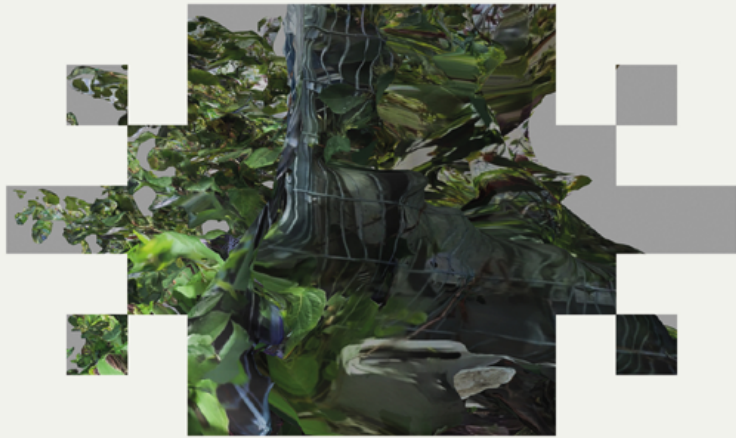
Situational installation with sound, fabric, and small objects
In collaboration with Laura Catalina Quintero Uribe

Slippy Feelings enacts the poetics of storytelling to examine the aesthetics and affects of interdependent, intersubjective, and leaky bodies flourishing in relation to hope and not-knowing present in rewilding research, specifically rewetting practices and participatory speculation to move towards self-sustaining ecologies.

Steph Joyce's artistic research and practice closely and patiently observes the complexities of inter-species and inter-material relations, weaving together a vast array of artistic practices and scientific research, from the humanities to ecological sciences. The situational gatherings and site-specific and participatory installations they create, invite observers and participants to slow down and relax. This comfort of Steph Joyce's work consistently communicates ethics of care and allows for an experience of feeling and understanding in times of multi-layered crises. During their time at iDiv, Steph Joyce worked closely with doctoral researcher Laura Catalina Quintero Uribe, whose research revolves around restoration, rewilding, and participatory land use planning. Together they explored various aspects of knowledge production and participatory rewinding practices, particularly rewetting.

Steph Joyce beobachtet in ihrer künstlerischen Forschung und Praxis aufmerksam und mit Geduld die Komplexität der Beziehungen zwischen Lebewesen und zwischen Materialien, wobei sie ein breites Spektrum künstlerischer Praktiken und wissenschaftlicher Forschung - von den Geistes- bis zu den Umweltwissenschaften - miteinander verwebt. Die situativen Treffen und die ortsspezifischen und partizipatorischen Installationen, die sie schafft, laden Betrachter:innen und Teilnehmer:innen ein, sich zu entschleunigen und zu entspannen. Diese Wärme von Steph Joyces künstlerischer Arbeit vermittelt konsequent eine Ethik der Fürsorge und ermöglicht eine Erfahrung von Gefühl und Verstehen in Zeiten vielschichtiger Krisen. Während ihrer Zeit am iDiv arbeitete Steph Joyce eng mit der Wissenschaftlerin Laura Catalina Quintero Uribe zusammen, deren Forschung sich um Restaurierung, Wiederbelebung und partizipative Landnutzungsplanung dreht. Gemeinsam untersuchten sie diverse Aspekte der Wissensproduktion und partizipative Praktiken der Wiederverwilderung, insbesondere die der Wiedervernässung.

[3] NIKE KÜHN, *COUNTING NEMATODES*, 2023

Video installation
With LIDAR-Scans by Dr. Claudia Guimarães-Steinicke

Nike Kühn's research-based transdisciplinary practice is rooted in sculpture, installation, and digital art. While, in general, her topics of interest include survival, invasive species, safety, and care, her special interest in the last years has revolved around the infamous and ambiguous plant Japanese knotweed (*Reynoutria japonica*). In public discourse, this species is known for its invasiveness and is often blamed for endangering native biodiversity. Other sources see certain neophytes, such as the Japanese knotweed, as the plants of the future due to their resistance to changing climatic conditions. Methodically, Nike Kühn currently works with 3D modeling and photogrammetry, experimenting with approaches to mapping our environment. During her time at iDiv, Nike Kühn developed a typography from 3D scans of the roots of the Japanese knotweed, which she then used to record notes in her exchange with the researchers from iDiv.

Nike Kühns forschungsbasierte transdisziplinäre Praxis hat ihre Wurzeln in der Bildhauerei, der Installation und der digitalen Kunst. Während sie sich im Allgemeinen mit den Themen Survival, invasive Arten, Sicherheit und Fürsorge befasst, hat sich ihr spezifisches Interesse in den letzten Jahren auf die berühmte Pflanze, den Japanischen Staudenknöterich (*Reynoutria japonica*), konzentriert. Im öffentlichen Diskurs ist diese Art für ihre Invasivität bekannt und wird oft für die Gefährdung der einheimischen Artenvielfalt verantwortlich gemacht. Andere Quellen sehen in bestimmten Neophyten, wie dem Japanischen Staudenknöterich, aufgrund ihrer Resistenz gegenüber veränderten Klimabedingungen die Pflanzen der Zukunft. Methodisch arbeitet Nike Kühn derzeit mit 3D-Modellierung und Photogrammetrie und experimentiert mit Ansätzen zur Kartierung unserer Umwelt. Während ihrer Zeit am iDiv entwickelte sie aus 3D-Scans der Wurzeln des Japanischen Staudenknöterichs eine Schriftart, die sie dann nutzte um den Austausch mit den Forscher:innen vom iDiv festzuhalten.

[4] SNOW PAIK, *LAYERED TRACES*, 2023

Ice sculpture with colored pigments,
research paper printed on Korean paper
In collaboration with Dr. Martin Friedrichs-Manthey

Imagine we all suddenly woke up to find ourselves on a giant ship that needed our help being sailed. It's a completely unknown ship to us and we don't know (yet) how to act. In such a situation, what would your role and responsibility be?

Snow Paik's artistic practice moves at the intersection of participatory installation, sculpture and graphics, exploring the relationship between humans and nature. He is currently particularly interested in extinct and endangered fish species. Using frozen ink, Snow Paik shapes fish sculptures that melt during the exhibition, leaving nothing but traces on paper, video or photos. As the audience witnesses this process, their body heat inadvertently influences and exacerbates the melting of the fish. The results are hauntingly beautiful and moving works, which make tangible the reality of extinction and the future scenarios in which we may have nothing more but records and memories of countless species. Snow Paik's new work, which he developed in collaboration with Dr. Martin Friedrichs-Manthey at iDiv, illustrates that smaller fish species are notoriously understudied compared to larger fish species, while the processes that drive extinction effect all species irrespective of size.

Snow Paiks künstlerische Praxis bewegt sich an der Schnittstelle von partizipativer Installation, Skulptur und Grafik und erforscht die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Sein besonderes Interesse gilt derzeit ausgestorbenen und gefährdeten Fischarten. Mit gefrorener Tinte formt Snow Paik Fischskulpturen, die während der Ausstellung schmelzen und nichts als Spuren auf Papier, Video oder Fotos hinterlassen. Während das Publikum diesem Prozess beiwohnt, beschleunigt seine Körperwärme ungewollt das Schmelzen der Fische. Das Ergebnis sind erschütternd schöne und bewegende Werke, die die Realität des Aussterbens und die Zukunftsszenarien, in denen wir vielleicht nur noch Aufzeichnungen und Erinnerungen an unzählige Arten haben, greifbar machen. Snow Paiks neue Arbeit, die er in Zusammenarbeit mit Dr. Martin Friedrichs-Manthey am iDiv entwickelte, zeigt, dass kleinere Fischarten im Vergleich zu größeren viel weniger erforscht sind, während die Prozesse, die das Aussterben vorantreiben, alle Arten unabhängig von ihrer Größe betreffen.

May 25 – June 23, 2023
Opening, May 25, 2023, 6 – 9 PM

25. Mai - 23. Juni, 2023
Eröffnung, 25. Mai 2023, 18 – 21 Uhr

Free admission | Freier Eintritt

ARTISTS | KÜNSTLER:INNEN

Julie Hart
Steph Joyce
Nike Kühn
Snow Paik

SCIENTISTS | WISSENSCHAFTLER:INNEN

Dr. Martin Friedrichs-Manthey (UFZ, Uni Jena, iDiv)
Dr. Stefan Knauß (Uni Halle, iDiv)
Dr. Claudia Guimarães-Steinicke (Uni Leipzig, RSC4Earth, iDiv)
Laura Catalina Quintero Uribe (Uni Halle, iDiv)
Dr. Marten Winter (Uni Leipzig, iDiv)

CURATORS | KURATOR:INNEN

Robert Köpke (HGB Leipzig, IFL)
Sophie Wolf (Uni Leipzig, RSC4Earth)

COORDINATOR | KOORDINATOR

Thore Engel (UFZ, Uni Jena, iDiv)

DESIGN

Maximilian Koppernock

OPENING HOURS / PROGRAM

May 31, 2023, 5 – 7 PM
Curator tour and discussion with Julie Hart and Steph Joyce

June 7, 2023, 5 – 7 PM
Curator tour and discussion with Nike Kühn and Snow Paik

June 14, 2023, 5 – 7 PM
Curator tour and open art and science exchange

June 23, 2023, 6 – 9 PM
Exhibition closing (Lange Nacht der Wissenschaften)

ÖFFNUNGSZEITEN / PROGRAMM

31. Mai 2023, 17 – 19 Uhr
Kurator:innenführung und Diskussion mit Julie Hart und Steph Joyce

7. Juni 2023, 17 – 19 Uhr
Kurator:innenführung und Diskussion mit Nike Kühn und Snow Paik

14. Juni 2023, 17 – 19 Uhr
Kurator:innenführung und offener Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft

23. Juni 2023, 18 – 21 Uhr
Finissage (Lange Nacht der Wissenschaften)

SPECIAL THANKS TO

Prof. Dr. Beatrice von Bismarck (HGB Leipzig)
Prof. Dr. Aletta Bonn and her entire lab (UFZ, Uni Jena, iDiv)
Dorett Bothmann (Botanischer Garten Leipzig)
Dr. Ines Dorn (UFZ, iDiv)
Prof. Dr. Nico Eisenhauer (Uni Leipzig, iDiv)
Dr. Carlos António Guerra (Uni Leipzig, iDiv)
iDiv Speaker Board
Dr. Teja Kattenborn (Uni Leipzig, RSC4Earth, iDiv)
Julia Kurz (HGB Leipzig)
Prof. Dr. Benjamin Meyer-Krahmer (HGB Leipzig)
Dr. Rachel Oh (UFZ, Uni Jena, iDiv)
Luise Ohmann (UFZ, Uni Jena, iDiv)
Kevin Rozario (UFZ, Uni Jena, Uni Leipzig, iDiv)
Prof. Dr. Alexandra Weigelt (Uni Leipzig, iDiv)
Prof. Dr. Christian Wirth (Uni Leipzig, iDiv)