

HANNAH COOKE

crea
tures



Die 1986 in München geborene Künstlerin Hannah Cooke setzt sich in ihrem Werk mit den Strukturen und Erwartungen an unsere Gesellschaft auseinander. Wie können Normen aufgebrochen werden? Auf welchen Machtstrukturen bauen unsere Systeme auf? Hierfür bedient sie sich unterschiedlicher Formate und Medien wie Performance, Installation, Fotografie und Videokunst. Hannah Cooke lebt und arbeitet in Karlsruhe, Baden-Württemberg. In ihren kontrovers diskutierten Videos „Ada vs. Abramović“ und „Ada vs. Emin“ verbindet Cooke als Faksimile Arbeiten von Marina Abramović (The Artist is Present, MoMA, New York 2010) und Tracey Emin (My Bed, Tate Gallery, London 1998) und stillt darin mit klarem Blick ihre Tochter Ada. Gelassen und bestimmt setzt sie ihr Statement, dass sie auch als Mutter Künstlerin ist und bleiben wird. Abramović und Emin äusserten sich mehrfach über die Unvereinbarkeit dieses Umstands. In der noch bis 15. Oktober laufenden Ausstellung „How to face Picasso“ (Kunstmuseum Heidenheim) korrigiert die Künstlerin die Hängung des Picassobestands des Hauses und deutet das Oeuvre Picassos durch ihre Werke neu. In den roten, bestickten Fahnen thematisiert sie Picassos Geschichte ebenso wie die Dringlichkeit einer neuen Betrachtung der Machtverhältnisse. Neue Arbeiten der Werkgruppe werden in Berlin zu sehen sein und treffen in der Ausstellung auf schwebende Angelhaken, brennende Hände und Maulkörbe, die als fragile Mobiles im Raum verschiedene Identitäten von Otherkins darstellen. Eine getuftete Katze die sich der Arbeit erhobenen Hauptes widersetzt liegt par Terre; Hyänen, DNA Helices und Tabletten umkreisen eine überlebensgroße Vulva. Der Titel „Creatures“ vereint all diese unterschiedlichen Wesen zu einem Universum der Möglichkeiten.

/

The artist Hannah Cooke, born in Munich in 1986, deals in her work with the structures and expectations of our society. How can norms be broken? On which structures of power are our systems built? For this, she makes use of various formats and media, like performance, installation, photography, and video art. Hannah Cooke lives and works in Karlsruhe, Baden-Württemberg. In her controversially debated videos, 'Ada vs. Abramović' and 'Ada vs. Emin', Cooke incorporates in facsimile works from Marina Abramović (The Artist is Present, MoMA, New York 2010) and Tracey Emin (My Bed, Tate Gallery, London 1998) wherein she nurses her daughter Ada with a steady gaze. Composed and resolute, she asserts that as a mother she is and will remain an artist. Abramović and Emin commented repeatedly on the incompatibility of these circumstances. In the exhibition 'How to face Picasso', which runs until the 15th of October (Kunstmuseum Heidenheim), the artist corrects the institutions hanging of their Picasso collection and reinterprets Picasso's oeuvre through her work. In the red, embroidered flags, she thematises Picasso's history as well as the urgency of a new perspective towards the relations of power. New works of this group will be shown in Berlin in an exhibition where they encounter suspended fishing hooks, burning hands, and muzzles, which, as fragile mobiles in space, represent the various identities of otherkins. A tufted cat lies on the floor, proudly defying work; hyenas, DNA helices and pills orbit a larger-than-life vulva. The title 'Creatures' unites all these different beings in a universe of possibilities.





Ada vs. Abramović
Edition: 3/7 + 2AP, Set-Fotografie / Photogtaphy Print auf Alu-Dibond, Schattenfuge /
Print on aluminum dibond, shadow gap 45 x 60 cm · 2018

In den Video-Arbeiten *Ada vs. Abramović* und *Ada vs. Emin* sieht man wie die Künstlerin ihre Tochter Ada stillt und wir scheinbar in den ikonischen Werken *The Artist is Present* von Marina Abramović und *My Bed* von Tracy Emin sitzen. Für Abramović und Emin widerspricht sich Mutterschaft und Künstlerin-Sein so sehr, dass sie sich mehrfach negativ in Interviews über die Vereinbarkeit äußerten. Die Künstlerin wurde 2018 Mutter und hatte die Interviews gelesen und musste den tradierten Macho-Ansichten etwas entgegensetzen. Akribisch reproduzierte sie in einem Filmstudio die Werke von Abramović und Emin bis ins Detail, um den Künstlerinnen direkt über deren Arbeit zu begegnen. Entstanden sind zwei Slowmotion-Videos, die mit einem raumfüllenden, drone-artigen Sound unterlegt sind. Das rhythmische atmen und trinken meiner Tochter kreiert eine intensive und kontemplative Atmosphäre.

/

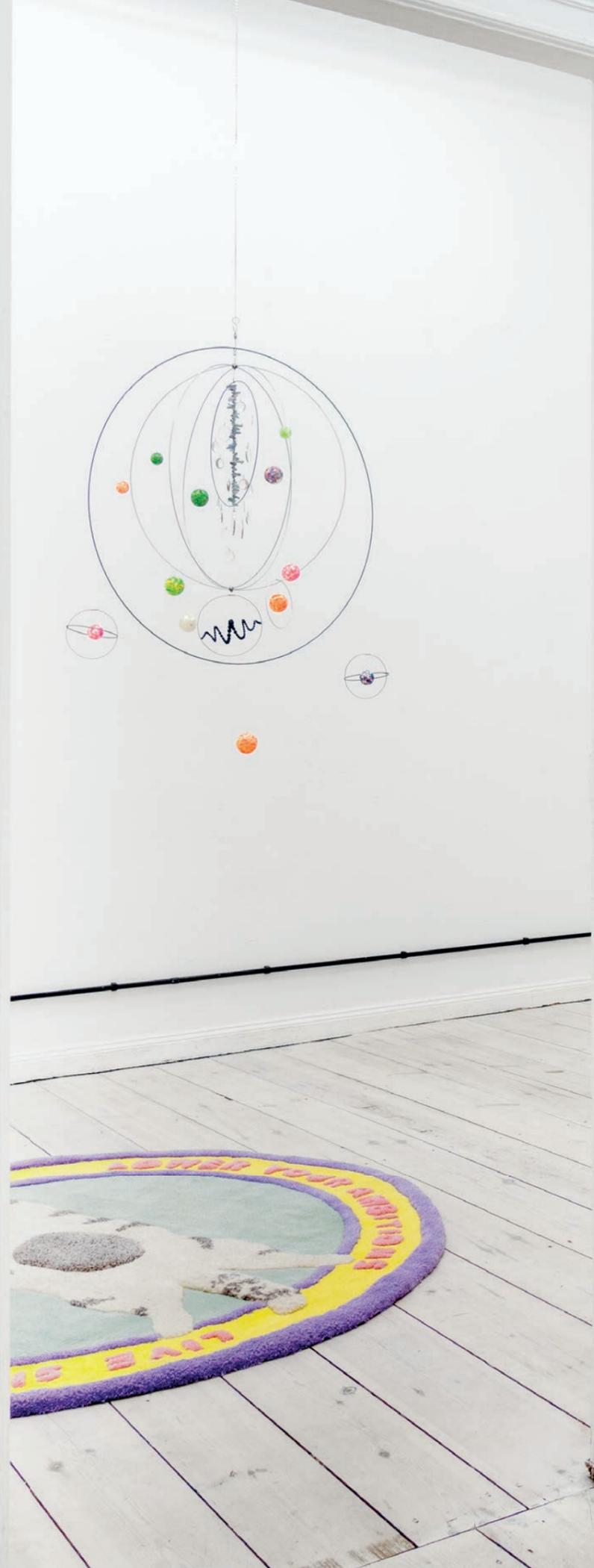
The video works *Ada vs. Emin* and *Ada vs. Abramović*, show Hannah Cooke breastfeeding her daughter Ada, they seem to be sitting in the iconic works *My Bed* by Tracy Emin and *The Artist is Present* by Marina Abramović. For Abramović and Emin, motherhood and being an artist contradict each other so much that they expressed their negative opinions about the compatibility multiple times in interviews. Cooke became a mother in 2018, read the interviews, and felt the need to counter the traditional macho views. Cooke meticulously reproduced the works of Abramović and Emin in a film studio down to the smallest detail to engage with the artists directly through artistic work. The results are two slow-motion videos accompanied by an immersive, drone-like sound. The rhythmic breathing and drinking of her daughter create an intense and contemplative atmosphere.



Abbildung rechts unten / Picture bottom right

Ada vs. Emin

Edition: 3/7 + 2AP, Set-Fotografie / Phototaphy Print auf Alu-Dibond, Schattenfuge /
Print on aluminum dibond, shadow gap 45 x 60 cm · 2018



Die links zu sehenden Maschinenstickereien mit den Maßen 45 x 32,5 cm wurden aus den folgenden Gegebenheiten abgeleitet:

Den 50-jährigen Todestag Picassos zum Anlass nehmend hat das Kunstmuseum Heidenheim mit Hannah Cooke erstmals eine Künstlerin eingeladen, auf das Leben und Werk von Pablo Picasso zu reagieren.

Für die Ausstellung *How to Face Picasso* packt Hannah Cooke den Stier bei den Hörnern, schultert das geballte patriarchale Gewebe und näht daraus anmutig wehende Fahnen. So thematisiert sie Picassos Geschichte ebenso wie die Dringlichkeit einer neuen Betrachtung der Machtverhältnisse.

Der Titel *Red Flags* bezieht sich zum einen auf die Tradition des Stierkampfes, in welcher die Matadores mit den Muletas die Tiere zum Angriff reizen. Außerdem verwendet die Bezeichnung der Werkreihe einen Begriff, der sich in der jüngsten Vergangenheit entwickelt hat. Red Flags sind Warnhinweise auf ein erhöhtes Risiko oder eine Gefahr. Die Verwendung des Begriffs ist unter Frauen gebräuchlich um zum Beispiel eine gute Freundin zu warnen. Hinsichtlich Picasso mag es für viele seiner Geliebten, die unter ihm litten, im Vorfeld auch Red Flags gegeben haben.

Auf dem ersten Bild der Serie *Den Stier bei den Hörnern packen* trägt Cooke den Stier auf ihrem Rücken. Im Original ist hier Herakles zu sehen, der den kretischen Stier besiegt. Der männliche Heroe wurde kurzerhand durch die Künstlerin ersetzt. Die Wahl für das Motiv ergab sich aus mehreren Gründen. Zum einen wird dadurch mit dem Ideal des kräftigen, mutigen Mannes, des Genies gebrochen. Zum anderen ist der kretische Stier der Vater des Minotaurus, eben jener Figur, in der sich Picasso selbst darstellte.

Der weiße Stier steht also für Picasso und sein Erbe, aber auch für die Last des weißen Patriarchats mit der Künstlerinnen und Frauen* bis in die Gegenwart umgehen und die sie schultern beziehungsweise tragen müssen.

Letzteres wird auch deutlich, wenn sich Cooke im Werk *Schultern* als Atlas zeigt, der nun kein Himmelsgewölbe, sondern erneut den weißen, zusammengerollten Stier trägt.

Das letzte Bild der drei roten, hier blauen, Textilarbeiten, *Wir müssen uns Sisyphos als eine glückliche Frau vorstellen*, orientiert sich an einer Darstellung des Sisyphos.





The machine embroidery on display measuring 45 x 32.5 cm was derived from the following circumstances:

Taking the 50th anniversary of Picasso's death as an opportunity, the Heidenheim Art Museum has invited Hannah Cooke, the first artist, to respond to the life and work of Pablo Picasso.

For the exhibition *How to Face Picasso*, Hannah Cooke takes the bull by the horns, shoulders the concentrated patriarchal mesh and sews graceful waving flags out of it. It addresses Picasso's story as well as the urgency of a new perspective at power relations.

The title *Red Flags* refers, on the one hand, to the tradition of bullfighting, in which the matadors use the muletas to incite the animals to attack.

In addition, the name of the series of works uses a term that has developed in the recent past. Red flags are warnings of increased risk or danger. The use of the term is common among women, for example to warn a good friend. Regarding Picasso, there may have been red flags in advance for many of his lovers who suffered because of him. In the first image of the series *Taking the Bull by the Horns*, Cooke is carrying the bull on her back. In the original, Heracles can be seen defeating the Cretan bull. The male hero was replaced by the female artist.

The choice of motif arose for several reasons.

On the one hand, this breaks with the ideal of the strong, courageous man, the genius. On the other hand, the Cretan bull is the father of the Minotaur, the very figure in which Picasso portrayed himself.

The white bull stands for Picasso and his legacy, but also for the burden of white patriarchy that artists and women* have to deal with and shoulder or carry up to the present day.

The latter also becomes clear when Cooke shows herself in the work to *shoulder* as Atlas, who now bears not a vault of heaven, but once again the white, curled up bull.

The last picture of the three red, here blue, textile works, *We have to imagine Sisyphus as a happy woman*, is based on a depiction of Sisyphus.

Wir müssen uns Sisyphos als eine glückliche Frau vorstellen

Maschinenstickerei auf Stoff / Machine embroidery on fabric 45 x 32,5 cm, 60 x 50 cm gerahmt / framed 2023



schultern Maschinenstickerei auf Stoff / Machine embroidery on fabric 45 x 32,5 cm, 60 x 50 cm gerahmt / framed 2023



Den Stier bei den Hörnern packen Maschinenstickerei auf Stoff / Machine embroidery on fabric 45 x 32,5 cm, 60 x 50 cm gerahmt / framed 2023



In der vierteiligen Arbeit *Waving with my phantom limb* beschäftigt sich Cooke mit der virtuellen Subkultur der Otherkin. Hierbei handelt es sich um Personen die sich als nicht-menschlich, sondern als Wesen wie Phönixe, Wölfe oder auch körperlose Konstrukte wie Glitches und Galaxien identifizieren. Vor allem auf der Social Media Plattform Tumblr und in anderen Foren haben sie Orte gefunden, um sich über ihre Identitäten auszutauschen. Um die fragilen Konstrukte dieser Identitäten in einen Ausstellungsraum zu überführen, hat die Künstlerin die Form der Mobiles gewählt. Jedes Mobile portraitiert ein Otherkin.

/

In the four-part work *Waving with my phantom limb* Cooke explores the virtual subculture of Otherkin. These are individuals who identify as non-human beings, such as phoenixes, wolves, or even disembodied constructs like glitches and galaxies. They have found places, particularly on the social media platform Tumblr and in other forums, to discuss their identities. To translate the delicate constructs of these identities into an exhibition space, the artist has chosen the form of mobiles. Each mobile portrays an Otherkin.

Detail **Phoenixkin**



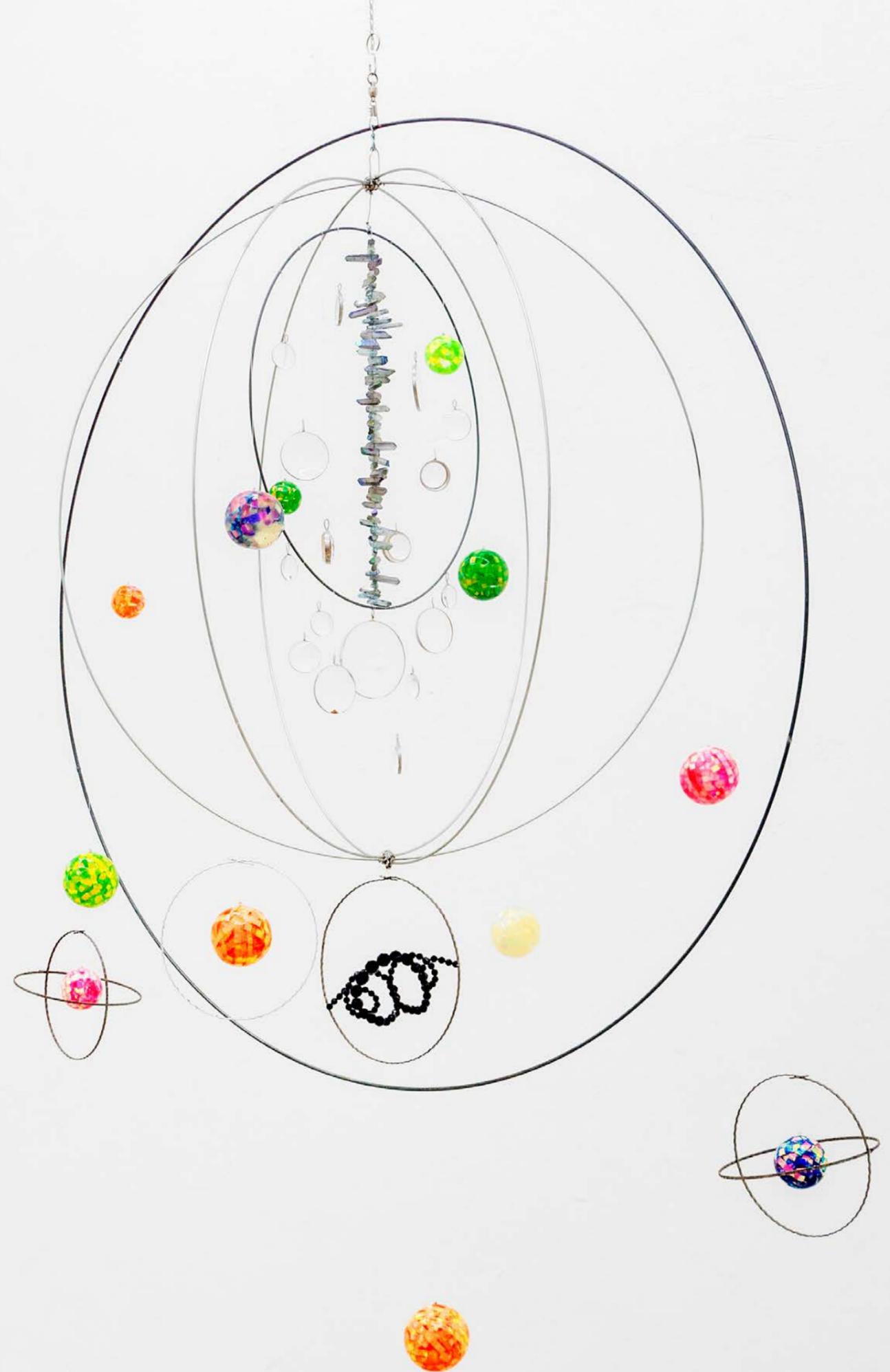


Detail **Phoenixkin**



Ausstellungsansicht / Exhibitionview





Galaxykin
Draht, Epoxykugeln, Glaslinsen, Perlen / Wire, epoxy balls, glass lenses, beads ø120 x 135 cm
2020



Mit ihrer Arbeit „Lay Flat“ lädt die Künstlerin Hannah Cooke dazu ein, Schlaf, Faulenzen und Nichtstun als eine Praxis des Widerstands zu verstehen. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit der chinesischen Protestbewegung Tang Ping (flach liegen). Hier entziehen sich junge Chinesen dem 996-System (Arbeit von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends an sechs Tagen in der Woche) durch Müßiggang. Der stille Protest des Liegens macht die Menschen unbrauchbar für die ausbeuterischen Fabriken, die ihren Arbeitsplatz bilden. Obwohl Arbeitsverweigerung kein neues Phänomen ist, hat Tang Ping mit einer halben Milliarde Klicks in den sozialen Medien eine neue Sichtbarkeit erreicht und ist eine Bewegung mit globaler Resonanz.

/

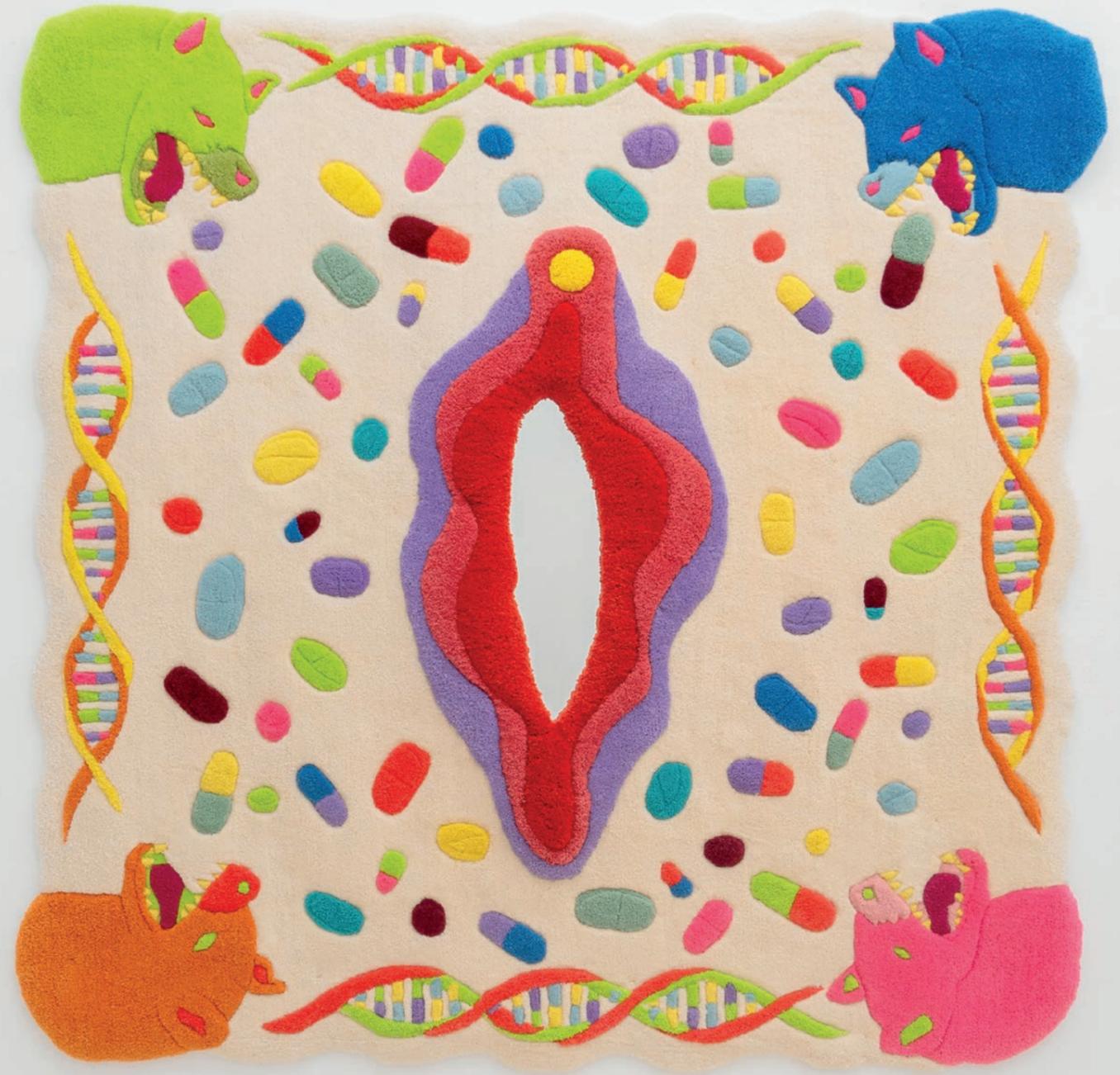
With her work „Lay Flat“, the artist Hannah Cooke invites you to understand sleep, loafing, and doing nothing as a practice of resistance. Her work is engaged with the Chinese protest movement Tang Ping (lying flat). Here, young Chinese people withdraw themselves from the 996-System (working from nine in the morning until nine in the evening six days a week) through idleness. The quiet protest of lying down makes humans useless for the exploitative factories, which form their place of work. Although labour rejection is not a new phenomenon, with half a billion clicks on social media Tang Ping achieved new visibility and is a movement with global resonance.

Francesca Romana Audretsch & Lotti Brockmann

Lay Flat

Teppich / Carpet, 100% Schurwolle / Virgin wool, ø178 cm
2023





Bitter Pills
Wandteppich / Tapestry, 100% Schurwolle, Spiegel / virgin wool, mirror, 240 x 230 cm
2021

Fauchende Hyänen spucken bunte Pillen aus den vier Ecken des 240 auf 230 cm großen quadratischen Teppichs *Bitter Pills*, den Hannah Cooke aus feinsten Wolle tuftete. Verbunden durch die Doppelhelix unserer DNA bilden die Köpfe der Hyänen den Rahmen einer riesigen, strahlenden Vulva, die im Zentrum des Werks steht und die Betrachter*innen durch einen dahinter montierten Spiegel ganz ohne falsche Bescheidenheit an ihre Herkunft erinnert.

Hyänen sind sehr sozial, hochintelligent und spielen gerne. Schiller schrieb 1799 im *Lied von der Glocke* über die Weiber, die zu Hyänen werden und was damals eher verunglimpfend gemeint war, kann heute wissenschaftlich fundiert als Kompliment an jede Frau wahrgenommen werden. Die Biologin Kay Holekamp rückte das Bild der im Matriarchat lebenden Tiere durch ihre Verhaltensstudien zurecht. Hyänen kümmern sich rührend um ihren Klan, sie sind ausgezeichnete Jägerinnen und haben ein äußerst differenziertes Lautvokabular, mit dem sie sich untereinander verständigen. „They're the coolest animals out there, because they are just really weird.“, so Holekamp. Die Tiere illustrieren gut, wie negativ konnotiert weibliche Verbände häufig in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und nicht nur verbündete, auch erfolgreiche Frauen, oder Frauen, die abseits der klassischen Vorstellung ihr Leben gestalten, müssen sich über eine vorausseilende Negativbilanz hinwegsetzen. Was ich hier als Negativbilanz benenne, wirkt sich schon seit Jahrhunderten auf die Sichtbarkeit von Frauen aus und schafft damit fortlaufend einen „Gender Data Gap“. Diese Lücke zwischen Anteil an Arbeit und Berücksichtigung in der Gesellschaft zieht Hannah Cooke als Ausgangspunkt für ihre Arbeit heran.

Im Buch *Unsichtbare Frauen* von Caroline Criado-Perez sind unzählige Beispiele mit genauesten Zahlen zusammengetragen, die zeigen, wo überall Frauen nicht mitgedacht und mitgesehen werden. Fehlende Daten über Frauen führen ebenso zu Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen im Alltag wie zu gesundheitlichen Nachteilen. Die den Rahmen bildende Doppelhelix in Hannah Cookes Wandteppich ist Rosalind Franklin gewidmet, die mit Röntgen-Experimenten und Zellvermessungen herausfand, dass die DNA aus einem Doppelstrang und Phosphatresten besteht. Ihre Arbeit war die Grundlage, auf der James Watson und Francis Crick die DNA entdeckten und damit, im Gegensatz zu ihr, den Nobelpreis erhielten. Die Hyänen spucken die bitteren Pillen aus, die ohnehin nicht für ihren Körper gemacht sind. Denn in der medizinischen Forschung ist der weibliche Körper, obwohl er sich bis in die Zellen hinein stark vom männlichen Körper unterscheidet, kaum existent. In einem Nature-Artikel von 2013 berichtet Dr. Elizabeth Pollitzer von Forschungsergebnissen, laut denen männliche und weibliche menschliche Zellen »stark unterschiedliche Konzentrationen vieler Metaboliten aufweisen«, sowie von »sich mehrenden Hinweisen« darauf, dass »Zellen sich je nach Geschlecht unterscheiden, und zwar unabhängig davon, inwiefern sie Geschlechtshormonen ausgesetzt waren«, lässt sich bei Criado-Perez nachlesen.

Der weibliche Körper wird in Anatomie Lehrbüchern bis heute wie ein männlicher Körper mit betonter Brustpartie und fehlendem Penis dargestellt. Was nicht gelehrt wird, kann auch nicht praktiziert werden und so fehlen Frauen, ihre Erfahrungen und körperlichen Voraussetzungen auch in medizinischen Studien, was schon zu den größten Medizinskandalen der Geschichte führte.

Hissing hyenas spit out colorful pills from the four corners of the 240 by 230 cm square carpet titled „Bitter Pills,“ which Hannah Cooke meticulously tufted from the finest wool. Connected by the double helix of our DNA, the heads of the hyenas form the frame of a gigantic, radiant vulva at the center of the work, reminding viewers, without false modesty, of their origin through a mirror mounted behind it.

Hyenas are highly social, highly intelligent, and enjoy playing. In 1799, Friedrich Schiller wrote in *Lied von der Glocke* about women who turn into hyenas, and what was meant as a derogatory remark back then can now be perceived as a compliment to every woman with scientific backing. Biologist Kay Holekamp corrected the image of these animals living in matriarchal societies through her behavioral studies. Hyenas care tenderly for their clan, they are excellent hunters, and they possess an extremely nuanced vocal repertoire with which they communicate among themselves. „They’re the coolest animals out there because they are just really weird,“ says Holekamp. These animals illustrate well how female alliances are often negatively perceived in society. Not only allied but also successful women, or women who shape their lives outside traditional norms, have to overcome a preemptive negative bias.

What I refer to as a negative bias has been affecting the visibility of women for centuries and continuously creates a „Gender Data Gap.“ This gap between women’s contributions and their recognition in society serves as the starting point for Hannah Cooke’s work.

In the book *Invisible Women* by Caroline Criado-Perez, countless examples with precise statistics are compiled, revealing where women are consistently omitted and not considered. Missing data about women leads to injustices and disadvantages in everyday life as well as health disparities. The double helix forming the frame in Hannah Cooke’s wall tapestry is dedicated to Rosalind Franklin, who, through X-ray experiments and cell measurements, discovered that DNA consists of a double strand and phosphate residues. Her work was the foundation on which James Watson and Francis Crick discovered DNA, earning them the Nobel Prize, unlike her. The hyenas spit out the bitter pills, which were never meant for their bodies. In medical research, the female body, despite significant differences down to the cellular level from the male body, is barely recognized. In a 2013 Nature article, Dr. Elizabeth Pollitzer reports research findings that „male and female human cells have ‚strongly different concentrations of many metabolites,‘ as well as ‚mounting evidence‘ that ‚cells differ by sex, regardless of whether they were exposed to sex hormones,‘“ as detailed in Criado-Perez’s book.

The female body is depicted in anatomy textbooks to this day as a male body with a prominent chest and the absence of a penis. What is not taught cannot be practiced, and thus, women, their experiences, and their physical characteristics are absent from medical studies, leading to some of the greatest medical scandals in history.



Detail **Bitter Pills**



Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung / This publication appears on the occasion of the exhibition:

Hannah Cooke

Creatures

14.8. – 28.10.2023

Galerie Kai Erdmann

Schweidnitzer Str 17 10709 Berlin

Alle Werke / Alle works: Courtesy Galerie Kai Erdmann, Hamburg und die Künstlerin / and the artist

Herausgeber / Editor:

Kai Erdmann
Clemens Schultz Str 53a
20359 Hamburg

Übersetzung / Translation:

Nils Masters

Grafische Gestaltung / Grafic design:

Bobbi Fleisch, Hamburg

