

Marcin Dudek – HEAD IN THE SAND

Marcin Dudek – AKUMULATOR

Marcin Dudek – BARYCZ

Marcin Dudek – ZAKLAD

Marcin Dudek – AKUMULATOR

Das Thema der körperlichen Transformation erfährt in dieser von unterirdischen Fitnessstudios inspirierten Installation eine neue Ausprägung. Lebensgroße Bilder von Trainingsstätten, die Jugendliche in den Kellern ihrer städtischen Wohnsiedlungen aus Schrott oder gar ausrangierten Heizkörpern einrichten, bilden den Hintergrund für eine Reihe von Skulpturen, darunter *Swiatoft* (2019) – eine Anspielung auf den vorchristlichen slawischen Gott Sviatowid – *Flex Flat Top* (2013) und *Basic Fit* (2019). Hier werden Heimwerkertechniken und die Eigenschaften der Ausgangsmaterialien auf ein Höchstmaß strapaziert und die Trainingsgeräte zu Altären für den Gott der Körperfunktion. Die Fitnessstudios wirken fast wie Folterkammern, sind aber für ihre Nutzer ein heiliger Zufluchtsort. Die greifbare Gewalt des Raums steht im Kontrast zur Prekarität der Materialien, in denen körperliche Kraft und Verwandlung mit Verletzlichkeit koexistieren.

La mutation physique est la thématique au cœur de cette installation, inspirée des salles de sport souterraines. Des images grande nature de salles de musculation construites par des jeunes dans les sous-sols de leurs immeubles, incorporant parfois de la ferraille ou même des vieux radiateurs, forment la toile de fond pour une série de sculptures, dont *Swiatoft* (2019) – un jeu de mots sur le nom du dieu slave préchrétien Sviatowid – *Flex Flat Top* (2013) et *Basic Fit* (2019). Ici, les techniques de bricolage et les vertus des matériaux utilisés sont poussées à leur paroxysme ; ces engins d'entraînement deviennent alors des sanctuaires dédiés au dieu du fitness. Ces salles de musculation ont presque des allures de chambres de torture, alors qu'elles représentent en réalité un refuge sacré pour leurs occupants. La violence ressentie dans ces lieux contraste avec la précarité des matériaux, où la force physique et la transformation des corps coexistent avec la vulnérabilité humaine.

The theme of bodily transformation is central to this installation, which is inspired by the culture of underground gyms. The artist has been collecting images of training facilities set up by young people in the basements of their municipal housing estates, using all sorts of scrap metal, even discarded radiators, to construct equipment. A selection of these images, blown up to life size, form the backdrop to a series of sculptures including *Swiatoft* (2019), a reference to the pre-Christian Slavic God Sviatowid, *Flex Flat Top* (2013), and *Basic Fit* (2019). These objects push DIY techniques and the properties of their source material to an extreme, turning the exercise machines into altars to the gods of fitness. The gyms appear almost like torture chambers, but act as sanctuaries to their users. The palpable violence of the space is contrasted with the precarity of the materials, where bodily strength and transformation coexist with human vulnerability.

Marcin Dudek – ZAKLAD

Zaklad ist die Rekonstruktion eines Friseursalons in einem Krakauer Kellergeschoss. Nach dem Zerfall der Volksrepublik Polen 1989 und der daraus folgenden Ungewissheit über Eigentumsverhältnisse und Rechtsansprüche betreibt Anna Dudek Gajewska, die Schwester des Künstlers einen halb klandestinen Frisiersalon im dafür besetzten Keller des Mietshauses, das die Familie Dudek bewohnt. Nachdem Marcin Dudek die Räumlichkeiten inklusive Einrichtung, Beschläge und Geräte vollständig abgebaut hatte, baute er sie maßstabsgerecht im IKOB wieder auf. Menschenhaare, die in den vergangenen Jahren im Salon gesammelt wurden, strukturieren als Paneele den Raum. *Zaklad* transloziert die tausenden Haarschnitte, Geschichten und Arbeitsvorgänge, die dieser Ort erlebt hat, sowie seine Bedeutung als Ort des Austauschs und der Erneuerung. *Zaklad* zeugt von einer Faszination für subkulturelle Rituale und Do-It-Yourself-Unternehmertum und misst dabei (weiblicher) Arbeit und Gemeinschaft besonderen Wert bei.

Zaklad est la reconstruction d'un salon de coiffure au sous-sol d'un immeuble de Cracovie. Après la chute de la République populaire de Pologne en 1989 et l'incertitude qui en a résulté quant aux droits de propriété et aux obligations légales, Anna Dudek Gajewska, la sœur de l'artiste exploite dès lors au sous-sol de l'immeuble locatif habité par la famille Dudek, un salon de coiffure semi-clandestin. Après avoir entièrement démonté le salon d'origine avec tout son mobilier, tuyauterie, et appareils électriques, l'artiste le reconstruit à l'identique dans l'espace d'exposition de l'IKOB. Des cheveux humains, ramassés dans le salon au cours des années, sont intégrés dans des panneaux qui structurent l'espace. *Zaklad* transpose les milliers de coupes de cheveux, d'histoires et de transactions que ce lieu a connues, ainsi que son importance en tant que lieu d'échange et de renouvellement. *Zaklad* témoigne d'une fascination pour les rituels de la sous-culture et l'entrepreneuriat Do-It-Yourself, en valorisant le travail et la communauté féminine.

Zaklad is the reconstruction of a hair salon located in a Kraków basement. Following the dissolution of the Polish People's Republic in 1989 and the ensuing confusion over property ownership and tenancy laws, the artist's sister, Anna Dudek Gajewska, has been occupying the basement of the apartment building in which their family lives, and using it as a semi-clandestine hair salon. After entirely dismantling the original salon with all of its components, fixtures, and equipment, the artist has rebuilt the space true to size inside of IKOB. Human hair, collected from the salon over the past few years, is integrated into panels that form part of the architectural structure. *Zaklad* calls to mind the thousands of haircuts given, stories told, transactions handled here, making it a space of exchange and renewal. The work speaks to a fascination for the rituals of subculture and the DIY economy, while placing an emphasis on (female) labor and community.

Marcin Dudek – HEAD IN THE SAND

Die prägendste Erfahrung in Dudeks Jugend war seine tiefe Verstrickung in die Szene der Fußball-Hooligans – eine gewalttätige und gefährliche Vergangenheit, mit der er sich in seiner Praxis immer wieder auseinandersetzt. In diesem Jugendzimmer lebte der junge Dudek Aggression und Zerstörung aus, aber es war auch der Ort, an dem seine Besessenheit für die Kunst begann. Er fing hier damit an, berühmte Gemälde zu imitieren, die er in einer Kunstschrift gesehen hatte. Papier-mâché-Platten, in die Seiten aus diesen Magazinen eingearbeitet sind, strukturieren den Raum und bilden ebenfalls das Material für seine Wandarbeit *Platter 1* (2019). Die Gemälde aus seiner Jugendzeit sind in einem Akt des doppelten Ikonokasmus zerrissen und rekonfiguriert. Dudeks tiefgreifende Wandlung vom Hooligan zum Künstler wird verdeutlicht durch einen Fernseher der den Hollywood-Spielfilm *Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft* (1956) zeigt, über den Dudek ein Amateurvideo eines Fußballspiels aus dem Jahr 1997 gelegt hat, in dem er selbst auf der Tribüne zu sehen ist. Die blauen Spuren sind Überbleibsel von Performances des Künstlers, die während früherer Ausstellungen des Werkes entstanden sind.

L'expérience la plus marquante de la jeunesse de Dudek a été son engagement dans le milieu des hooligans du football - un passé violent et dangereux qu'il n'a cessé de retracer dans sa pratique. La chambre d'adolescent de l'artiste, reconstruite ici, a été le théâtre de manifestations de violence et de destruction, mais c'est aussi le lieu où le jeune Dudek a développé son obsession pour l'art: ici, il a commencé à reproduire des tableaux célèbres qu'il avait vus dans des revues d'art. Des panneaux en papier-mâché, dans lesquels se retrouvent entre autres des pages de ces magazines, délimitent l'espace et constituent également la base de son œuvre murale *Platter 1* (2019). Les peintures du jeune Marcin Dudek sont déchirées et reconfigurées dans un double acte d'iconoclasme. La profonde transformation de Dudek, de hooligan à artiste, est représentée par le téléviseur qui diffuse le film hollywoodien *La Vie passionnée de Vincent van Gogh* (1956), sur lequel Dudek a superposé une vidéo amateur d'un match de football de 1997, où il apparaît lui-même dans les tribunes. Les traces bleues sont les vestiges de performances de Dudek lors d'expositions passées.

The most defining experience of Dudek's youth was his deep involvement with football hooliganism, a violent and dangerous past that he has grappled with continuously in his practice. The artist's teenage bedroom, recreated here, was the setting for manifestations of aggression and destruction, but also the space where a young Dudek first became obsessed with art, painting imitations of famous masterpieces from the pages of a popular art history magazine. Papier-mâché slabs incorporating pages from these magazines structure the room while also forming the basis for his wall-based work *Platter 1* (2019). The artist's teenage-era paintings have been torn up and re-configured in an act of double iconoclasm. Dudek's profound transformation from hooligan to artist is represented on a television set inside the room, which plays *Lust for Life* (1956), a Hollywood film about the life of Vincent van Gogh, onto which Dudek has superimposed an amateur video of a football match from 1997, in which he can be seen on the stands. The blue traces are remnants of performances by the artist during past exhibitions of this work.

Marcin Dudek – BARYCZ

Wir verlassen die räumliche Enge des Wohnbaus und betreten eine weite Landschaft. In *Barycz* (2023), klafft ein Loch in der Mitte des von Erde, Abfall und Schrott übersäten Ausstellungsraumes. Dudek nimmt uns mit zu einem weiteren Ort seiner Jugend: eine verlassene Brache, wo die Bewohner:innen seines Häuserblocks Alkohol und Drogen konsumierend herumlungern und den Schutt nach Schätzen durchsuchen. Die Installation hebt die eigensinnige Ökologie dieses Ortes hervor, in der Pflanzen aus leeren Wodkaflaschen sprießen, Insektenkolonien unter entsorgten Teppichen gedeihen und Abenteuerlust mit dem giftigen Nebel von halbleeren Klebstoffbehältern quittiert wird. Den Menschen an den Rändern der Gesellschaft gewidmet, für die die Straße einen Wohnraum darstellt, deckt *Barycz* den erhabenen Horror innewohnt.

Nous quittons l'espace confiné de l'immeuble résidentiel pour entrer dans un paysage étendu : un trou béant dans l'espace d'exposition rempli de terre, de débris et de déchets. Ici, Dudek nous fait revenir une fois de plus sur un site de son adolescence, un terrain vague où les habitants de son immeuble se retrouvaient pour consommer de l'alcool, de la drogue et pour fouiller les décombres en quête de trésors. L'installation souligne l'écologie particulière de ce lieu, où des plantes commencent à pousser dans des bouteilles de vodka vides, où des colonies d'insectes prospèrent sous des tapis abandonnés et où les aventurieux:ses sont susceptibles d'être intoxiqués par un pot de colle mal vidé. Dédiée aux personnes en marge de la société qui ont fait de la rue leur chez soi, *Barycz* expose l'horreur sublime de ces espaces.

We leave the enclosure of the apartment block and enter an open landscape: a gaping hole in the exhibition space formed by soil, waste, and debris. Here, Dudek takes us back to another site of his adolescence, a deserted plot of land where residents of his housing block would hang out, consume drugs and alcohol, and forage for treasures among the detritus. The installation highlights the particular ecology of this place, where plants start to grow out of empty vodka bottles, insect colonies thrive under discarded rugs, and a half-empty glue container might intoxicate passers-by. Dedicated to the people on the fringes of society who use the street as their home, *Barycz* exposes the sublime horror present in these spaces.