

#IN-DESIGN

ÅBÄKE

Deep Publishing

28.10.22 – 5.03.23

Testi di / *Text by* Prem Krishnamurthy

ITALIANO

ENGLISH

What is Åbäke? How do you even pronounce it?

Everybody I ask seems to have a different answer. I used to say it like “Ah-bah-kay” but the Swedish curator Maria Lind, a friend and mentor, once corrected me with a flourish: “Ooh-ah-beh-keh”. Nowadays I switch between these modes or other unusual vowel sandwiches, depending on whom I’m speaking with. If they are designers or artists or curators or fashion folks who might very well have encountered the collective’s wide-ranging work, then I use the flatter, first version. If they are people who won’t know the group anyways, then I test out the more “correct” and perhaps complex one.

Frankly, it probably doesn’t matter. What’s a name but an easy moniker to remember who somebody is, what they bring to a thing—a labor that is embedded within each work that goes into the world, anyways? Instead of even using the term Åbäke, we could also just call the members by their first names: Benjamin, Kajsa, Maki, Patrick. It’s a bit longer to name each of them, alphabetically, in turn, but it also emphasizes a basic fact: that even if a collaboration adds up to something more than just the individuals at the core of it, it’s also always about the humans. Without them, nothing comes to fruition. It reminds me of something Julie Ault, founder of the 1980s political art collective Group Material, once said in a talk at New York’s artists space; to paraphrase her, “There is no ‘institution’, there are only people.”

Still, the collective, group name does offer some advantages. One of them is the fact that it allows me a framework to move beyond the limited confines of speaking about what a single person can do, and instead talk about what a group of people bring together into a practice. What happens *in between* those names. For Åbäke is surely much bigger than any one body—instead, it’s about the multiplication that happens when several people, especially those who are quite different from each other, decide to work together.

This show, *Deep Publishing*, is an apt demonstration of this. It offers recent snapshots from an ongoing, over two-decade long method. According to one member of Åbäke, what’s on view are not “test prints”—they are not some sort of trials of color and approach, but rather the finished results of one set of formal, procedural, and social experiments. This reading may seem at odds with the visual results on display, which appear exploratory, open-ended, though never tentative or middling. And yet, the insistence that these visual waystations nonetheless constitute finished works is an odd reminder of Åbäke’s non-dualist, designerly approach: things can be both process and product at the same time, unfinished and yet still radically complete in their current state.

I’d like to pause here, there, for a moment: the very idea that things don’t *have* to be one way or another, but can be “both/and”, is probably as good of a way to conclude this biography/ non-biography, just as we started with the different ways to pronounce the collective’s name. There are so many other things that could be said about Åbäke, but it’s probably just as well to leave them unsaid. Perhaps the internet, that wondrous revealer of mysteries, can help to both illuminate and obscure the work that they have been doing since the turn of this century. And, if that doesn’t work, you can feel free to use the most obvious, available, most human technology we are still fortunate to have at our disposal: just ask someone in the museum.

Text by Prem Krishnamurthy

How can the practice of printing cut across distinctions of individuality vs. collectivity, single vs. group, in search of something more holistic?

Åbäke's new exhibition, *Deep Publishing*, represents the collective's first museum installation since 2011. It brings together three distinct strands of experimental printed work, all produced upon and with material from the island of Venice, over the past two years. These results—which comprise printed press sheets from collaboratively-developed publications, glittering silver paper created through a custom process that repurposes pre-printed materials, as well as multiple sets of textile prints made together with incarcerated inmates of Venice Santa Maria Maggiore prison—are displayed in an open-ended manner that highlights connections between how they were made and what associations they invoke. By gathering these in-process snapshots and completed sheets into one place, here at Rome's MACRO, Åbäke uses the museum space not as a site for solutions or finished products, but rather as a way to take stock of an ever-changing creative practice and, along the way, to ask new questions.

On view are a variety of printed materials that demonstrate three distinct but entangled modes of Åbäke's recent practice. Taken together, the three projects within *Deep Publishing* represent a unique attempt to both document a collaborative, creative process that is still unfolding, while also offering a distinct and concrete set of experiences for visitors. It is open-ended and yet resolved, structured and yet improvisatory. Seeking to be generous and generative at the same time, the exhibition offers pathways to understand how artmaking and design, rather than representing fixed, solitary labors, are always more properly understood as “social practice”: the act of bringing together different people, ideas, and processes into the present, to help spark the unexpected magic that only breathing together [dancing together] in the same room can make happen.

Text by Prem Krishnamurthy

Åbäke, Alice Grandoit-Šutka

Deep Publishing "deem journal", 2021

Offset ink on mirror paper

Printed in Venice by Grafiche Veneziane

Åbäke, Isabel Lewis, HGB Leipzig Class for Performative Arts

Deep Publishing "Hydrofeminism Reader", 2022

Offset ink on algae paper

Printed in Venice by Grafiche Veneziane

Courtesy the artists

Deep Publishing, a unique method the collective has developed for working with artists, editors, curators, writers, dancers, or other creative practitioners. The goal is to listen and facilitate others through an intensive editorial process that digests their nascent ideas for a forthcoming publishing project. Working for one to two intense days together in a custom-built "magazzino" classroom-workshop space in Venice to sort through visual and textual assets, Åbäke transforms these raw materials into a 16-page publication that is offset printed at the city's last remaining printer, the cooperatively owned Grafiche Veneziane. The recent results of this practice, which gives the whole exhibition its name, are on view on the walls of the space and upon a custom-built stainless steel bookshelf created by artist Marie Lund. Publications created by Åbäke in dialogue with Alice Grandoit-Šutka, Isabel Lewis, and others will rotate on view throughout the exhibition's duration.

Text by Prem Krishnamurthy

Åbäke, Maximage, Marietta Eugster, WPP

Watermarks, 2022

Silver offset ink on discarded paper

Produced in Venice by Grafiche Veneziane

Courtesy the artists

Watermarks are a set of printed press sheets, created in collaboration with the Swiss designers Maximage, and Marietta Eugster, that build upon existing “make-ready” (the sheets used by printers to calibrate their output, which are typically printed multiple times with different motifs). Yet these works seek to radically transform and revalue the cast-off papers into something new and reusable. By printing in silver upon the make-ready sheets (some of which are made out of algae paper, a method of paper production that uses the increasing proliferation of algae in Earth’s water bodies as the generative base), the process that Åbäke, Maximage and Eugster are exploring offers a calculated hope: that those humble materials which are typically thrown out might become new surfaces for the next generation’s printing. These shiny sheets, which exist in both glossy and matte variants, both of which also reveal a set of appropriated pattern elements embedded in the silver ink, are displayed throughout the space as wallpaper and paper sculpture: both background and foreground, at the same time.

Text by Prem Krishnamurthy

Åbäke, Malefatte

100 Lions, 2022

Molten plastisol ink, algae and active dye on organic cotton

Handprinted in Santa Maria Maggiore prison in Venice by Malefatte

Courtesy the artists

100 Lions is the tip of the iceberg of an ongoing, multi-year engagement that Åbäke has developed together with Malefatte, the screen-print workshop at the Venice Santa Maria Maggiore prison, and the social cooperative Rio Terà dei Pensieri. Over the course of many seasons, Åbäke has worked collaboratively with incarcerated individuals to build a unique in-house workshop for prototyping new approaches to textile printing. Using a circular physical set-up, a spiral, in which prints pass through four stations that each produce a different iteration, the group can experiment with variables of texture, color, and even “degrees of deconstruction”—the latter representing a way to employ algal printing screens to break down an image in calculable ways. Although the resulting textiles, which demonstrate varying amounts of visual distress, may be read as “test prints”, for Åbäke and the incarcerated printers these are finished works that show off the expressive range of what their custom apparatus can produce. These works form the backbeat of this entire exhibition, articulating a grid structure upon the gallery’s three walls that Åbäke can then play with, dance around, and, ultimately, subvert through “glitches” and off-prints from the process that make their way into the show.

Text by Prem Krishnamurthy

Che cos'è Åbäke? Come si pronuncia?

Tutti quelli a cui lo chiedo sembrano avere una risposta diversa. Io lo pronunciavo come "Ah-bah-kay", ma la curatrice svedese Maria Lind, un'amica e mentore, una volta mi ha corretto con ironia: "Ooh-ah-beh-keh". Oggi passo da una modalità all'altra o da altri sandwich di vocali insoliti, a seconda della persona con cui parlo. Se si tratta di designer, artisti, curatori o persone che si occupano di moda e che potrebbero aver conosciuto l'ampio lavoro del collettivo, allora uso la prima versione, più piatta. Se si tratta di persone che comunque non conoscono il gruppo, allora provo la versione più "corretta" e forse più complessa.

In tutta onestà, probabilmente non ha importanza. Che cos'è un nome se non un semplice *moniker* per ricordare chi è una persona e che cosa apporta a un'oggetto?- in ogni caso, il processo non è parte integra di ogni opera che entra a far parte del mondo? Invece di usare il termine Åbäke, potremmo anche chiamare i membri per nome: Benjamin, Kajsa, Maki, Patrick. È un po' più lungo nominare ciascuno di loro, in ordine alfabetico, a turno, ma sottolinea anche un fatto fondamentale: anche se una collaborazione dà vita a qualcosa che va oltre i singoli individui che la compongono, si tratta sempre e comunque di esseri umani. Senza di loro, nulla viene portato alla sua fruizione. Mi ricorda qualcosa che Julie Ault, fondatrice del collettivo d'arte politica Group Material negli anni Ottanta, ha detto una volta in un discorso all'artists space di New York; parafrasando la sua affermazione, "non c'è nessuna *istituzione*, ci sono solo persone".

Tuttavia, il nome collettivo, di gruppo, offre alcuni vantaggi. Uno di questi è il fatto che mi permette di uscire dai confini di raccontare ciò che può fare una singola persona e di parlare invece di ciò che un gruppo di persone porta all'interno in una pratica e di quello che *accade tra* quei nomi. Åbäke è sicuramente molto più grande di un singolo corpo: si tratta della moltiplicazione che avviene quando più persone, soprattutto se molto diverse tra loro, decidono di lavorare insieme.

Questa mostra, *Deep Publishing*, ne è la dimostrazione. Offre alcune istantanee recenti di un metodo attuale e in corso di sviluppo da oltre due decenni. Secondo un membro di Åbäke, quelle in mostra non sono "stampe di prova", e non sono nemmeno prove di colore e tentativi di approccio, ma piuttosto i risultati finali di una serie di esperimenti formali, procedurali e sociali. Questa lettura può sembrare in contrasto con i risultati visivi esposti, che appaiono esplorativi, aperti, ma mai provvisori o intermedi. Eppure, l'insistenza sul fatto che queste tappe visive costituiscano comunque opere finite è uno strano richiamo all'approccio non dualista e progettuale di Åbäke: le cose possono essere allo stesso tempo processo e prodotto, incomplete eppure ancora radicalmente complete nel loro stato attuale.

Vorrei soffermarmi qui, per un momento: l'idea stessa che le cose non *devono* essere per forza in un modo o nell'altro, ma *possono* essere "entrambe le cose", è probabilmente un buon modo per concludere questa biografia/non-biografia, così come abbiamo iniziato, con i diversi modi di pronunciare il nome del collettivo. Ci sono tante altre cose che si potrebbero dire su Åbäke, ma forse è meglio lasciarle in sospeso. Forse l'Internet, quel meraviglioso rivelatore di misteri, può aiutare a illuminare e oscurare il lavoro che svolge Åbäke dall'inizio del secolo. E se non dovesse funzionare, potete sentirvi liberi di usare la tecnologia più ovvia, più disponibile, più umana che abbiamo ancora la fortuna di avere a disposizione: basta chiedere a qualcuno del museo.

Testo di Prem Krishnamurthy

Come può la pratica della stampa superare le distinzioni tra individualità e collettività, tra singolo e gruppo, alla ricerca di qualcosa di più olistico?

La nuova mostra di Åbäke, *Deep Publishing*, rappresenta la prima installazione museale del collettivo dal 2011. Riunisce tre distinti filoni di lavoro sperimentale stampato, tutti prodotti su e con materiali provenienti da Venezia negli ultimi due anni. Questi risultati – che comprendono fogli di stampa di pubblicazioni sviluppati in collaborazione; carta argentata scintillante creata attraverso un processo personalizzato che riutilizza materiali prestampati; diverse serie di stampe tessili realizzate insieme ai detenuti del carcere Santa Maria Maggiore – sono esposti in una modalità aperta che evidenzia le connessioni tra il modo in cui sono realizzati e le associazioni che richiamano. Raccogliendo queste istantanee in corso d'opera e i fogli completati, in un unico luogo, qui al MACRO, Åbäke utilizza lo spazio museale non come luogo di soluzioni o prodotti finiti, ma piuttosto come un modo per fare il punto su una pratica creativa in continua evoluzione e, lungo il percorso, per porre delle nuove domande.

In mostra sono esposti una varietà di materiali stampati che dimostrano tre modalità distinte ma intrecciate della recente pratica di Åbäke. Nel loro insieme, i tre progetti di *Deep Publishing* rappresentano un tentativo unico di documentare un processo creativo collaborativo in corso, offrendo allo stesso tempo un insieme riconoscibile e concreto di esperienze ai visitatori. Si tratta di un'opera aperta eppure risolta, strutturata e al contempo improvvisata. Cercando di essere generosa e generativa allo stesso tempo, la mostra offre modalità per comprendere come il fare arte e il design, piuttosto che rappresentare lavori fermi e solitari, siano sempre più propriamente intesi come “pratica sociale”, intesa come l'atto di riunire persone, idee e processi diversi nel presente, per contribuire a innescare la magia inaspettata che solo il respirare insieme [ballare insieme] nella stessa stanza può far accadere.

Testo di Prem Krishnamurthy

Åbäke, Alice Grandoit-Šutka

Deep Publishing "deem journal", 2021

Inchiostro offset su carta a specchio

Stampato a Venezia Grafiche Veneziane

Åbäke, Isabel Lewis, HGB Leipzig Class for Performative Arts

Deep Publishing "Hydrofeminism Reader", 2022

Inchiostro offset su carta di alghe

Stampato a Venezia da Grafiche Veneziane

Courtesy gli artisti

Deep Publishing è un metodo unico che il collettivo ha sviluppato per lavorare con artisti, editori, curatori, scrittori, danzatori o altri creativi. L'obiettivo è quello di ascoltare e facilitare gli altri, attraverso un processo editoriale intensivo che digerisce le loro idee sul nascere per la creazione di un progetto editoriale in divenire. Lavorando intensamente insieme per uno o due giorni in un'aula-laboratorio a Venezia, costruita ad hoc per selezionare le risorse visive e testuali, Åbäke ha trasformato questi materiali grezzi in una pubblicazione di sedici pagine, stampata in offset presso l'ultima tipografia rimasta in città, la cooperativa Grafiche Veneziane. I risultati più recenti di questa pratica, che dà il nome all'intera mostra, sono esposti sulle pareti dello spazio e su uno scaffale in acciaio inox realizzato su misura dall'artista Marie Lund. Le pubblicazioni create da Åbäke in dialogo con Alice Grandoit-Šutka, Isabel Lewis e altri, saranno esposte a rotazione per tutta la durata della mostra.

Testo di Prem Krishnamurthy

Åbäke, Maximage, Marietta Eugster, WPP

Watermarks, 2022

Inchiostro offset argento su carta di scarto

Prodotto a Venezia da Grafiche Veneziane

Courtesy gli artisti

Watermarks è una serie di fogli stampati, creati in collaborazione con i designer svizzeri Maximage e Marietta Eugster, basati su dei “make-ready” esistenti (i fogli utilizzati dalle tipografie per calibrare la loro produzione, che vengono tipicamente stampati più volte utilizzando diversi motivi). Tuttavia, queste opere cercano di trasformare e rivalutare radicalmente le carte dismesse in qualcosa di nuovo e riutilizzabile. Stampando in argento sui fogli “make-ready” (alcuni dei quali sono fatti di carta d’alghe, un metodo di produzione della carta che utilizza come base generativa la crescente proliferazione di alghe nei corpi idrici della Terra), il processo che Åbäke, Maximage e Eugster stanno esplorando offre una forma di speranza calcolata: che quei materiali umili, che di solito vengono buttati via, possano diventare nuove superfici per la stampa delle prossime generazioni. Questi fogli scintillanti, che esistono sia in versione lucida che opaca, e che rivelano entrambi una serie di elementi di pattern incorporati nell’inchiostro argentato, sono esposti in tutta la sala come carta da parati e come scultura di carta, sia sfondo sia primo piano.

Testo di Prem Krishnamurthy

Åbäke, Malefatte

100 Lions, 2022

Inchiostro plastisol fuso, alghe e tintura attiva su cotone biologico

Stampato a mano nella Casa Circondariale Santa Maria Maggiore a Venezia da Malefatte

Courtesy gli artisti

100 Lions è la punta dell'iceberg di un impegno pluriennale che Åbäke ha sviluppato insieme a Malefatte, il laboratorio di serigrafia del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, e alla cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri. Nel corso di molte stagioni, Åbäke ha lavorato in collaborazione con individui detenuti per costruire un laboratorio interno unico nel suo genere, per la sperimentazione di nuovi approcci alla stampa tessile. Utilizzando una struttura fisica circolare, una spirale, in cui le stampe passano attraverso quattro stazioni che producono ciascuna un'iterazione diversa, il gruppo può realizzare variabili di texture, colore e persino "gradi di decostruzione" – quest'ultimo rappresenta un modo di impiegare schermi di stampa algali per scomporre un'immagine in modi calcolabili. Sebbene i tessuti che ne derivano, che presentano diversi livelli di scomposizione visiva, possano essere letti come "stampe di prova", per Åbäke e per gli stampatori del carcere si tratta di opere finite che mostrano la gamma espressiva di ciò che i loro apparecchi personalizzati possono produrre. Queste opere costituiscono il cuore pulsante dell'intera mostra, articolando una struttura a griglia sulle tre pareti della galleria con la quale Åbäke può giocare, danzare e, infine, sovvertire attraverso i *glitch* e le stampe fuori processo che entrano a far parte della mostra.

Testo di Prem Krishnamurthy