

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder curated by Thomas Thiel

Seeds

Simon Denny, Katja Novitskova, Marianna Simnett, Christopher Kulendran Thomas

ENGLISH

As part of this year's *curated by* gallery festival in Vienna, Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder presents at Domgasse 6 an exhibition curated by Thomas Thiel with works by Simon Denny, Katja Novitskova, Marianna Simnett, and Christopher Kulendran Thomas.

The exhibition *Seeds* brings together artists who are from a generation that explores the cultural resonance of artificial intelligence (AI) in their practice. The focus is on artistic strategies of incorporating AI models, data sets, and algorithmic methods to reduce randomness and hence reproduce results through the use of numerical codes called seeds. The works by Simon Denny, Katja Novitskova, Marianna Simnett, and Christopher Kulendran Thomas oscillate between myth, mutation, and machine learning. By referring to classical media like painting and sculpture, they demonstrate how gestures by humans and machines can be made to intersect, exclude each other, or merge together. The assembled works address subjectivity, which relates to this year's theme of *curated by*, as something that is further differentiated through algorithmic filters, transcultural perspectives, and material transformations.

In Marianna Simnett's video *Blue Moon* (2022), a female figure trapped in an artificial blue forest is constantly mutating. Her body expands and contracts into different poses. Simnett is referring here to the myth of Athena who, after inventing the flute, was startled by her reflection in the mirror showing her distorted face with puffed up cheeks. The video images are entirely generated by a special AI model that was trained on the artist's images and her flute-playing.

Christopher Kulendran Thomas also explores issues of memory, history, and cultural authorship. The subjects of his small glass paintings were created by an artificial neural network that was trained on images from the art history of Sri Lanka, which is defined by colonialism. The smooth transitions between the bodies and the landscapes in his compositions can be interpreted as hybrid testimonies to the history of violence in Sri Lanka, which forced his Tamil family to leave the country. In Thomas's works, he not only critically explores the colonial production of pictures; he also questions traditional notions of Western individualism with the help of images created by an algorithm, which he then painted on glass by hand.

In her new series of sculptures, Katja Novitskova continues her project of interweaving biological life and digital systems. She investigates how generative technologies and synthetic materials reshape our notions of what defines a living being. The forms, which shimmer in shades of blue and are made of polyurethane resin and minerals, become hybrid beings with biological as well as algorithmic features. These jelly-like structures are based on a process of AI image generation with 3D modeling interwoven with work in the artist's studio. Novitskova's "brooding" sculptures fluctuate between the memory of their biological origin and a vision of their future development.

Simon Denny's two series of works reflect the US and German tech industry's increasing focus on the military. The paintings presented here were produced with the help of especially refurbished tools, like CNC machines, reprogrammed plotters, and industrial inkjet printers. On

the one hand, the purely black and white pictures that were created with a hand-held inkjet printer directly quote current advertising materials made by contemporary defense technology companies like Anduril, Palantir, and Helsing. On the other hand, Denny's Aeropittura pictures, which were created with the help of AI models and paintings by the Futurists Giacomo Balla and Tullio Crali, refer to both a historical fascination with techno-utopian worldviews as well as their current topicality.

The exhibition Seeds is an exemplary presentation of the mechanisms and possibilities of artistic work with AI models. Despite their different narratives, all selected works strive not only to understand AI models as visual tools, but also to reflect on their deeper impact on our notions of nature, body, history, and identity.

DEUTSCH

Im Rahmen des diesjährigen Wiener Galerienfestivals curated by präsentiert die Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder in der Domgasse 6 die von Thomas Thiel kuratierte Präsentation mit Arbeiten von Simon Denny, Katja Novitskova, Marianna Simnett und Christopher Kulendran Thomas.

Die Ausstellung „Seeds“ versammelt Künstler:innen einer Generation, die sich mit der kulturellen Resonanz von Artificial Intelligence auf das eigene Schaffen befassen. Im Zentrum stehen künstlerische Strategien, die Modelle künstlicher Intelligenz, Datensätze und algorithmische Verfahren mit einbeziehen. Dabei erlauben Zahlencodes, sogenannte „Seeds“, sowohl den Zufall einzuschränken als auch Ergebnisse entsprechend zu reproduzieren. Die Arbeiten von Simon Denny, Katja Novitskova, Marianna Simnett und Christopher Kulendran Thomas oszillieren zwischen Mythos, Mutation und maschinellem Lernen. Im Rückgriff auf klassische Medien wie Malerei und Skulptur zeigen sie, wie sich menschliche und maschinelle Gesten überkreuzen, ausschließen oder zusammenbringen lassen. Die versammelten Arbeiten verhandeln im Kontext des diesjährigen curated by-Themas Subjektivität als etwas, das durch algorithmische Filter, kulturübergreifende Perspektiven und materielle Transformationen weiter ausdifferenziert wird.

In Marianna Simnetts Video „Blue Moon“ (2022) mutiert eine weibliche Figur unentwegt, während sie in einem künstlichen, blauen Wald gefangen ist. Ihr Körper dehnt sich aus und zieht sich in unterschiedlichen Posen zusammen. Simnett greift auf den Mythos der Athene zurück, die, nachdem sie die Flöte erfunden hatte, von ihren geblähten Wangen und ihrem dadurch verzerrten Spiegelbild erschrak. Die Videobilder selbst sind vollständig von einem speziellen KI-Modell generiert, das wiederum mit eigenen Aufnahmen und dem Flötenspiel der Künstlerin gefüttert wurde.

Auch Christopher Kulendran Thomas setzt sich mit Fragen der Erinnerung, Geschichte und kulturellen Austausch auseinander. Die Motive seiner kleinformatischen Glasmalereien wurden durch ein künstliches neuronales Netzwerk erzeugt, das mit Abbildungen aus der kolonial geprägten Kunstgeschichte Sri Lankas trainiert wurde. Die fließenden Übergänge zwischen Körpern und Landschaften in seinen Kompositionen lassen sich als hybride Zeugnisse der Gewaltgeschichte Sri Lankas lesen, aufgrund derer seine tamilische Familie das Land verlassen musste. Mit seinen Werken setzt sich Thomas nicht nur kritisch mit kolonialer Bildproduktion auseinander, sondern hinterfragt durch algorithmisch generierte Bilder, die wiederum per Hand auf Glas gemalt wurden, auch traditionelle Vorstellungen eines westlichen Individualismus.

In ihrer neuen Serie von Skulpturen setzt Katja Novitskova die Verflechtung zwischen biologischem Leben und digitalen Systemen fort. Sie untersucht, wie generative Technologien und synthetische Materialien unsere Vorstellungen von Lebewesen neu formen. Die in Blautönen schimmernden Formen aus Polyurethanharz und Mineralien werden zu hybriden Wesen, die sowohl biologische als auch algorithmische Züge in sich tragen. Es sind gallertartige

Gebilde, die einen Prozess der KI-gesteuerten Bildgenerierung, der 3D-Modellierung und die Arbeit im Atelier miteinander verbinden. Novitskovas „brütende“ Skulpturen bewegen sich zwischen der Erinnerung an ihren biologischen Ursprung und der Vorstellung zukünftiger Entwicklungen.

In zwei Serien spiegeln Simon Dennys Arbeiten die zunehmende militärische Ausrichtung der Tech-Industrie in den USA und Deutschland wider. Die hier gezeigten Malereien wurden mit speziell umgerüsteten Werk-zeugen wie CNC-Maschinen, umprogrammierten Plottern oder industriellen Tintenstrahldruckern produziert. Einerseits zitieren die mit dem handgeführten Tintenstrahldrucker in reinem Schwarz-Weiß erzeugten Bilder das aktuelle Werbematerial zeitgenössischer Defense-Tech-Firmen wie Anduril, Palantir oder Helsing. Andererseits verweisen die mithilfe von KI-Modellen und Malereien der Futuristen Giacomo Balla und Tullio Crali erzeugten Aeropittura-Bilder auf die historische Faszination und die Gegenwart technoutopischer Weltvorstellungen gleichermaßen.

Die Ausstellung „Seeds“ zeigt exemplarisch, welche Mechanismen und Möglichkeiten in künstlerischer Arbeit mit KI-Modellen liegen. Trotz unterschiedlicher Narrative verbindet die ausgewählten Arbeiten ein gemeinsames Verständnis davon, diese nicht nur als visuelle Werkzeuge zu verstehen, sondern ihre tiefergehende Wirkung auf unsere Vorstellungen von Natur, Körper, Geschichte und Identität zu reflektieren.