

09 PEDRO CABRITA REIS

After all, constructing an art work is still building a dream, stated Pedro Cabrita Reis on the poster for his exhibition at Baltic Centre for Contemporary Art, in Gateshead in 2002. In the exhibition he showed his 'house', *The Project*, a machine for living which cannot be entered or owned. Three storeys high and solidly constructed from concrete, wood, aluminium and glass, *The Project* is a melancholic, archaic sculpture despite its modern materials. In the following year his large work *Longer Journeys* in the Portuguese Pavilion at the Venice Biennale allowed visitors access to the ground floor at least, but there were no stairs leading the way up to the first floor, where doors opened into rooms with no floors.

Since the early 1990s Pedro Cabrita Reis' work has revolved around the subjects of homes, housing and architecture. Alongside works based on elements of daily life like tables and chairs, doors and windows, he also continually creates installations, which seize the exhibition spaces with architectonic structures as complex as they are violent.

With his installation *Catedral #3*, shown in 1999 at the Museu Serralves in Porto, Cabrita disrupted the classical white cube of the museum with rough brick walls, rising from floor to ceiling and breaking into the fresh walls of the newly opened contemporary building designed by Álvaro Siza. Shortly before this, in the Palais Liechtenstein in Vienna, he had installed a row of *favelas* in one of the sumptuous baroque halls.

Even if Cabrita's raw walls and his cardboard huts held together with tape refer to social realities outside of art, they do not enter these realities, and certainly do not redouble them; they transform them into artworks with multiple connotations, mysterious and in part literally opaque. Where windows appear in Cabrita's work, they are fundamentally blind, nailed up, painted over; the doors to his houses are impenetrable. *Cidades Cegas*, 'blind cities', is the title of a group of works whose stoic, melancholic appearance refers us to the homelessness of humankind as a basic constant of the human condition. In an interview Cabrita explains: *Melancholia considered as the condition of being deprived of an external image of the self. Having lost the comfortable reassurance of being part of Nature, we are only left with the perception of the self. And this knowledge implies the drawing of a territory, shall I say an exercise of architecture, an assumption of a self that builds a sense of place.*¹

Sabrina van der Ley & Markus Richter

1. Adrian Searle, A Conversation with Pedro Cabrita Reis, *Pedro Cabrita Reis*, Ostfildern 2003, p. 70.

After all, constructing an art work is still building a dream, konstatiert Pedro Cabrita Reis 2002 programmatisch auf dem Plakat zu seiner Ausstellung im Baltic Centre for Contemporary Art in Gateshead. In der Ausstellung zeigt er sein ‚Haus‘ – *The Project* – eine Wohnmaschine, in die man nicht eintreten und die man nicht besitzen kann. Drei Stockwerke hoch, massiv errichtet aus Beton, Holz, Aluminium und Glas, ist *The Project*, aller modernen Materialien zum Trotz, eine melancholisch-archaische Skulptur. Im Jahr darauf gewährt seine große Arbeit *Longer Journeys* im portugiesischen Pavillon auf der Biennale di Venezia den Besuchern zwar Zugang zum Untergeschoss, aber keine Treppe gibt den Weg frei ins Obergeschoss, wo Türen in Räume ohne Boden führen.

Seit den frühen 1990er Jahren kreist das Werk Pedro Cabrita Reis' um die Themen Haus, Behausung, Architektur. Neben Arbeiten, die auf Elementen der alltäglichen Lebenswelt, wie Tisch und Stuhl, Tür und Fenster basieren, entstehen immer wieder raumgreifende Installationen, die die Ausstellungsräume mit so komplexen wie brachialen architektonischen Strukturen in Besitz nehmen.

Mit seiner Installation *Catedral #3*, die 1999 im Museu Serralves in Porto zu sehen war, konterkarierte Cabrita den klassischen White Cube des Museums mit ungeschlachten Ziegelmauern, die, vom Boden bis zur Decke reichend, in die frischen Wände des gerade eröffneten Neubaus von Álvaro Siza einbrachen. Kurz zuvor hatte er im Palais Liechtenstein in Wien eine Reihe Favelas in einem der barocken Säle installiert.

Auch wenn Cabritas rohe Mauern, seine mit Klebeband zusammengehaltenen Pappverschlüsse auf die sozialen Realitäten außerhalb der Kunst verweisen, gehen sie nicht in diesen Realitäten auf oder verdoppeln sie gar, sondern transformieren sie in vieldeutige, geheimnisvolle und teils im wörtlichen Sinne undurchsichtige Kunstwerke. Wo Fenster in Cabritas Installationen auftauchen, sind sie grundsätzlich blind, vernagelt, übermalt, die Türen zu seinen Gehäusen sind unzugänglich. *Cidades Cegas*, blinde Städte, ist der Titel einer Werkgruppe, deren stoisch melancholische Anmutung auf die ‚Unbehaustheit‘ des Menschen als Grundkonstante der *conditio humana* verweist. In einem Interview erklärt Cabrita: *Melancholie kann man als einen Zustand des Verlustes einer Außenwelt betrachten. Nachdem wir die tröstliche Gewissheit verloren haben, Teil der Natur zu sein, sind wir auf die Wahrnehmung unseres Selbst zurückgeworfen. Und diese Erkenntnis impliziert das Markieren eines Territoriums, oder sollte ich sagen, das Anwenden von Architektur, also die Ahnung eines Selbst, das eine Empfindung von Raum baut.*¹

Sabrina van der Ley & Markus Richter

1. Adrian Searle: A conversation with Pedro Cabrita Reis, *Pedro Cabrita Reis*, Ostfildern 2003, S. 70.

Previous page:
Longer Journeys, 2003
 Painted aluminium,
 standard plywood doors and
 fluorescent lights,
 400 x 2300 x 440 cm
 Installation view,
 50th Venice Biennale, Venice
 Courtesy of the artist

Stillness, 2004
 Iron girders, acrylic on
 fluorescent tubes, electric cable,
 370 x 1105 x 297 cm
 Installation view,
 Camden Arts Centre, London
 Courtesy of the artist /
 Haunch of Venison, London

The Unnamed Word #2, 2005
 Iron structures, enamel on glass,
 fluorescent lights, electric cable,
 218 x 280 x 277 cm
 Collection Fonds national
 d'art contemporain, Paris
 Courtesy of the artist /
 Galerie Nelson, Paris

Compound #3, 2005
Iron, 218 x 126 x 77 cm
Courtesy of the artist /
Haunch of Venison, London

09 PEDRO CABRITA REIS

PEDRO CABRITA REIS BIOGRAPHY

1956
BORN IN LISBON, PT
LIVES AND WORKS IN
LISBON, PT

SOLO EXHIBITIONS (SELECTED)

2005
HAUNCH OF VENISON,
LONDON, UK
GALERIE NELSON,
PARIS, FR
MAI 36 GALERIE,
ZURICH, CH
GIORGIO PERSANO,
TURIN, IT

2004
STILLNESS,
CAMDEN ARTS CENTRE,
LONDON, UK
SOMETIMES ONE CAN SEE
THE CLOUDS PASSING BY,
KUNSTHALLE BERN, CH
TRUE GARDENS #3,
FRAC BOURGOGNE,
DIJON, FR

2003
PORTUGUESE PAVILION,
50TH VENICE BIENNALE,
VENICE, IT

2002
SERENE DISTURBANCE,
KESTNER GESELLSCHAFT,
HANNOVER, DE
A PLACE LIKE THAT,
BALTIC CENTRE FOR
CONTEMPORARY ART,
GATESHEAD, UK

2001
THE SILENCE WITHIN,
MAGASIN 3, STOCKHOLM, SE

1998
BLIND CITIES #2,
ZACHETA GALLERY OF
CONTEMPORARY ART,
WARSAW, PL

GROUP EXHIBITIONS (SELECTED)

2006
MODERN CITÉ #II,
LE GRAND CAFÉ, CENTRE
D'ART CONTEMPORAIN,
ST. NAZAIRE, FR

2005
FARSITES: URBAN CRISIS
AND DOMESTIC
SYMPTOMS, INSITE 05,
TIJUANA, MX &
SAN DIEGO, US
LE GÉNIE DU LIEU,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
DIJON, FR

2004
LA ALEGRÍA DE MIS SUEÑOS,
I. SEVILLA BIENAL,
MONASTERIO DE LA
CARTUJA,
SEVILLA, ES
ARTI & ARCHITETTURA,
1900–2000,
PALAZZO DUCALE,
GENOA, IT

2003
INTERLUDES,
50TH VENICE BIENNALE,
GIARDINI DELLA BIENNALE,
VENICE, IT

1999
LA CASA, IL CORPO, IL CUORE,
MUSEUM MODERNER
KUNST STIFTUNG
LUDWIG WIEN,
VIENNA, AT

1997
P.S.1 REOPENING/ARTISTS
PROJECTS,
P.S.1, NEW YORK, US
PASSATO, PRESENTE,
FUTURO,
47TH VENICE BIENNALE,
VENICE, IT

1998
ROTEIROS, ROTEIROS,
XXIV BIENAL DE
SAO PAULO, BR

1992
DOCUMENTA IX,
KASSEL, DE