

MONSTER CHETWYND

CURATED BY SOFIA OHMER & FLORIAN WALDVOGEL

26.09.26
— 21.11.26

DE — Monster Chetwynd (*1973 in London) gehört zu den eigensinnigsten Stimmen der internationalen Gegenwartskunst. Ihre Praxis ist eine radikale Absage an sterile Hochglanzästhetik, konventionelle Autorschaft und die Vorstellung eines in sich abgeschlossenen Kunstwerks. Stattdessen kultiviert sie ein organisches, kollektives und bewusst dilettantisches Universum, in dem Performance, Skulptur, Installation, Kostüm und Modellbau zu einem ebenso fantastischen wie widerspenstigen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Antike Mythologie und mittelalterliches Mysterienspiel treffen darin auf Science-Fiction, B-Movies, Comics, Fernsehserien und die subversiven Gegenkulturen der 1960er- und 1970er-Jahre. Sie bilden eine Strategie kultureller Umcodierung. Chetwynd begreift Mythen der Hochkultur und Narrative der Populärkultur nicht als feststehenden Kanon, sondern als gemeinschaftlich verfügbares Material. Sie eignet sich Geschichten an, verändert deren Perspektiven und überführt sie in neue, häufig feministisch oder ökologisch aufgeladene Zusammenhänge.

Für die Ausstellung im Kunstraum Innsbruck entwickelte Chetwynd eine raumgreifende Installation, in der *Zuul Beasts*, *Velvet Worms*, verschiedene „Moths“, der *Benjamins' Head* sowie 25 Modelle zu einer vielgestaltigen Population zusammenzutreten. Die einzelnen Arbeiten werden dabei nicht als autonome Skulpturen präsentiert, sondern als Bestandteile eines gemeinsamen Szenarios. Der Ausstellungsraum verwandelt sich in eine Bühne, ein begehrtes Modell und eine provisorische Welt, deren Maßstäbe fortwährend wechseln. Monumentale Kreaturen begegnen miniaturisierten Architekturen, Köpfe, Tiere, Insekten und hybride Wesen scheinen miteinander zu kommunizieren.

Ein wiederkehrendes Motiv in Chetwynds Werk ist das Monströse. Nicht nur ihr selbstgewählter Künstlerinnenname, den sie 2018 annahm, evoziert das Groteske, Exzentrische und Ungeheuerliche, auch ihre Skulpturen und Performances zelebrieren

konsequent das Abweichende. Das Monster ist dabei weder bloße Schreckensfigur noch dekorative Kuriosität. Es verkörpert das Andere, das Unangepasste und Widerständige. Als hybrides Wesen setzt es sich über scheinbar natürliche Grenzen hinweg: zwischen Mensch und Tier, männlich und weiblich, schön und hässlich, lächerlich und bedrohlich. Gerade weil sich das Monster einer stabilen Identität entzieht, besitzt es ein utopisches Potenzial. Es zeigt, dass Körper, Rollen und soziale Ordnungen auch anders vorstellbar sind.

Auch wenn in dieser Ausstellung die skulpturale Installation im Mittelpunkt steht, bleibt die Performance in sämtlichen Arbeiten latent anwesend. Die Kreaturen wirken wie Darsteller:innen, die ihre Positionen bereits eingenommen haben. Die Modelle erinnern an Bühnen, auf denen eine Handlung beginnen könnte. Der Ausstellungsraum wird damit zum Zustand gespannter Erwartung. Die Aufführung ist entweder gerade vorüber oder steht unmittelbar bevor. Es ist jedoch ebenso denkbar, dass sie längst stattfindet und die Besucher:innen, ohne es zunächst zu bemerken, bereits Teil von ihr geworden sind.

So wird die Ausstellung im Kunstraum selbst zu einem monströsen Organismus. Die gezeigten Arbeiten bilden keine geordnete Sammlung, sondern eine provisorische Gemeinschaft. Jede Figur besitzt ihre eigene Präsenz, doch erst in der räumlichen Nachbarschaft entstehen Beziehungen, Spannungen und mögliche Geschichten. Monster Chetwynds Kunst lädt dazu ein, diese Welt nicht lediglich zu betrachten, sondern sich von ihr verwandeln zu lassen. Sie darf schmutzig, laut, komisch, verletzlich und widersprüchlich sein. Und vor allem darf sie das sein, was in normierten Ordnungen keinen vorgesehenen Platz besitzt: ein Monster.

EN — Monster Chetwynd (*1973 in London) is one of the most idiosyncratic voices in international contemporary art. Her practice constitutes a radical rejection of sterile, polished aesthetics, conventional notions of authorship, and the idea of the artwork as a self-contained entity. Instead, she cultivates an organic, collective, and deliberately improvised universe in which performance, sculpture, installation, costume, and model-making merge into a fantastical yet unruly Gesamtkunstwerk. Ancient mythology and medieval mystery plays encounter science fiction, B-movies, comics, television series, and the subversive countercultures of the 1960s and 1970s. Together, they form a strategy of cultural recoding. Chetwynd understands the myths of high culture and narratives of popular culture not as a fixed canon, but as collectively available material. She appropriates stories, shifts their perspectives, and transposes them into new contexts, often charged with feminist or ecological concerns.

For her exhibition at Kunstraum Innsbruck, Chetwynd has developed a large-scale installation in which *Zuul Beasts*, *Velvet Worms*, various “Moths,” the *Benjamins’ Head*, and 25 models come together to form a multifaceted population. The individual works are not presented as autonomous sculptures, but as components of a shared scenario. The exhibition space is transformed into a stage, an immersive model, and a provisional world whose scales are constantly shifting. Monumental creatures encounter miniaturised architectures; heads, animals, insects, and hybrid beings appear to communicate with one another.

A recurring motif in Chetwynd’s work is the monstrous. Not only does her self-chosen artist name, adopted in 2018, evoke the grotesque, the eccentric, and the uncanny; her sculptures and performances likewise consistently celebrate deviation and otherness. The monster is neither merely a figure of horror nor a decorative curiosity. It embodies the other, the nonconforming, and the resistant. As a hybrid being, it transgresses seemingly natural boundaries: between human and animal, male and female, beautiful and ugly, ridiculous and threatening. Precisely because the monster eludes a stable identity, it possesses utopian potential. It demonstrates that bodies, roles, and social orders can also be imagined otherwise.

Although the sculptural installation is at the center of this exhibition, performance remains latently present in all of the works. The creatures appear like performers who have already taken their positions. The models evoke stages on which an action might begin. The exhibition space thus becomes a state of heightened anticipation. The performance has either just ended or is about to begin. Yet it is equally

conceivable that it has been taking place all along, and that visitors, without initially realising it, have already become part of it.

In this way, the exhibition at Kunstraum itself becomes a monstrous organism. The works on display do not constitute an ordered collection, but a provisional community. Each figure possesses its own presence, yet it is only through spatial proximity that relationships, tensions, and possible narratives emerge. Monster Chetwynd’s art invites us not merely to look at this world, but to allow ourselves to be transformed by it. It may be dirty, loud, funny, vulnerable, and contradictory. Above all, it may be what has no designated place within normative orders: a monster.

WERKE / WORKS

ZUUL BEASTS, 2024,
latex, paper, paint, 1 m × 0.6 m × 1 m.

VELVET WORMS, 2024,
latex, paper, paint, 3 m × 0.7 m × 0.7 m.

BENJAMIN'S HEAD, 2025,
wood, cardboard, wallpaper-glue,
cardboard, cloth, paint, 2.95 m × 5.65 m × 2.95 m.

HAWKMOTH, 2018,
glue, wallpaper, paint, 1.5 m × 0.4 m × 1 m.

PEANUTMOTH, 2018,
glue, wallpaper, paint, 1.5 m × 0.4 m × 1 m.

COLLECTION OF MODELS,
cardboard, paint, paper, variable dimensions.

WALLPAPER,
variable dimensions.