A Plot, A Scandal, 2022

High-Definition-Video, Farbe, Ton, 20 Minuten | high-definition video, colour, sound, 20 minutes

DE *A Plot, A Scandal* erkundet, was es bedeutet, in einem Körper zu leben, der koloniale Geschichte in sich trägt. Ligia Lewis beschwört die Vergangenheit herauf, indem sie die Erinnerungen von historischen Persönlichkeiten verkörpert, darunter der Aufklärer und Profiteur des Sklavenhandels John Locke, der kubanische Künstler und Revolutionär José Aponte sowie Lewis' Urgroßmutter Lolón Zapata. Damit will sie zeigen, auf welche Weise Ideale wie Vernunft und Ordnung neben Systemen der Sklaverei und kolonialer Machtausübung aufgebaut wurden.

Die Videoarbeit vermischt historische Bildwelten – weiße Perücken, höfische Gesten und gotische Landschaften – mit Reflexionen über Ethnie, Identität und Überleben. Inspiriert von einer Reise in das Dorf ihrer Vorfahren in der Dominikanischen Republik und gefilmt in Italien, verwebt die Arbeit persönliche Erzählungen mit einer umfassenderen Geschichte von rassistischer Gewalt und vererbter Machtstrukturen. Anstatt eine persönliche Geschichte zu erzählen, lässt Lewis Symbole, Bewegung und Atmosphäre sprechen und stellt die Frage, wie Geschichte im Körper lebendig bleibt – ob wir es wollen oder nicht.

EN *A Plot, A Scandal* explores what it means to live in a body that inherits colonial history. Ligia Lewis conjures the past and embodies memory, including Enlightenment thinker and slave trade beneficiary John Locke, Cuban artist and revolutionary José Aponte, and Lewis's great-grandmother Lolón Zapata, revealing how ideals like reason and order were built alongside systems of slavery and empire.

This video work blends historical imagery – white wigs, court gestures and gothic landscapes – with reflection on race, identity and survival. Inspired by a journey to her ancestral village in the Dominican Republic and filmed in Italy, the work weaves personal narrative into a wider history of racial violence and inherited power structures. Rather than telling a personal story, Lewis lets symbols, movement, and atmosphere speak – asking how history stays alive in the body, whether we choose it or not.

In Auftrag gegeben von | Commissioned by Center for Art, Research and Alliances (CARA)
Konzept, Drehbuch und Regie | Concept, Screenplay, and Directing Ligia Lewis
Mit | Featuring Corey Scott-Gilbert und | and Ligia Lewis
Musik | Scored by George Lewis Jr. (aka Twin Shadow) und | and Wynne Bennett
Technische Leitung | Technical Director Joseph Wegmann
Kamera | Director of Photography Moritz Freudenberg

study now steady, 2023

Live-Installation mit täglicher Aktivierung | live installation with daily activation

DE In dieser Arbeit hinterfragt Ligia Lewis feste Vorstellungen davon, was es heißt, präsent zu sein und was es bedeutet, gesehen, gelesen und verkörpert zu werden. Lewis' Live-Arbeit erforscht den Körper als Ort der Erinnerung und des Widerstands, an dem sich die Zeit dehnt und dreht. Die Tänzer*innen zeigen eine Reihe von choreografischen Partituren, die aus früheren Arbeiten stammen. Dabei unterbrechen sie lineare Zeitlichkeit und konstruieren einen alternativen Rhythmus, der bestehende Hierarchien im Ausstellungsraum destabilisiert.

Diese Serie von Live-Studien zeigt Lewis' Umgang mit theatraler Spannung. Indem sie frühere choreografische Partituren wieder aufgreift und sie in offenere Skripte überführt, öffnet die Künstlerin für Betrachter*innen einen Raum des Erforschens. Die Arbeit mit dem Körper bedeutet dabei sowohl Erkundung als auch Widerstand.

study now steady ist eine Meditation über die ständige Verhandlung zwischen persönlicher Autonomie und sozialer Abhängigkeit, trotz der aufgezwungenen Narrative, die unser kollektives Verständnis durch den Körper formen. Die Frage ist: Wie bewahren wir unsere Standfestigkeit im Umgang miteinander, trotz Verletzungen in der Vergangenheit?

Tägliche Live-Aktivierungszeiten: 16-19 Uhr, außer am 25. Mai: 14-17 Uhr

EN In this work, Ligia Lewis challenges fixed notions of being present, asking what it means to be seen, to be read and to be embodied. Through this live work, Lewis explores the body as a site of memory and resistance, where time bends and loops. The dancers engage in a series of choreographic scores drawn from previous works, disrupting linear temporality and constructing an alternative rhythm that aims to destabilise hierarchies within the exhibition space.

This series of live studies shows Lewis' approach to theatrical tension. By revisiting earlier choreographic scores and shifting them into looser scripts, the artist invites the viewer into a space of study where the act of working through the body becomes both inquiry and a form of resistance.

study now steady is a meditation on the constant negotiation between personal autonomy and social interdependence, despite the imposed narratives that shape our collective understanding through the body. It asks: How do we maintain our steadiness in the study of being radically with one another, despite our fractured pasts?

Daily live activation schedule: 4-7pm, except for 25 May: 2-5pm

In Auftrag gegeben von | Commissioned by Center for Arts, Research and Alliances (CARA)
Technische Leitung | Technical Director Joseph Wegmann
Tänzer*innen | Dancers Boglárka Börcsök, Corey Scott-Gilbert, Justin F. Kennedy und | and Ligia Lewis

deader than dead, 2020

High-Definition-Video, Farbe, Ton, 19:39 Minuten | high-definition video, colour, sound, 19:39 minutes

DE In *deader than dead* erkundet Ligia Lewis Themen wie vorzeitigem Tod, Überleben und Widerstand durch eine Mischung aus schwarzem Humor, Slapstick und körperlicher Performance. Das Werk konfrontiert mit den Schrecken rassistischer Gewalt, weigert sich jedoch, diese direkt darzustellen, und setzt sich stattdessen mit dem Schmerz durch theatralische Intensität und Absurdität auseinander. Durch den Einsatz von Humor wirkt die Tragödie intim, alltäglich und umso schmerzhafter.

Ursprünglich als Live-Arbeit für eine Ausstellung konzipiert, wurde das Werk später als Performance realisiert und verfilmt. Es besteht auf einen breiteren, historischen Kontext und konfrontiert die Betrachter*innen mit seiner zyklischen Grausamkeit und emotionalen Unmittelbarkeit.

Diese Arbeit wurde am 22. und 23. Mai live im Haus der Kunst aufgeführt.

EN In *deader than dead*, Ligia Lewis explores themes of premature death, survival, and resistance through a blend of dark humor, slapstick, and embodied performance. The work confronts the horror of racial violence while refusing to represent it directly, instead addressing its pain through theatrical intensity and absurdity. It is through her use of humor that the tragedy feels intimate, common, and that much more painful.

Conceived as a live work for an exhibition format, the work was later turned into a performance that was filmed. The work insists on a broader, historical context, unsettling the viewer with its cyclical cruelty and raw emotional confrontation.

This work was performed live at Haus der Kunst on 22 and 23 May.

Regie & Konzept | Conceived & Directed by Ligia Lewis
Choreographie, Bühnenbild & Lichtdesign | Choreography, Scenic/Light Design Ligia Lewis
Darsteller*innen | Performers Ligia Lewis, Jasper Marsalis, Jasmine Orpilla und | and Austyn Rich
Sound-Dramaturgie & Design | Sound Dramaturgy & Design Slauson Malone, mit Auszügen von | with excerpts by S McKenna
Kostüm | Costume Design Marta Martino
Texte | Texts Ligia Lewis, Ian Randolph, Shakespeare und | and Ian McKellen über | on Shakespeare.
Produziert von | Produced by Reza Monahan Studio und | and Jim Fetterley
Technische Leitung | Technical Director Joseph Wegmann