

Artist's Favourites

CLAIRE FONTAINE

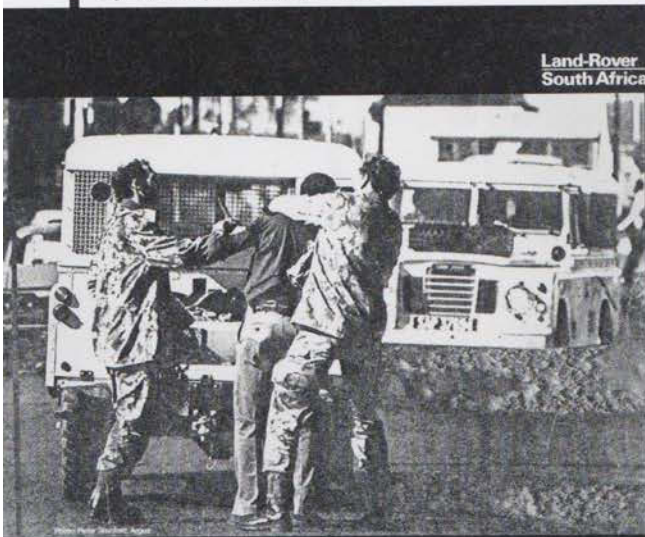
D

In unserer Auswahl sind mehr Frauen als Männer, weil Frauen sich oft mit großer Sensibilität in den trüben Gewässern von Politik, Institutionen und Gefühlswelt bewegen. Ihnen gelingt es, dem Ineinanderfließen von Privatem und Öffentlichem eine Form zu geben und zu zeigen, was davon man fortführen oder vielleicht radikal verändern kann. Auch wenn keine der hier präsentierten Arbeiten aktuell ist, sehen wir diese Künstler als Zeitgenossen: Sie werfen ein hoffnungsvolles und befreiendes Licht aus der Vergangenheit auf unsere Gegenwart.

E

In our selection women artists outnumber the men, because they often have the talent and the sensibility to work in the murky territories between politics, institutions and affect. They can materialise the continuity between our public and intimate life and what can be broadly shared and maybe radically transformed. None of the artworks that we have chosen is recent, but for us these artists are contemporaries because they are part of a constellation that illuminates the present in a hopeful and liberating way.

Hans Haacke, A Breed Apart, 1978
Tafel 5 von 7 Tafeln / Board 5 of 7 boards

No British Leyland military display could be complete without the world-famous Land Rover. In 28 years of production the Land-Rover has become one of the United Kingdom's greatest export winners, opening up areas of the world previously inaccessible to ordinary vehicles and playing a major role in the development of many overseas territories.

British Leyland, Press Release, Akropolis 1976

Leyland Vehicles. Nothing can stop us now.

Leyland advertising slogan

E is nothing but a cover-up for their dirty business. The invisible thread connecting the rich and comfortable western bourgeoisie at home and its colonial cruelty abroad brings to mind of all the attempts to bring war home that might not seem so urgent any longer but still, of course, are.

*1936 in Cologne, lives in New York

**ADRIAN PIPER
„EVERYTHING #21“ (2010–13)**

D Adrian Piper hat keine Scheu vor unangenehmen Themen, ihre Arbeiten gehen subtil unter die Haut. In dieser Installation erreicht sie die Eleganz der besten Broodthaers-Arbeiten, wenn sie das visuelle und emotionale Universum der Schule mit der Macht der Poesie verwandelt. Der Satz ALLES WIRD WEGGENOMMEN WERDEN ist eine Aufforderung zu kämpfen, nicht aufzugeben und wirkt gerade heute wie die richtige Warnung. Wir sahen die Arbeit 2015 auf der Venedig-Biennale und waren beeindruckt von der Dialektik ihrer Materialität: Die drohende Auslöschung verkörperte sich als Text auf einer Schultafel, unterstützt durch den Inhalt der mit Kreide geschriebenen Sätze und wiederaufgegriffen in zerkratzten Fotografien, die zusammen mit den Tafeln ausgestellt wurden. Strafen werden den Bestraften immer infantilisieren und wollen in der Wiederholung Schmerz zufügen.

*1948 in New York, lives in Berlin

CLAIRE FONTAINE ist ein 2004 in Paris gegründetes Kollektiv, dessen selbsternannte „Assistenten“ Fulvia Carnevale und James Thornhill sind. Ihr berühmter Neonschriftzug „Capitalism Kills (Love)“ leuchtet von der Fassade des Berliner Restaurants Grill Royal über die Spree. In einer anderen Arbeit werden aus tausenden Zündhölzern nachgebaute Landkarten von Frankreich oder den USA in theatrale Aktionen abgebrannt. In ihren Texten entwickelten Claire Fontaine die Idee des „Ready-made-Künstlers“ und propagieren unter anderem den „human strike“ als flexible Taktik des Widerstands, die sich als „Revolte innerhalb einer Revolte, unausgesprochene Verweigerung, Arbeitsexzess oder die totale Verweigerung jeder Arbeit, je nachdem was die Situation verlangt“ ausdrücken kann. Claire Fontaines Ausstellung „The Crack-Up“ läuft noch bis Januar im n.b.k. Berlin.

CLAIRE FONTAINE (*2004) is a Paris-based collective artist and writer whose self-described „assistants“ are Fulvia Carnevale and James Thornhill. In Berlin her flashing neon sign *Capitalism Kills (Love)* (2008) overlooks the river Spree. In another sequence of works, maps of France and the United States made of matches are dramatically set alight. In her writings, Claire Fontaine has explored the idea of the „ready-made artist“ and promoted, among other things, the idea of the „human strike“ as a flexible and hard-to-define tactic of resistance that might take the form of „a revolt within a revolt, an unarticulated refusal, an excess of work or the total refusal of any labour, depending on the situation.“ Claire Fontaine's exhibition *„The Crack-Up“* is on view until January 2018 at the n.b.k. in Berlin.

Adrian Piper, Everything #21, 2010–13

E Adrian Piper has a subtle and painful capacity to get under people's skin and bravely explore discomfort. In this installation, she reaches the grace of the best Broodthaers by transfiguring the visual and emotional universe of the school and filling it with the power of poetry. The sentence EVERYTHING WILL BE TAKEN AWAY is an invitation to fight rather than to give up, and today it also seems an eminently plausible warning. We saw this work at the Venice Biennale in 2015 and were touched by the materially dialectical nature of the work: erasure was contained by the text on the blackboard as an impending possibility, confirmed by the very content of the sentences written with chalk, and revisited in a series of scratched photographs that were presented along with the blackboards. Every punishment is and will always be a form of infantilisation using repetition in order to inflict pain.

*1948 in New York, lebt in Berlin

Ans dem Englischen von Christian Kobald

MIERLE LADERMAN UKELES
„HARTFORD WASH: WASHING/TRACKS/MAINTENANCE:
OUTSIDE“ (1973) & „HARTFORD WASH: WASHING/
TRACKS/MAINTENANCE: INSIDE“ (1973)

D In diesen bahnbrechenden Performances geht es um die Spannung zwischen Kunst und Leben als wichtiges politisches Thema. Das Sorgen-für-Andere ist der blinde Fleck des Patriarchats und des Kapitalismus. Es zeigt das Ausmaß an Regression der angeblich hochentwickelten Gesellschaften. Diese Arbeiten, für die Ukeles alltägliche häusliche Tätigkeiten im und um das Wadsworth Athenaeum verrichtete, sind prophetisch und immer noch inspirierend, da sie die verstörende und heute immer weiter voranschreitende Auflösung der Grenzen von Haushalt und Beruf thematisieren. Die italienische Feministin Carla Lonzi schrieb 1970 in „Wir pfeifen auf Hegel“, dass „die Unterdrückung der Frau nicht innerhalb der Zeit beginnt, sondern im Dunkel der Ursprünge. Die Unterdrückung der Frau wird nicht beseitigt durch das Töten der Männer. Sie wird nicht beseitigt durch die Gleichheit, sondern fortgesetzt in der Gleichheit. Sie wird nicht beseitigt durch die Revolution, sondern fortgesetzt in der Revolution“ – was die Vertiefung von Ukeles' berühmter Frage im „Manifesto for Maintenance Art“ ist: „Wer bringt nach der Revolution Montag Früh den Müll hinaus?“.

*1939 in Denver, Colorado, lebt in New York

E These milestone performances underline the tension between art and life as a major political problem. Care is the blind spot of patriarchy and capitalism: it reveals the level of regression of the supposedly advanced societies. These works, for which Ukeles performed everyday domestic tasks inside and outside the Wadsworth Athenaeum, is prophetic and inspiring in how it tackles the disturbing lack of distinction between domestic and professional life that is more and more widespread today. In 1970, the Italian feminist Carla Lonzi had stated in *Let's Spit on Hegel* that “women’s oppression doesn’t begin within time, but it hides in the darkness of the origins. Women’s oppression isn’t abolished by the killing of men. It isn’t abolished by equality, it continues within equality. It isn’t abolished by revolution, it continues within revolution” – which can be understood as a deepening of Ukeles’s famous question in her 1969 *Manifesto for Maintenance Art*: “after the revolution, who’s going to pick up the garbage on Monday morning?”

*1939 in Denver, Colorado, lives in New York

HANS HAACKE
„A BREED APART“ (1978)

D Hans Haacke hat die erstaunliche Fähigkeit, eine von Politik und Werbung verschleierte Propaganda auf elegante Weise zu enttarnen. In der Serie „A Breed Apart“ bekommt Branding eine ungeplante, politische Dimension. Die Arbeit besteht aus gefundenen Bildern aus Zeitungen und Werbung, die mit poetischer Gleichgültigkeit als rohe Informationsträger behandelt werden. Sie zeigt, wie das Auto, das einem das Leben erleichtert, den täglichen Arbeitsweg oder Ausflüge mit der Familie, in Kriegsländern zur Waffe wird. Die scheinbar unschuldige Neutralität der Marke ist nichts anderes als ein Schleier über ihren schmutzigen Geschäften. Das unsichtbare Band, das das reiche und bequeme westliche Bürgertum mit seiner kolonialistischen Gewalt im Ausland verbindet, erinnert an all die Versuche, den Krieg nach Hause zu bringen. Auch wenn es einem heute nicht so vorkommt, ist das noch immer wichtig.

*1936 in Köln, lebt in New York

E Hans Haacke has an astounding capacity to unmask propaganda under its political or commercial disguises in truly elegant ways. In the series “A Breed Apart”, he gives commercial branding an unplanned, political dimension. The work is composed of found images, taken alternately from press and advertising, both of which are treated with poetic indifference as raw material containing information. It shows how the same car that makes the daily commute and family trips enjoyable is used as a murderous tool in countries at war, through the complicity of the brand whose ostensible innocent neutrality

Mierle Laderman Ukeles, Washing, Tracks, Maintenance: Outside, 1973

CADY NOLAND
„UNTITLED (WALKER)“ (1989)

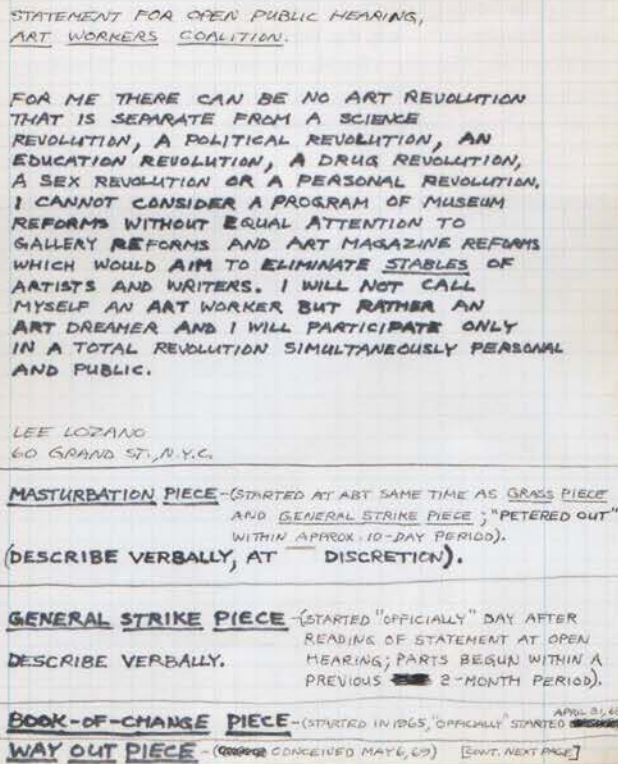
D Cady Noland hat den Geist Amerikas besser eingefangen als jeder andere Bildhauer. Im Kampf gegen die Übermacht des Marktes verteidigt sie erbittert ihre Würde als Künstlerin. Die alpträumhafte Verdinglichung, die sich durch alle disziplinargesellschaftlichen Räume zieht – von Gefängnissen zu Supermärkten, von Seniorenheimen zu Einkaufszentren – und die für die ganze Welt zum Charakteristikum von Amerika geworden ist, wird in ihren Arbeiten greifbar. In „Untitled (Walker)“ [keine Abbildung] geht es um den Schwachsinn und die Schwäche des Patriotismus und die Mauer als einzigen Horizont einer solchen Perspektive. Noland geht in ihren Assemblagen faszinierend frei mit dem Readymade um: Sie kreiert eine Spannung, die das Material lebendig werden lässt und Einsamkeit, Gefangensein, Konsum und Angst als Ergebnisse unseres Wirtschaftssystems eine konkrete Form verleiht. Ihre Arbeit ist voller Humor und gibt uns Zuversicht.
 *1956 in Washington, DC, lebt in New York

LEE LOZANO

D Lee Lozano war von Anfang an wichtig für uns. Ihre Arbeit hat großen existentiellen und politischen Gebrauchswert. Text ist ein Medium für Lozano, den sie jedoch nie zum Fetisch macht. Was sie schreibt, ist poetisch und radikal zugleich. Ihre Klarheit und ihre moralische Haltung sind vorbildlich für uns. Wir denken oft darüber nach, ob es nicht unvermeidlich war, dass sie ca. 1970 die Kunstwelt mit dem „Drop Out Piece“ verließ. Die Arbeit setzte das ein Jahr frühere „Untitled (General Strike Piece)“ fort. Ihre Idee eines Generalstreiks greift die radikalsten Aspekte des Women’s Strike for Equality und natürlich des „human strike“ auf. Ein Verhalten anzunehmen, das nichts mit dem zu tun hat, was andere uns über uns selbst erzählen, ist der erste Schritt zum „human strike“: Die Triebökonomie, das geheime, von der politischen Ökonomie verdeckte Gewebe von Werten, Lebensformen und Begehren ist die wahre Konsistenzebene dieser Revolte. 1971 sagte Lozano: „Ich werde die Sackgasse der Suche nach meiner Identität verlassen (...) Ich werde mich vom Künstler-Ego lossagen (...) Ich werde an erster Stelle Mensch sein, an zweiter Künstlerin.“
 *1930 in Newark, New Jersey, †1999 in Dallas

E Lee Lozano has haunted our practice since its very beginning. Her work has marvellous existential and political use-value. Text for her is a medium but it is never fetishised, and its content is as poetic as it is radical. Her lucidity and moral position are exemplary to us, and leave us wondering about the inevitability of her departure from the art world in *Drop Out Piece*, begun circa 1970. This work picks up from *Untitled (General Strike Piece)* from the year before. The concept of a general strike envisioned by Lozano echoes the Women’s Strike movement in its most radical aspects, and of course the idea of human strike. Adopting a behavior that doesn’t correspond to what others tell

E Cady Noland has captured the American spirit better than any other sculptor. She also fiercely defends her dignity as an artist by fighting the market’s superpowers. The nightmare of reification stretching through all the disciplinary spaces – from jails to supermarkets, from old people’s homes to shopping malls – is now the distinctive characteristic of America in the eyes of the planet becomes palpable in her works. *Untitled (Walker)* [no image] shows the dementia and the weakness behind any patriotism; it presents the wall as the sole horizon for such a perspective. Noland’s free use of the readymade in her assemblages is fascinating: she creates a tension that animates the materials and materialises solitude, imprisonment, consumption and fear as the main products of liberalism. Her work is filled with humor and gives us joy.
 *1956 in Washington, DC, lives in New York

Lee Lozano, untitled, 1969
 Tusche auf Papier / Ink on paper, 27,9 x 21,6 cm

us about ourselves is the first step of the human strike: the libidinal economy, the secret texture of values, lifestyles and desires hidden by political economy, is the real plane of consistency of this revolt. In 1971 Lozano stated, "I will give up my search for identity as a deadend investigation (...) I will renounce the artist's ego (...) I will be human first, artist second."
 *1930 in Newark, New Jersey, †1999 in Dallas

© The Estate of Lee Lozano. Courtesy Hauser & Wirth