

CHRISTINE KÖNIG GALERIE

curated by **Daniel Muzyczuk**

SPEAK IN ORDER THAT I MAY SEE YOU OR WHISTLE AND I'LL COME TO YOU

FÉLICIA ATKINSON (*1981 in Rennes, lives / lebt in Paris)

DAVID GRUBBS (*1967 in Louisville, Kentucky, lives / lebt in Brooklyn, New York)

SUSAN HOWE (*1937 in Boston, Massachusetts, lives / lebt in Guilford, Connecticut)

GERHARD RÜHM (*1930 in Vienna / Wien, lives / lebt in Vienna / Wien)

TONI SCHMALE (*1980 in Hamburg, lives / lebt in Vienna / Wien)

*An exhibition of images, words and music fabricated by, collaged by or channeled by
Félicia Atkinson, David Grubbs, Susan Howe, Gerhard Rühm and Toni Schmale*

It is natural that a city of music mania like Vienna would bring out a psychoanalyst with a special ear for personal resonances. While studying the psychological dimension of music Theodor Reik observed that "Wherever reactions to musical experiences are mentioned, words are functioning only as guideposts leading to the threshold of the domain where melodies live." Unlike his teacher and friend, Sigmund Freud, Reik preferred the act of listening. Obsessive thoughts can turn into a compulsion to fill all silences with a constant flow of words or a haunting melody. The latter is more than a simple musical tune that one can hum. It is rather a mirror that offers insight into an unmasked realm of affects that one may glimpse as the subject's body had surrendered to the resonances.

Among Gerhard Rühm's many sound works, *Ophelia and the Words* occupies a special space. Only one voice is speaking to the absent interlocutors. While the meaning is lost in this cut-up monologue, the speech melody takes over and suggests whole worlds beyond the verbalization of words. The dialogue was restructured to lock Ophelia up in her own mind and to let us in via the loudspeakers while keeping us from interrupting her with our own speech. She is somewhere else. Rühm rightly diagnosed something that also

puzzled the American poet Susan Howe when she observed that Ophelia is removed from the others as she is speaking in prose. The French musician and artist Félicia Atkinson offers a response: "This shouldn't be a dialogue, but a poem as an argument." Sounds, words, and visuals. Is one person able to maneuver freely between all of these as well as between the planes on which they are positioned? Can we imagine a collage of all these worlds—as a physical space occupied by hybrids?

Ophelia has become a figure of an alienated self, driven by internal resonances that cannot be experienced from the outside. We can only study their orchestration.

Rühm's radio play is striking, because the voice is the only reference point. This exhibition starts with the voice as guide and conductor of a journey composed of passages, scraps of images, sentences, and literary and movie characters. These sounds are reinforced and amplified by visual collages. Solitary voices of various narrators frame a larger montage: the exhibition itself. The continuous exchange between the radio pieces played back in a shared space sets into motion a movement among the images on display.

Eine Ausstellung von Bildern, Wörtern und Musik, die von Félicia Atkinson, David Grubbs, Susan Howe, Gerhard Rühm und Toni Schmale fabriziert, zusammengestellt oder gelenkt wurden.

Es verstand sich fast von selbst, dass eine von Musikmanie gezeichnete Stadt wie Wien einen Psychoanalytiker mit einem besonderen Ohr für persönliche Resonanzen hervorbringen würde. In seiner Auseinandersetzung mit der psychischen Dimension von Musik bemerkte Theodor Reik: „Wo immer Reaktionen zu musikalischen Erfahrungen erwähnt werden, funktionieren Wörter nur als Wegmarken, die zu der Schwelle des Raumes führen, wo Melodien angesiedelt sind.“ Anders als sein Lehrer und Freund Sigmund Freud bevorzugte Reik das Zuhören. Obsessive Gedanken können in einen Zwang kippen, alles Schweigen mit einem beständigen Fluss von Worten oder einer beklemmenden Melodie zu füllen. Letzteres ist etwas mehr als ein einfaches Lied, das man summen kann. Es ist vielmehr ein Spiegel, der Einblick in den unverdeckten Bereich der Affekte gibt, die man erblicken darf, da sich der Körper des Subjekts den Resonanzen hingegeben hat.

Unter den zahlreichen Klangarbeiten Gerhard Rühms nimmt „Ophelia und die Wörter“ eine Sonderstellung ein. Nur eine Stimme spricht zu den abwesenden Gesprächspartnern. Während die Bedeutung in diesem zerstückelten Monolog verloren geht, übernimmt die Sprachmelodie die Führung und deutet auf die Existenz ganzer Welten jenseits der Wortformulierung hin. Der Dialog wurde rekonstruiert, um sie in ihren eigenen Geist einzuschließen und uns über die Lautsprecher Einlass zu bieten, ohne dass es uns möglich wäre, sie mit unserer eigenen Sprache zu unterbrechen. Sie befindet sich woanders. Rühm hat etwas richtig diagnostiziert, das auch die amerikanische Dichterin Susan Howe verwirrt

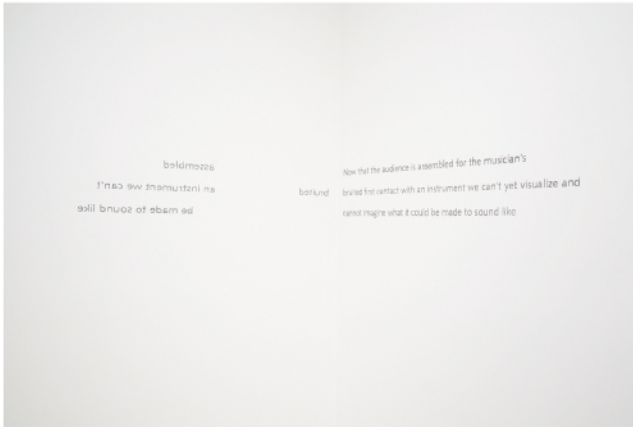
hat, als sie merkte, dass Ophelia von anderen entfernt ist, während sie ihren Text spricht. Eine französische Musikerin und Künstlerin, Félicia Atkinson, führte dazu Folgendes ins Treffen: „Dies sollte kein Dialog sein, sondern das Poem als Argument.“

Klang-, Wort- und Bildmaterial. Ist eine Person in der Lage, sich frei zwischen allen und auch zwischen den Ebenen, auf denen sie platziert sind, hin- und herzubewegen? Können wir uns eine Collage aus allen diesen Welten vorstellen – als konkreten Raum, der von Hybriden besetzt ist?

Ophelia wurde zu einer Figur eines entfremdeten Selbst, das von inneren Resonanzen, die nicht von außen erlebt werden können, angetrieben wird. Wir können bloß ihre Orchestrierung betrachten.

Rühms Radiostück ist beeindruckend, da die Stimme der einzige Anhaltspunkt ist. Die Ausstellung beginnt mit der Stimme als Führerin und Dirigentin einer Reise, die aus Passagen, Bildausschnitten und Sätzen sowie literarischen Figuren und Gestalten aus der Filmwelt komponiert wurde. Diese Töne wurden durch die visuellen Collagen verstärkt und amplifiziert. Die Einzelstimmen von Erzählern bilden einen Rahmen für eine größere Montage, für die Ausstellung selbst. Der ständige Austausch zwischen den Radiostücken, die in einen gemeinsamen Raum zurückgespielt werden, setzt eine Bewegung zwischen Bildern in Gang.

*Daniel Muzyczuk
Translation Camilla Nielsen*

DAVID GRUBBS DETAIL ONE POEM, 2014

Wall painting / Wandmalerei

Exhibition view "Open Tunings", MIT List Visual Arts Center, Boston

Courtesy Christine König Galerie, Vienna / Wien

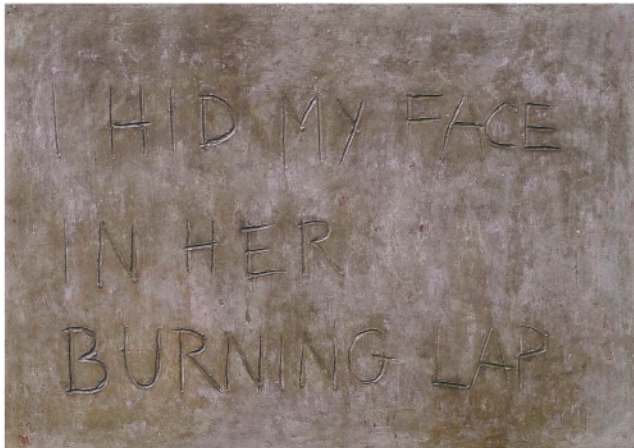
and the artist / und der Künstler

GERHARD RÜHM UNTITLED / OHNE TITEL, 1965
Collage on photography / Collage auf Fotoabzug
30,5 x 24 cm
Courtesy Christine König Galerie, Vienna / Wien
and the artist / und der Künstler

SUSAN HOWE from the series / aus der Serie **CONCORDANCE**, 2018
 Typewriter on hand-made paper / Schreibmaschine auf Büttenpapier
 Courtesy Christine König Galerie, Vienna / Wien
 and the artist / und die Künstlerin

TONI SCHMALE **I HID MY FACE IN HER BURNING LAP**, 2014
 Concrete / Beton
 38 x 55 x 7 cm
 Courtesy Christine König Galerie, Vienna / Wien
 and the artist / und die Künstlerin

FÉLICIA ATKINSON A POEM AS AN ARGUMENT, 2, 2016

Mixed Media

Courtesy Christine König Galerie, Wien / Vienna
and the artist / und die Künstlerin

This year's instalment of "curated by" explores the specific aspects of the Vienna system. In the festival's tenth year, the city itself is at the centre of attention. The optimism of enlightenment, the political situation, the modes of perception, the city of contrasts, life between the baroque and present times, the culturally entrenched bridge between the East and West, local elements in the global context, and the imaginary itself are among the distinctive components of this city. The historical situation in Vienna in the early 20th century counts among the most fascinating subjects of modern times. Thanks to the intimate collaboration of applied and free art combined with scientific sensations such as psychoanalysis and innovative urban planning, the metropolis on the Danube was regarded as the cultural centre of Europe. One hundred years later, modernism is now being subjected to fresh scrutiny and Vienna is once again a topic of discussion.

Die heurige Ausgabe von „curated by“ lotet die Spezifika des Systems Wien aus. Im zehnten Jahr des Festivals steht die Stadt selbst im Fokus. Der Aufklärungsoptimismus, die politische Lage, die Wege der Wahrnehmung, die Stadt der Kontraste, das Leben zwischen Barock und Heute, die kulturell gefestigte Ost-West-Brücke, das Lokale im Globalen und auch das Imaginäre an sich sind die prägenden Komponenten dieser Stadt. Die historische Situation in Wien im frühen 20. Jahrhundert gehört zu den spannendsten Themen der Moderne. Damals galt die Donaumetropole dank der engen Zusammenarbeit von angewandter und freier Kunst gepaart mit wissenschaftlichen Sensationen wie der Psychoanalyse und innovativer Stadtplanung als kulturelles Zentrum Europas. Einhundert Jahre später wird die Moderne neu betrachtet, und Wien steht wieder zur Diskussion.

- 01 **Charim Galerie Wien** | curated by_Thomas Jeppe & Rebecca Lamarche-Vadel
- 02 **Crone Wien** | curated by_Mark Rappolt
- 03 **Croy Nielsen** | curated by_Saim Demircan
- 04 **Galerie Nathalie Halgand** | curated by_Attilia Fattori Franchini
- 05 **Galerie Ernst Hilger** | curated by_Katarzyna Uszynska
- 06 **Galerie Martin Janda** | curated by_Latitudes (M. Andrews & M. Cánepa Luna)
- 07 **Georg Kargl Fine Arts** | curated by_Wolfgang Kos
- 08 **Knoll Galerie Wien** | curated by_Eszter Lázár & Edina Nagy
- 09 **Christine König Galerie** | curated by_Daniel Muzyczuk
- 10 **Krinzinger Projekte** | curated by_Jérôme Sans
- 11 **Krobath Wien** | curated by_Mirjam Thomann & Jenni Tischer
- 12 **Galerie Emanuel Layr** | curated by_Robert Müller
- 13 **Mario Mauroner Contemporary Art Vienna** | curated by_Lóránd Hegyi
- 14 **Galerie Meyer Kainer** | curated by_Melanie Ohnemus
- 15 **Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder** | curated by_Julia Garimorth
- 16 **Galerie Raum mit Licht** | curated by_Franziska Lesák
- 17 **Gabriele Senn Galerie** | curated by_Georg Elben
- 18 **Galerie Steinek** | curated by_Gerald Matt
- 19 **Sophie Tappeiner** | curated by_Cédric Fauq
- 20 **Galerie Elisabeth & Klaus Thoman** | curated by_Markus Mittringer
- 21 **Galerie Hubert Winter** | curated by_Lorenzo Giusti

www.curatedby.at

Publiher / Herausgeber: ARGE Österreichische Galerien; Production Management / Produktionsleitung: section a; Graphic Design: 3007; Editing / Lektorat: Katharina Sacken (DE), Georg Bauer (EN); PR: Kathrin Luz Communication