

15

**Galerie nächst St. Stephan
Rosemarie Schwarzwälder
curated by Adam Budak**

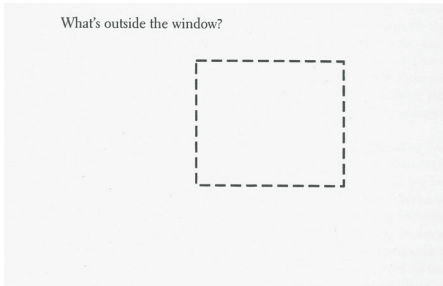

**curated
by**

**The gallery festival with
international curators in Vienna /**
Das Galerienfestival mit
internationalen Kuratorinnen und
Kuratoren in Wien

13. 09. — 12. 10. 2019

assistants of the void

The Savage Detectives 1998
Roberto Bolaño
p. 577

a void lurks through and behind the cosmic window of roberto bolaño's final words of "the savage detectives" polyphonic travelogue; an abyss outlined by a progression of empty spaces, devouring one another, like the lives of poets in pursuit of immortality and transcendence; such is an interrupted cycle, a circularity in question, a loop in cul-de-sac, operating through gaps and incompleteness, in-between the galaxies, "a disproportionate ocean of emptiness". suspended in a vacuum, within a potentiality and under a pressure of a deficit and lack, we rehearse an alphabet of errors and imposed excess; spasm, not breath; absence, not expectation; towards the visceral, the visceral realism.

"i am an unfinished poem", declares sophie podolski. "true imagination", bolaño completes with sarcasm, "is that which destroys, elucidates, injects emerald microbes into other imaginations". the visceral realism is "a love letter, the demented strutting of a dumb bird in the moonlight, something essentially cheap and meaningless", or in other words, "a philosophy of the remainder, of remains, of incomplete burials, of forms of life animated by forces of death (and vice versa)", an ultimate (and probably most vicious) circulation of mental and corporeal matter, a flow of disconnected particles in a disenchanting universe of a failed science. disfunction and disbelief levitate, challenging a void of a desiring machine; longing, forgetting, disappearing resist the system and the substance. fulfillment and alienation oscillate in a vertigo of contradictory sensations.

assistenten der leere

durch das kosmische fenster der letzten worte von roberto bolaños polyphonen reisebericht „die wilden detektive“ erscheint eine lauerrnde leere; ein abgrund, der von einer abfolge leerer räume umrissen wird, die einander verschlingen; so wie die leben der dichter in ihrem streben nach unsterblichkeit und transzendenz; es handelt sich um einen unterbrochenen kreislauf, eine kreisförmigkeit, eine sackgasse in endlosschleife, die durch lücken und unvollständigkeit operiert, zwischen den galaxien, „ein disproportionaler ozean der leere“, in einem vakuum, in einer möglichkeit schwebend und unter dem druck eines verlusts und mangels, proben wir ein alphabet der fehler und des aufgezwungenen exzesses; krampf, nicht atem; abwesenheit, nicht erwartung; hin zu dem was wir tief in unserem inneren spüren, einem viszeralem realismus.

sophie podolski verkündet: „ich bin ein unvollendetes gedicht“. „wahre vorstellungskraft“, ergänzt bolaño sarkastisch „ist die, welche zerstört, aufklärt, smaragdgrüne mikroben in andere vorstellungswelten injiziert“. der viszerale realismus ist „ein einziger liebesbrief, mehr nicht, der aufgeplusterte schwachsinn eines idiotischen kerls im mondschein, ziemlich ordinär und ohne bedeutung“ oder in anderen worten, „eine philosophie des rests, der überreste, der unvollständigen begräbnisse, von lebensformen, die von den kräften des todes belebt werden (und umgekehrt)“, eine ultimative (und wahrscheinlich sehr böartige) zirkulation der geistigen und körperlichen materie, ein fluss von unverbundenen partikeln in einem entzauberten universum einer gescheiterten wissenschaft. störung und unglauen schweben, und fordern die leere einer wunschmaschine heraus; sehnsucht, vergessen, verschwinden widerstehen dem system und der substanz. erfüllung und entfremdung oszillieren in einem schwindel widersprüchlicher empfindungen.

diese ausstellung nimmt die zirkulation aber nicht als gegeben hin; sie hinterfragt das mantra des alles fließt. sie weist auch kreisförmigkeit zurück; wir sind nicht perfekt. das lineare system hat versagt (und uns im stich gelassen); wir bewohnen eine pause, eine unterbrechung, eine trennung, linien treffen sich nicht, wir leben parallele leben; leben, die nicht zusammenpassen, passwörter, die immer wieder ablaufen, ungültige codes, die die tägliche routine übernehmen; die luft wird toxisch, flüssigkeiten explodieren. wir sind gelöschte subjekte. podolski skandiert: „ich bin

this exhibition doesn't take circulation for granted though; it questions the everything flows mantra. it rejects circularity too; we ain't perfect. the linear system has failed (us); we inhabit a pause, an interruption, a disconnection. lines do not meet as we live parallel lives; lives that do not match, passwords that keep expiring, invalid codes that take over the everyday routine; air gets toxic, fluids explode. we're erased subjects. "I'm a chattering blackbird", podolski chants, "I'm a puddle of oil - I'm a child sitting on the floor waiting to be rewarded. ... (we are never more than assistants of the void)."

with her life and work, sophie podolski, born stateless, embodied visceral realists' "momentary disconnection from a certain kind of reality". poétesse maudite, her uninhibited writing is an uncanny testimony of a schizoid mind; her fantastical drawings and prints, a portrayal of a corporeal and mental entanglement and subversiveness. prodigy writer and autodidact genius artist, podolski is (a version of) "artaud's van gogh, a woman suicided by society". out of a shadow and a well of absence, her visionary language and unique persona define a void generated by volcanic upheavals of 1960s counterculture and its anti-authoritarian, anti-conformist attitudes and identity politics, a void morphed into the artist-writer's own mythology of a resilient and resistant subject.

toyen, born marie čermínová, a galaxy of his/her own, hopelessly pursued forensics of unleashed imagination towards eccentricity and disruption. denouncing artistic and social hypocrisy, toyen's art reflects libidinal excess and political transgression. advocating the so called 'artificialism' as an alternative to surrealism in the late 1920s, toyen believed in "an abstract consciousness of reality defined by poetic perceptions of memories." toyen's is a painterly l'écriture du désastre: a sublime diagnosis of the 20th century's anxiety, sadness and angst; here, in this prophetic vision, history is perceived as an interrupted loop of failure and progress; a world is about to collapse, and a subjectivity in ruins celebrates the end of times in a hallucinatory masquerade of the real and the imaginary, where dream and a nightmare collide and merge.

eine zwitschernde amsel. ich bin eine ölpfütze - ich bin ein kind das auf dem boden sitzt und darauf wartet belohnt zu werden. ... (wir sind nie mehr als assistenten der leere)."

sophie podolski, die staatenlos geboren wurde, verkörpert mit ihrem leben und werk, was die viszeralen realisten als „momentane trennung von einer bestimmten art der realität“ beschreiben. poétesse maudite, deren ungehemmtes schreiben ein verblüffendes zeugnis eines schizoiden verstandes ist; ihre fantastischen zeichnungen und drucke: ein porträt einer körperlichen und mentalen verstrickung und subversion. ein ausnahmetalent als schriftstellerin und autodidaktisches künstlergenie, ist podolski (eine version von) „artaud's van gogh, eine frau „geselbstmordet“ von der gesellschaft“. aus einem schatten und einer quelle der abwesenheit definieren ihre visionäre sprache und einzigartige persönlichkei eine leere, die von den heftigen umwälzungen der gegenkultur der 1960er-jahre hervorgebracht wurde, sowie von deren anti-autoritären, anti-konformistischen haltungen und identitätspolitikern: eine leere, die die künstler-autorin in die persönliche mythologie eines widerstandsfähigen und widerständigen subjekts verwandelte.

toyen, geboren als marie čermínová, ist eine galaxie für sich, die/der sich der hoffnungslosen spurensuche einer entfesselten vorstellungskraft der exzentrik und störung widmete. in ihrem anprangern von künstlerischer und sozialer heuchelei, reflektiert toyens kunst den libidinösen exzess und die politische grenzüberschreitung. mit ihrem/seinem einstephen für einen so genannten „artifizialismus“ als eine alternative zum surrealismus der 1920er-jahre, glaubte toyen an „ein abstraktes bewusstsein von realität, das durch poetische wahrnehmungen und erinnerungen geprägt ist“. toyen arbeitet mit einer malerischen l'écriture du désastre: einer tiefeschürfenden diagnose der unruhe, traurigkeit und ängste des 20. jahrhunderts; diese prophetische vision sieht die geschichte als einen unterbrochenen kreislauf des scheiterns und fortschritts; eine welt ist dabei zu kollabieren und eine subjektivität in ruinen feiert das ende der zeit in einer halluzinatorischen maskerade des realen und imaginären, wo sich traum und alptrraum treffen und verschmelzen.

ahmed morsis theatralische tableaux sind erfüllt von einem ursprünglichen verlangen: eine gewisse art

the primordial desire fills up ahmed morsi's theatrical tableaux; a suspense of sorts accompanies aborted attempts to relate or proclaim. levitating figures - bizarrely human and archaically non-human - are silent witnesses of a carnivalesque fest in a soulless world of the virtual; time is frozen, and empty shores are a vague memory of once familiar places: morsi's are hibernated protagonists on the abandoned stage of a post-apocalyptic theatrum mundi, (dis)engaged in a debate on grande narratives under a supervisory eye of an unknown god. "perception opens by means of an ethic-aesthetic carried to the limit", infra-realists-cum-visceral-realists believe, "forms of life and forms of death pass daily through the retina (...) THE EYE OF TRANSITION", they conclude. morsi, the poet and the painter, portrays the phantoms of our civilization on a stormy night of a spiritual upheaval.

katinka bock's is a sincere pursuit of the sensual at the edge of its exhaustion. squeezed, embraced (violated?) forms, empty vessels and broken parts, parts that do not match are the relics of betrayed senses, agencies of post-romantic affect. gestural and performative, bock's personal archeology is a vivisection of an organic vacuum, an anatomy of a void. nothing, not-everything, constitutes the volume and depth; amplifying the silence and a doubt of a decision-making, the artist molds the matter as a tribal act of self-empowerment and emancipation. fullness, not void, void, not fullness, orifices and cavities, I touch and try, says bock, the assistant of the void in a passage through places of hesitation and precarity. "the true poet is one who always abandons himself."

june creso negotiates the void in her humanoid arrangements based upon the rhythmical elaboration of matter and form. doubling, repetition and symmetry are the artist's ways to critique both the autonomy and the alienation of systems, caught in an imposed dance macabre of a life cycle. hers is a laboratory of organic melancholia; dismembered bodies and dysfunctional parts, forms within forms, are set in a mirror of their own hopelessness and despair, balancing the absence and echoing infra-realists calls: "tenderness as an exercise

von spannung begleitet die abgebrochenen versuche etwas zu verknüpfen oder zu verkünden. schwebende figuren - bizarr menschlich und archaisch nicht-menschlich - sind stumme zeugen eines karnevalen fests in einer seelenlosen welt des virtuellen; die zeit steht still und leere ufer erinnern vage an orte, die uns einmal vertraut waren: morsi's protagonisten sind wie aus dem winterschlaf erwacht, sie befinden sich auf der verlassenen bühne eines post-apokalyptischen theatrum mundi. (un)beteiligt an einer debatte über die großen erzählungen unter dem überwachenden auge eines unbekanntes gottes. „die wahrnehmung öffnet sich durch das mittel einer bis an ihre grenze getriebenen ethik-ästhetik“, infrarealisten bzw. viszerale realisten glauben, dass „täglich formen des lebens und des todes durch unsere netzhaut passieren (.). DAS AUGE DES ÜBERGANGS“, so ihre schlussfolgerung. morsi, der dichter und maler, porträtiert die phantome unserer zivilisation in einer stürmischen nacht des spirituellen aufbruchs.

der ansatz von katinka bock besteht in einem aufrechten streben nach dem sinnlichen bis zu dessen erschöpfung. gequetschte, umarmte (unterworfen?) formen, leere gefäße und zerbrochene teile - teile, die nicht zusammenpassen, sind die überbleibsel von betrogenen sinnen, vertreter eines post-romantischen affekts. gestisch und performativ: bocks persönliche archäologie ist die vivisektion eines organischen vakuums, die anatomie der leere. nichts, nicht-alles, konstituiert das volumen und die tiefe; die stille und einen zweifel an der entscheidungsfindung verstärkend, gestaltet die künstlerin die materie in der form eines tribalen akts der selbstermächtigung und emanzipation. fülle, nicht leere, leere, nicht fülle, öffnungen und löcher, ich berühre und versuche, sagt bock, die assistentin der leere beim durchqueren der orte des zögerns und der prekariät. „ein wahrer dichter ist jemand, der sich immer selbst im stich lässt.“

june creso setzt sich in ihren humanoiden arrangements, die auf der rhythmischen ausformulierung von materie und form basieren, mit der leere auseinander. verdoppelung, wiederholung und symmetrie, auf diese weise kritisiert die künstlerin sowohl die autonomie als auch die entfremdung des systems, gefangen in einem aufgezwungenen dance macabre eines lebenszykluses. sie betreibt ein labor organischer melancholie; zerstückelte körper und dysfunktionale teile, formen innerhalb von formen. diese werden in einen spiegel ihrer eigenen hoffnungslosigkeit

in speed. respiration and heat. experience shot, structures that devour themselves, insane contradictions". crespo's is both a lament for failed structures but also a longing for a rejuvenation and cohesion.

flaka haliti reduces the forms, removing information and erasing the content in a playful hide-and-seek combat, while simultaneously fabricating voids, making them visible and palpable. the artist is a mistress of porous structures; her hyper-flat, translucent surfaces - like membranes of the viscera - question solidity and substance; oscillating between emptiness and volume; haliti's is a bold gesture of framing the void as a possibility for an escape into an illusion of poetry and dream. a guardian of the void, she maps the potentiality of the ephemeral and the frail in a toxic world of a visceral dominance. "we dreamed of utopia and woke up screaming".

reading not-reading, performing text not-text, a score; carola dertnig's corporeal search for a meaning in sophie podolski's le pays où tout est permis confronts a choreography of words with a logic of sense and gesture. between words, an image, a visual pause in a chain of thoughts, a semantic breath from one line to another. a sequence of mental voids, looped in an anarchy of a liberated alphabet, here everything is permitted. language circulates as the text - like a skin, not-yours, someone else's - embraces the translation process, fabric over a fabric over an incandescent membrane, a masquerade; thus a pattern appears, a linguistic hybrid, an "emerald microbe"; and yet again, "the true poet is one who always abandons himself". with a movement of lips, slowing of an eyelid, visceral sensation: resisting improvisation and improvising, dertnig talks a multiple self of an unfinished poem, the authoress.

und verzweiflung platziert und balancieren so die abwesenheit und erinnern an rufe der infrarealisten: „zärtlichkeit ist eine sache der geschwindigkeit. atmung und hitze. zerstörte erfahrung, strukturen, die sich selbst verschlingen, verrückte widersprüche“. der ansatz von crespo ist sowohl ein beklagen der gescheiterten strukturen als auch eine sehnsucht nach einer verjüngung und nach zusammenhalt.

flaka haliti reduziert die formen, entfernt informationen und löscht den inhalt in einem spielerisch-kämpferischen versteckspiel aus; gleichzeitig erzeugt sie leerstellen, macht diese sichtbar und greifbar. die künstlerin ist herrin der porösen strukturen; ihre superflachen, durchscheinenden oberflächen - wie membranen der eingeweide - stellen festigkeit und substanz in frage; sie oszillieren zwischen leere und volumen, halitis geste ist eine kühne rahmung der leere als eine möglichkeit des entkommens in eine illusion der poesie und des traums. als eine wächterin der leere, kartographiert sie das potential des vergänglichen und des zerbrechlichen in einer toxischen welt der viszeralen dominanz. „wir träumten von utopia und erwachten schreiend“.

lesen - nicht lesen, einen text - nicht-text, eine partitur performen; carola dertnigs körperliche suche nach einer bedeutung in sophie podolski's le pays où tout est permis konfrontiert eine choreographie der wörter mit einer logik des sinns und der geste. zwischen den wörtern, ein bild, eine visuelle pause in einem gedankengang, ein semantischer atemzug von einer zeile zur nächsten. eine sequenz der geistigen leere, in der endlosschleife der anarchie eines befreiten alphabets, hier ist alles erlaubt. sprache zirkuliert als der text - wie eine haut, nicht-deine, die eines anderen - nimmt den übersetzungsprozess an, gewebe über gewebe über einer hell leuchtenden membran, eine maskerade; so wird ein muster sichtbar, ein linguistisches hybrid, eine „smaragdgrüne mikrobe“; und ein weiteres mal: „ein wahrer dichter ist jemand, der sich immer selbst im stich lässt.“, mit einer bewegung der lippen, dem verlangsamten eines augenlids, einer tief-sitzenden empfindung; der improvisation und dem improvisieren widerstehend spricht dertnig multiples selbst eines unvollendeten gedichts, der autorin.

Adam Budak

Translation (German): Ingo Maerker

Dream 1937
Toyen
 Oil on canvas, 81x100 cm
 Kunsthalle Praha, Prague
 Photo: Milan Havel

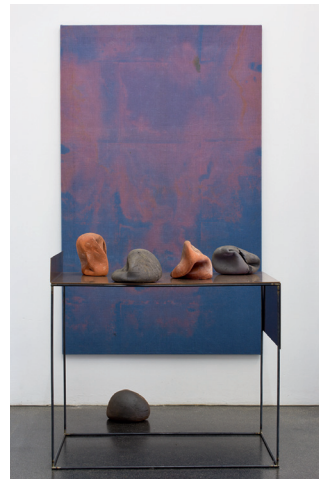
Just Hanging Around #2 2017
Flaka Haliti
 Curtain on silk, ombre dip-dye color print in grey, blue and white; ca. 700x250 cm
 Installation view Kunsthau Hamburg, 2018
 Courtesy of the artist and Deborah Schamoni
 Photo: Michael Pfisterer

To be two 2018
June Crespo
 Concrete
 125x22x17 cm
 Courtesy of the artist and P420, Bologna
 Photo: Carlo Favero

Flying Horse 2004
Ahmed Morsi
 Acrylic on canvas
 245x155 cm
 Courtesy of Gypsum Gallery Cairo and Ahmed Morsi
 Photo: Rana El Nembr

Five Speakers 2014/2018
Katinka Bock
 Metal, copper, ceramic, linen
 235x110,5x165 cm
 Courtesy of the artist and Meyer Riegger Berlin / Karlsruhe

Toyen

*1902 in Prague
died 1980 in Paris

Ahmed Morsi

*1930 in Alexandria, Egypt
lives in New York

Sophie Podolski

*1953 in Brussels
died 1974 in Brussels

Katinka Bock

*1976 in Frankfurt/Main
lives in Paris

June Crespo

*1982 in Pamplona, Spain
lives in Bilbao

Flaka Haliti

*1982 in Pristina, Kosovo
lives in Munich

Carola Dertnig (*1963 in Innsbruck, Austria / lives in Vienna)

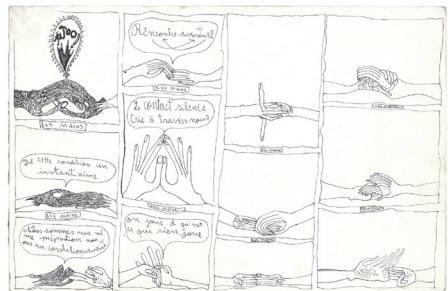
PERFORMATIVE READING

Le pays où tout est permis

(based upon the writings of Sophie Podolski)

Saturday 28. 9., 14:00

Courtesy of Galerie Crone Wien, Berlin

Untitled c. 1968-69

Sophie Podolski

Ink on paper, 18x27cm

Collection © Catherine Podolski

COVER

_0_0_0 (red and green) 2017 (Detail)

Katinka Bock

b&w super 8 film digitalized, no sound, 16:9
2 min 50 sec.

Courtesy of Galerie Jocelyn Wolff

15

Galerie nächst St. Stephan
Rosemarie Schwarzwälder
Grünangergasse 1
1010 Wien

T +43 1 512 12 66
galerie@schwarzwaelder.at
schwarzwaelder.at

Since its foundation eleven years ago, the *curated by gallery festival* has evolved into a central, vital contemporary art event that – supported by selected galleries based in Vienna – has become an international calling card for the city. Under the title *Circulation*, this year's instalment of the festival throws a spotlight on the topics of the global circulation of money and goods, circulating data, signs, images and discourses, the circulation of cultural capital.

“Everything circulates, but when it arrives back at its point of departure, it is no longer the same. Instead, it has become enriched with new aspects or lost some of its substance, it has changed its semantics; its arguments have worn themselves out or been replaced by others. Today what we find is not so much pure ideas as their transmutations as a result of various feedback effects.”

Das Galerienfestival *curated by* hat sich in seinem elfjährigen Bestehen zu einem zentralen und unverzichtbaren Ereignis für zeitgenössische Kunst entwickelt, das – getragen von ausgewählten in Wien ansässigen Galerien – zu einer internationalen Visitenkarte der Stadt wurde. Die diesjährige Ausgabe des Festivals rückt unter dem Titel *Circulation* den globalen Geld- und Warenverkehr, das Zirkulieren von Daten, Zeichen, Bildern und Diskursen, die Zirkulation des kulturellen Kapitals in den Fokus.

„Alles zirkuliert, aber wenn es dort wieder ankommt, wo es seinen Ausgangspunkt genommen hat, ist es nicht mehr dasselbe. Es hat sich vielmehr angereichert mit Neuem oder an Substanz verloren, seine Semantik verändert, seine Argumente haben sich verbraucht oder wurden durch andere ersetzt. Heute begegnen uns weniger reine Ideen als ihre Transmutationen durch verschiedene Rückkoppelungseffekte.“

Vanessa Joan Müller
Curator / Kuratorin (Kunsthalle Wien)

- 1 Charim Galerie Wien
curated by Ami Barak
- 2 Crone Wien
curated by Joerg Koch
- 3 Croy Nielsen
curated by Anna Gritz
- 4 Galerie Ernst Hilger
curated by Gerald Matt
- 5 FELIX GAUDLITZ
curated by Katherine Pickard
- 6 Gianni Manhattan
curated by Anna Goetz
- 7 Galerie Martin Janda
curated by Manuela Moscoso & Ariel Schlesinger
- 8 Galerie Lisa Kandhofer
curated by Ed Fornieles
- 9 Georg Kargl Fine Arts
curated by Paul Pieroni
- 10 Christine König Galerie
curated by Zdenka Badovinac
- 11 Krinzing Projekte
curated by Daniel Baumann, Kathrin Bentele, Matthew Hanson
- 12 Galerie Emanuel Layr
curated by Paul Clinton
- 13 Mario Mauroner Contemporary Art Vienna
curated by Kendell Geers
- 14 Galerie Meyer Kainer
curated by Florian Pumhösl
- 15 Galerie nächst St. Stephan
Rosemarie Schwarzwälder
curated by Adam Budak
- 16 Galerie Raum mit Licht
curated by Institut für Betrachtung
- 17 Gabriele Senn Galerie
curated by Goschka Gawlik, Arkadiusz Póttorak
- 18 Galerie Steinek
curated by Jürgen Tabor
- 19 Sophie Tappeiner
curated by Nicoletta Lambertucci
- 20 VIN VIN Gallery
curated by Alex Bacon
- 21 Galerie Hubert Winter
curated by Jon Bird
- 22 Zeller van Almsick
curated by Angels Miralda

Publisher / Herausgeber: ARGE Österreichische Galerien; Production Management / Produktionsleitung: section.a; Graphic Design: Vandasye; Editing / Lektorat: Claudia Mazanek (DE), Mý Hué (EN); PR: Kathrin Luz Communication; Vienna / Wien, 2019