

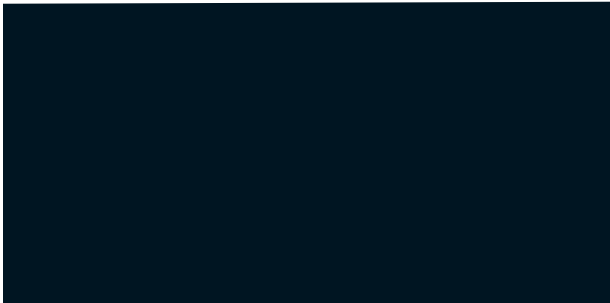

13

Mario Mauroner Contemporary Art Vienna

Weihburggasse 26, 1010 Wien

T +43 1 904 20 04, galerie-mam.com

curated by ■
■ vienna

15.09.-14.10.2017

MARIO MAURONER
CONTEMPORARY
ART VIENNA curated by_
Stefano Collicelli Cagol

image/reads/text

Sprache in der zeitgenössischen Kunst / Language in Contemporary Art

13

THINKING SONGS OF THINGS**LAWRENCE ABU HAMDAN**

(*1985, lebt / lives in Berlin)

ALESSANDRO AGUDIO

(*1982, lebt in Mailand / lives in Milan)

IRMA BLANK

(*1934, lebt in Mailand / lives in Milan)

LUDOVICA CARBOTTA

(*1982, lebt in Turin / lives in Torino & London)

JASON DODGE

(*1969, lebt / lives in Berlin)

DAVIDE LA MONTAGNA

(*1992, lebt in Turin / lives in Torino)

RENATO LEOTTA

(*1982, lebt in Turin / lives in Torino)

GHISLAINE LEUNG

(*1980, lebt / lives in London & Brüssel / Brussels)

ELENA NARBUTAITĖ

(*1984 lebt / lives in Vilnius)

OLVE SANDE

(*1984 lebt / lives in Oslo)

ADAM PUTNAM

(*1973, lebt / lives in New York)

VADIM ZAKHAROV

(*1959, lebt / lives in Berlin & Köln / Cologne)

Thinking Songs of Things ist eine Ausstellung in Form eines Gedichtes. Der Poesie als auch der Ausstellungsgestaltung liegen gleichermaßen Zeit und Raum, Illuminationen und Visionen, Ein- und Ausatmen, Klänge und Stille zugrunde, was eine traditionelle Debatte über die Beziehung von Text und Bild erschwert – ungeachtet der Tatsache, dass die Poesie aufgrund ihrer textuellen Dimension noch immer im Bereich der Literatur verankert ist und das Ausstellungsmachen auf Bildern beruht, die im Auge des Betrachters, der eine Galerie, ein Museum oder einen White Cube betritt, zurückbleiben. Diese Verallgemeinerung kann jedoch anhand zahlreicher Beispiele widerlegt werden. In der Poesie gibt es etwa eine lange Tradition, Bild und Text in eine symbiotische Beziehung zu bringen, so etwa in der griechischen technopaegna oder der lateinischen carmina figurata (Kalligramme oder Akrostiche). Später, in der Avantgarde der Zwischenkriegszeit, begann die Typographie eine wichtige Rolle in der Ausstellungsgestaltung zu spielen. Man denke an die Experimente des Bauhaus oder El Lissitzkys Konzept für die *Pressa*-Ausstellung in Köln 1928. Wenn nun also Poesie und Ausstellungsmachen verknüpft werden, so geschieht dies in Kontrast zu den bereits erprobten Grenzziehungen zwischen Sprachlichem und Bildlichem. Weiters gilt es mit anderen Elementen, die zur Produktion eines Werkes und seiner Rezeption beitragen, das einander bedingende Wechselverhältnis zwischen beiden Sphären aufzuzeigen. Eine Art Beweglichkeit lässt *Thinking Songs of Things* entstehen. Als "Gedichts-Ausstellung" treibt sie die den erweiterten Diskurs über die Beziehung zwischen Bild und Text in der zeitgenössischen Kunst voran. Unterteilt in Strophen (stanzas), ist die Ausstellung einer rekursiven Logik folgend gegliedert in Werke, die Gedichte aufgreifen, Werke, die Gedichte beinhalten und Werke, denen wesentliche Aspekte der Poesie, wie etwa Zeitlichkeit, Klang, Licht oder Räumlichkeit, eigen sind.

Die ausgewählten Kunstwerke verändern den Raum der Galerie, verleihen dem Gedicht einen spezifischen Rhythmus.

Die Galerienräumlichkeiten, die sich über das Erdgeschoß und Untergeschoß erstrecken, tragen zur Gestaltung des Gedichts bei. Die räumliche Struktur greift einen zentralen Topos der Poesie auf: die Unterwelt, in der die Logik der Dinge der Erdoberfläche verkehrt und Mysterien (teilweise) offenbart werden. Orpheus, Dante oder Äneas gleich werden die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung eingeladen, sich auf eine initiatische Reise zu begeben. Die ausgewählten Arbeiten beziehen sich einerseits auf die chaotische, sensualistische und exzessive Kommunikationsebene unserer heutigen Gesellschaft, in der die Bilder den Text überwältigen und diese nicht selten Ausdruck eines digitalen Codes sind. Andererseits scheinen sie durch den Prozess der formalen Reduktion, die als „barocker minimalistischer“ Ansatz verstanden werden kann, eine Antwort auf den Exzess zu sein. Zuletzt verweist der Titel *Thinking Songs of Things* auf den kubanischen Autor José Lezama Lima (1910–1976) und dessen Meisterwerk *Paradiso*, ein Gedicht in Form eines Romans. Er lädt die Betrachter und Betrachterinnen dazu ein, die Bilder, Texte, Atemzüge, Illuminationen, die Stille, Klänge und Bedeutungen, die das Wandern durch die Galerienräumlichkeiten evoziert, auf einzigartige und individuelle Weise zu verschmelzen.

Stefano Collicelli Cagol (*1978) ist Curator at Large am Trondheim kunstmuseum, Norwegen

Thinking Songs of Things is an exhibition in the form of a poem. Both, poetry and exhibition-making are based on certain times and spaces; illuminations and visions; breaths, sounds and silences, that complicate the traditional debate on the relationship between text and image. This is despite the fact that poetry is still embedded within the realm of literature and is as such associated with a textual dimension, while exhibition-making relies on the images in the eyes of the beholder who enters a gallery, museum or, particularly, a white cube.

This generalisation, though, can be contested with various examples. For example, poetry has a long tradition of image and text standing together in a symbiotic relationship, such as the Greek technopaegna or the Latin carmina figurata

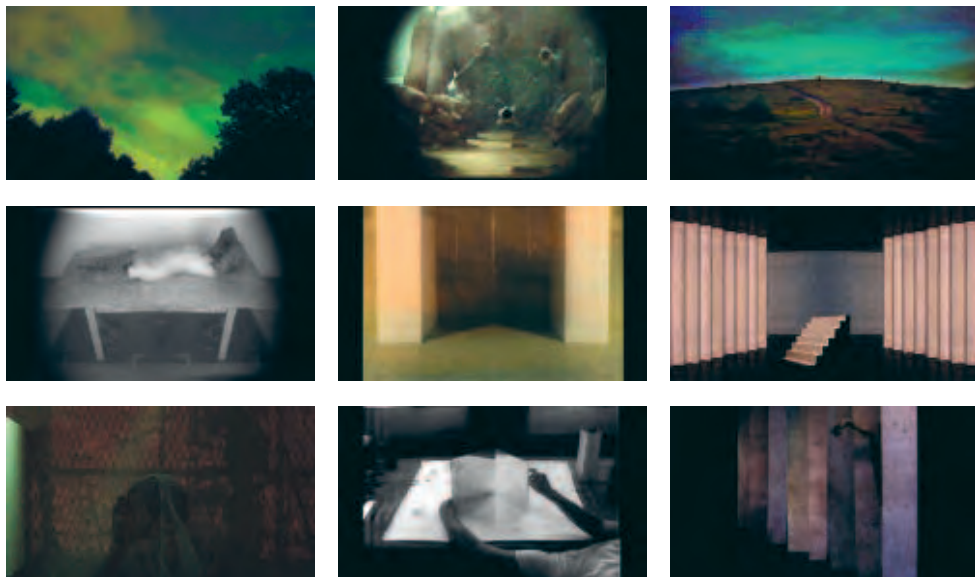
(calligrams or acrostics). Then, later, with the inter-war avant-gardes, typography entered the space of exhibition-making (one can think of Bauhaus experiments or El Lissitzky's approach at *Pressa*, Cologne, 1928). Therefore, to pair poetry and exhibition-making together actively contrasts the already-tested boundaries between the linguistic and the iconic – further revealing how both relate to and depend on these relationships – with other elements that contribute to the production of a work and its reception.

A certain kind of flexibility generates *Thinking Songs of Things*. As a “poem-exhibition”, it puts forward the expanded field of debate on the relationship between images and text in contemporary art. Organised in parts and stanzas, the exhibition is structured according to a recursive logic with works recalling other poems, works containing poems themselves, or within their own forms performing key aspects of poetry (such as temporality, sound, light or spatiality). The selected works of art change the space of the gallery, providing the poem with a specific rhythm.

The spatial setting of the gallery, characterised by a ground floor and a basement, further contributes to shaping the poem. The structure recalls one of the key topoi of poetry: the underworld, where the logic of things on the earth's surface is reversed, and its mysteries are partially revealed. Akin to Orpheus, Dante or Aeneas, visitors are invited to perform this journey of initiation. The works selected refer, on the one hand, to the chaotic, sensual and excessive level of communication that has been reached today, where images seem to overcome text and both are often an expression of a digital code. On the other hand, they seem to respond to this excess through a process of formal reduction, adopting what could be defined as a “baroque minimalist” approach.

Finally, the title *Thinking Songs of Things* is taken from the Cuban author José Lezama Lima's (1910–1976) masterpiece *Paradiso* a poem in the form of a novel. It is an invitation for each visitor to uniquely blend together the images, texts, breaths, illuminations, silences, sounds and meanings experienced while wandering through the space into a personal form.

Stefano Collicelli Cagol (*1978) is the Curator at Large at Trondheim kunstmuseum, Norway.

ADAM PUTNAM | *Reclaimed Empire (deep edit)*, 2008-2016 |
 Videostills / video stills | Courtesy: P.P.O.W, New York

GHISLAINE LEUNG | 078746844, 2016 |
 Installationsansicht / installation view, WIELS, Brüssel / Brussels

IRMA BLANK | *Radical Writings, One way*, 1991 |
Öl auf Transparentpapier / oil on transparent paper |
25 x 35 cm | *Courtesy: P420, Bologna* | *Foto / photo: Carlo Favero*

DAVIDE LA MONTAGNA | *C3*, 2017 |
Schmuckkästchen, Ampulle mit ätherischem Lavendelöl / jewellery box, ampoule filled with lavender
essential oil | 11,5 x 7 x 5,5 cm

ALESSANDRO AGUDIO | *Flashes (Guby & Coca)*, 2017 |
Holz, Stoff, Harz, Glasfaser, Modellstuck / wood, fabric, resin, glass fiber, stucco for models |
200 x 26 x 18 cm / 287 x 38 x 23 cm | *Courtesy: Fanta Spazio, Mailand / Milan*

122

RENATO LEOTTA | *TEMPO (Luna del ghiaccio)*, 2017 |
Silbergelatineabzug / silver gelatin print | 120 x 100 cm | *Courtesy: Galeria Madragoa, Lissabon / Lisbon*

OLVE SANDE | *Gusts, Draughts I*, 2016 |
Ölfarbe auf Windbarriere / oil paint on wind barrier | 223 x 163 cm | *Courtesy: Antoine Levi, Paris*