

EXILE

curated by Oliver Koerner von Gustorf

The DEPRESSIVA Revolutions

S.M. van der Linden

ENGLISH

In her films, video installations, paintings, sculptures and performances, Dutch artist S.M. van der Linden (born 1952) deals with female role models and the power and representation structures of a capitalist society that is constantly concerned with self-optimization. In particular the artist is interested in how the body, sexual attraction and romantic relationships are fetishized as status symbols and transformed into commodities. In van der Linden's work, the "economy of narcissistic reward" is a central motif – a system in which individuals are motivated to perform and consume and compete by external validation, admiration and status, often at the expense of real social or emotional bonds and genuinely felt empathy.

Van der Linden's narcissistic, perfectionist cosmos pays homage to the most diverse forms of the entertainment industry: to Disney's early cartoons from the late 1920s such as Silly Symphonies, and his groundbreaking feature films such as Snow White and the Seven Dwarfs (1937) or Fantasia (1940), to vogue and voguing, models and runways, commercials and Busby Berkeley musicals from the 1930s and 1940s, jingles and muzak. In her trilogy of depressants (Depressants, 2010, Subterranean Breathing, 2010 and Skype, 2011), van der Linden addresses the after-effects of narcissistic overdoses: cold turkey, depression, panic, paralysis – which she stages like screwball comedies or as slapstick chamber plays.

The Depressiva Revolutions combines parts of the Depressiva trilogy with "low-tech" animations from the late 1990s, to which the Berlin band Stereo Total composed the soundtrack. Other parts of the exhibition are screen prints and drawings created from the 1990s to the 2000s, in which van der Linden deals with pornography, fetish and sex work. The former student of the Amsterdam Rietveld Academie combines influences from Constructivism, the Russian avant-garde and Art Nouveau with the aesthetics of acid art and psychedelic posters. This combination of strictly formal, modern and pop-cultural influences can also be found in abstract drawings and prints that are reminiscent of calligraphy and notation and could also be inspired by Disney's Fantasia, post-war abstraction or Sixties graphics.

The exhibitions's title The Depressiva Revolutions alludes to the many sequels to the Matrix films. The Matrix Revolutions is the third, poorly reviewed instalment of the Matrix films released in 2003, which began with 1999's Matrix and continued with Matrix Reloaded in May 2003. Matrix Resurrections was then released in cinemas in 2021. Throughout the series, a group of rebels fight against machines and AI that breed all of humanity as slaves and food and keep people under control through a computer simulation, the Matrix.

Various conspiracy theories of the extreme American right, which compare the global, neoliberal system with the Matrix from which we must "awaken", also stem from the context of the Matrix. The Depressiva Revolutions is the feminist-queer meme version of this Q-Anon idea. The title ties in with the left-wing slogan "Depressed? It Might Be Political!", which, in the spirit of van der Linden's art, speaks against the pathologization and instead for the politicization of depression.

DEUTSCH

In ihren Filmen, Videoinstallationen, Bildern, Skulpturen und Performances beschäftigt sich die niederländische Künstlerin S.M. van der Linden (geb.1952) mit weiblichen Rollenbildern und den Macht- und Repräsentationsstrukturen einer kapitalistischen Gesellschaft, in der es um ständige Selbstoptimierung geht. Sie interessiert dabei besonders, wie Körper, sexuelle Attraktion und romantische Beziehungen als Statussymbole fetischisiert und zur Ware transformiert werden. In van der Lindens Werk ist die „Ökonomie der narzisstischen Belohnung“ ein zentrales Motiv – ein System, in dem Individuen durch externe Bestätigung, Bewunderung und Status zu Leistung und Konsum und Wettbewerb motiviert werden, oft auf Kosten realer sozialer oder emotionaler Bindungen und wirklich empfundener Empathie.

Van der Lindens narzisstisch besetzter, auf Perfektion bedachter Kosmos ist dabei eine Hommage an die unterschiedlichsten Formen der Unterhaltungsindustrie: an Disneys frühe Cartoons aus den späten 1920ern wie die Silly Symphonies, and seine bahnbrechenden Spielfilme wie Snow White and the Seven Dwarfs (1937) oder Fantasia (1940), an Vogue und Voguing, Models und Runways, Werbespots und Busby Berkeley Musicals aus den 1930er und 1940er Jahren, Jingles und Muzak. In ihrer Depressiva-Trilogie (Depressiva, 2010, Subterranean Breathing, 2010 und Skype, 2011) thematisiert van der Linden die Nachwirkungen von narzisstischer Überdosis: Cold Turkey, Depression, Panik, Lähmung – die sie wie Screwball-Komödien oder als Slapstick-Kammerspiele inszeniert.

The Depressiva Revolutions vereint Teile der Depressiva-Trilogie mit „Low-Tech“-Animationen von aus den späten 1990er-Jahren, zu denen die Berliner Band Stereo Total den Soundtrack komponierte. Weitere Teile der Ausstellung sind Siebdrucke und Zeichnungen, die von den 1990er- bis in die 2000er-Jahre entstanden, in denen sich van der Linden mit Pornografie, Fetisch und Sex Work beschäftigt. Dabei kombiniert die ehemalige Schülerin der Amsterdamer Rietveld Academie Einflüsse von Konstruktivismus, Russischer Avantgarde und Art Nouveau mit der Ästhetik von Acid-Art und psychedelischen Postern. Diese Verbindung von streng formalen, modernen und popkulturellen Einflüssen findet sich auch in abstrakten Zeichnungen und Drucken, die an Kalligrafien und Notationen erinnern und ebenso von Disneys Fantasia, Nachkriegsabstraktion, oder Sixties- Grafik inspiriert sein könnten.

Der Titel The Depressiva Revolutions spielt auf die vielen Fortsetzungen der Matrix-Filme an. The Matrix Revolutions ist der 2003 erschienene dritte, von der Kritik verrissene Teil der Matrix-Filme, die mit Matrix aus dem Jahr 1999 begann und mit Matrix Reloaded im Mai 2003 fortgeführt wurde. 2021 kam dann Matrix Resurrections in die Kinos. In der gesamten Serie kämpft eine Gruppe von Rebellen gegen Maschinen und KI, die die gesamte Menschheit als Sklaven und Nahrungsmittel züchtet und durch eine Computersimulation, der Matrix, die Menschen unter Kontrolle hält. Aus dem Kontext von Matrix, stammen auch diverse Verschwörungstheorien der extremen amerikanischen Rechten, die das globale, neoliberale System mit der Matrix vergleicht, aus der wir „erwachen müssen“. The Depressiva Revolutions ist die feministisch-queere Meme-Version dieses Q-Anon Gedankens. Der Titel knüpft an den linken Slogan „Depressed? It Might Be Political!“ an, der ganz im Sinne von van der Lindens Kunst, gegen die Pathologisierung und stattdessen für die Politisierung von Depression spricht.