

Galerie Martin Janda
curated by Tessa Praun

And tell us how to save us from ourselves Anna K.E., Sally von Rosen, Linnéa Sjöberg

ENGLISH

The title is a line from the poem *To the Oracle at Delphi* (2001) by the American poet Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti uses the ancient Greek figure Oracle, a powerful symbol of seeking wisdom and guidance, and connects it to contemporary challenges of modern life. Touching upon the ambiguity of truth, the poem can be read as a reflection on the broader human desire for meaning and understanding, especially in times of uncertainty.

In the context of this year's curated by theme *Fragmented Subjectivity*, the line “And tell us how to save us from ourselves” strikes me as a plea or a subtle resistance against the meaninglessness that threatens to devour us. We are all, for better or worse, part of our time’s endless flood of content, both as producers and consumers. Inevitably, we mirror, measure, adapt ourselves and have every possible opportunity to shape and reframe who we are. In this ever-shifting existence, we either lose ourselves or find strategies to take control of our self and self-image. The exhibition presents three artists who reflect on our time’s fractured existence, through video, sculpture, installation, and performance.

A larger than life-figure looms from above and looks down on us. She seems to be motionless – like a statue or a still image – until a drop of saliva appears on her lips and in slow motion drips onto the camera lens, and thus indirectly onto us. The work *Peripheral Monday* (2020) on the vertical LED screen is both a grand and intimate portrait of the artist herself. Anna K.E. (b. 1986) has chosen a perspective that lends her the appearance of a giant. The framing is narcissistic, fragile, and empowering at the same time. She lays bare her self-image to be thoroughly looked at. But the repeated act of dripping saliva blurs and conceals, creating a protective barrier between her and the world. By using the smartphone format, Anna K.E. contemplates the mutually dependent relationship between our physical and digital selves.

A series of ballet bars constitute another kind of scene for contemplation and observation. Trained as a classical ballerina, Anna K.E. has extensive experience of self-reflection and self-discipline. The barres are inscribed with text fragments from *Profound Approach Easy Outcome* — written-down thought patterns from the time creating the video work *Peripheral Monday*. The engraved texts are filled with smooth marzipan that over time has hardened when the sugar in it has been exposed to air humidity. Marzipan’s moldability makes it suitable for creating decorative shapes and figures. The idea of the ‘moldable’ body for classical dancers, how rigorous training and dedication can significantly alter their physique, is close at hand. The text fragments have no given order and can be read and combined freely.

The works of Anna K.E. focus on the very act of looking—through gazing and observing she gains control over her self-image. Linnéa Sjöberg’s (b. 1983) approach might appear more drastic but with a similar goal, to resist the definition of others and to be forced to fit in. In extensive performative projects, Sjöberg has lived art through vastly different personas. The here presented works stem from times when she transformed herself into first a businesswoman and then a tattoo artist. As a businesswoman she was wearing pencil skirts, pearl earrings, and speaking in a soft voice. She stayed in character around the clock for one and a half years, of

which almost six months in Vienna (2009). In the years following the performance, Sjöberg created a series of works out of the clothes and accessories she had worn. These works are a way of preserving and isolating an identity Linnéa Sjöberg built but then shed. As a self-taught tattoo artist, she ran a ‘mobile amateur parlor’ named *Salong Flyttkartong* (transl. Salon Moving Box). It toured haphazardly for over two years (2012–2014), a few times also to Vienna, and through a series of open performances developed into an intricate participatory artwork. This process created its own aesthetics, a unique space in the field between the inherent permanence of the tattoo medium and the spontaneity of the performance act. Traces left from this period are found on the artist’s own skin and on all those who chose to get tattooed by her, as well as collages made of the salon’s mobile scenography. *Four Generations of Darkness* (2016) is a 14-meter-long textile tapestry made from fabrics and other materials from Linnéa Sjöberg’s family home. It features traces and the history of several generations of her family, woven together like the continuously inherited and altered genetics, serving as the foundation for a person’s further development. In a series of free-standing works, found objects are strung on bra underwires. These *Portraits of Unknown Women* (2018 – ongoing) are imaginations of sorts, and the artist’s further exploration of identity and the self.

Fragmentation, disruption, and a lack of coherence inevitably challenge social structures and personal identity. This multi-layered existence offers great possibilities but can just as easily lead to disorientation and isolation. In this line of thought, Sally von Rosen’s (b. 1994) often brutal yet poetic sculptures can be perceived as the sheer embodiment of that contradiction. Many of von Rosen’s sculptures appear as pairs or as the result of being split apart and reassembled. They are paradoxical hybrids—neither fully animal nor entirely human, extending beyond mere form. They capture the fleeting nature of the subject’s existence, conveying continuous transformation and redefinition.

In the loop of our time’s relentless superficiality, that we are fed with and feed into, Ferlinghetti’s use of the Oracle serves as a call for self-reflection. These three artistic voices are a reminder that true meaning often lies in understanding oneself and one’s place in the world. Or in the poet’s own closing lines:

And give us new dreams to dream,

Give us new myths to live by!

DEUTSCH

Der Titel ist eine Zeile aus dem Gedicht *To the Oracle at Delphi* (2001) des amerikanischen Dichters Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti greift die antike griechische Figur des Orakels auf, ein kraftvolles Symbol für die Suche nach Weisheit und Führung, und verbindet sie mit den aktuellen Herausforderungen des modernen Lebens. Das Gedicht thematisiert die Mehrdeutigkeit der Wahrheit und kann als eine Reflexion über das allgemeine menschliche Verlangen nach Sinn und Verständnis gelesen werden, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit.

Im Kontext des diesjährigen curated by-Themas *Fragmented Subjectivity* erscheint mir die Zeile „And tell us how to save us from ourselves“ (dt. „Und sag uns, wie wir uns vor uns selbst retten können“) als ein Appell oder ein subtiler Widerstand gegen die Sinnlosigkeit, die uns zu verschlingen droht. Im Guten wie im Schlechten: Wir alle sind Teil der heutigen endlosen Flut von Content – als Produzent:innen ebenso wie als Konsument:innen. Unweigerlich spiegeln, messen, passen wir uns an und haben unendlich viele Möglichkeiten, unser Selbst zu formen und neu zu definieren. In dieser sich ständig verändernden Existenz verlieren wir uns selbst oder finden Strategien, um Kontrolle über unsere Identität und unser Selbstbild zu erlangen. Die Ausstellung präsentiert drei Künstlerinnen, die sich mittels Video, Skulptur, Installation und Performance mit der fragmentierten Existenz unserer Zeit auseinandersetzen.

Eine überlebensgroße Figur ragt von oben herab und blickt auf uns hinunter. Sie scheint regungslos zu sein – wie eine Statue oder ein Standbild –, bis ein Tropfen Speichel auf ihren Lippen erscheint, in Zeitlupe auf die Kameralinse tropft und damit indirekt auf uns. Das Werk *Peripheral Monday* (2020) auf dem vertikalen LED-Bildschirm ist sowohl ein imposantes als auch ein intimes Porträt der Künstlerin selbst. Anna K.E. (geb. 1986) hat eine Perspektive gewählt, die ihr die Gestalt einer Riesin verleiht. Die Bildkomposition ist narzisstisch, fragil und kraftvoll zugleich. Sie legt ihr Selbstbild offen, um es gründlich betrachten zu lassen. Doch das wiederholte Tropfen des Speichels verwischt und verdeckt; es schafft eine schützende Barriere zwischen ihr und der Welt. Durch die Verwendung des Smartphone-Formats reflektiert Anna K.E. die gegenseitige Abhängigkeit zwischen unserem physischen und unserem digitalen Selbst.

Eine Reihe von Ballettstangen bildet eine weitere Kulisse für Kontemplation und Beobachtung. Als klassisch ausgebildete Ballerina hat Anna K.E. viel Erfahrung in Selbstreflexion und Selbstdisziplin. Die Stangen sind mit Textfragmenten aus *Profound Approach Easy Outcome* beschriftet – niedergeschriebene Gedankengänge aus der Zeit der Entstehung des Videos *Peripheral Monday*. Die in die Stangen eingravierten Texte sind mit weichem Marzipan gefüllt, das im Laufe der Zeit ausgehärtet ist, nachdem der darin enthaltene Zucker der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt worden ist. Die Formbarkeit von Marzipan eignet sich für die Herstellung dekorativer Formen und Figuren. Die Idee des „formbaren“ Körpers klassischer Tänzer:innen, wie rigores Training und Hingabe ihren Körperbau erheblich verändern können, ist naheliegend. Die Textfragmente haben keine vorgegebene Reihenfolge und können frei gelesen und kombiniert werden.

Die Arbeiten von Anna K. E. konzentrieren sich auf den Akt des Sehens: Durch das Betrachten und Beobachten gewinnt sie die Kontrolle über ihr Selbstbild zurück. Der Ansatz von Linnéa Sjöberg (geb. 1983) mag drastischer erscheinen, verfolgt jedoch ein ähnliches Ziel: sich der Definition durch andere zu widersetzen und sich nicht zur Anpassung zwingen zu lassen.. In extensiven performativen Projekten hat Sjöberg Kunst durch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gelebt. Die hier präsentierten Werke stammen aus Zeiten, in denen sie sich zunächst in eine Geschäftsfrau und dann in eine Tätowiererin verwandelte. Als Geschäftsfrau trug sie Bleistiftröcke, Perlenohrringe und sprach mit sanfter Stimme. Sie blieb eineinhalb Jahre lang rund um die Uhr in ihrer Rolle, davon fast sechs Monate in Wien (2009). In den Jahren nach der Performance schuf Sjöberg eine Reihe von Werken aus den Kleidern und Accessoires, die sie getragen hatte. Durch diese Werke bewahrt und isoliert Linnéa Sjöberg eine Identität, die sie zunächst aufgebaut, dann aber wieder abgelegt hat. Als autodidaktische Tätowiererin betrieb sie einen „mobilen Amateur-Salon“ namens *Salong Flyttkartong* (dt. Salon Umzugskarton). Dieser tourte über zwei Jahre lang (2012–2014) planlos durch die Gegend, darunter auch einige Male nach Wien, und entwickelte sich durch eine Reihe offener Performances zu einem komplexen partizipativen Kunstwerk. Dieser Prozess schuf seine eigene Ästhetik, einen einzigartigen Raum zwischen der inhärenten Dauerhaftigkeit des Mediums Tätowierung und der Spontaneität der Performance. Spuren aus dieser Zeit finden sich auf der Haut der Künstlerin selbst und auf allen, die sich von ihr tätowieren ließen, sowie in Collagen aus der mobilen Szenografie des Salons. *Four Generations of Darkness* (2016) ist ein 14 m langer Teppich aus Textilien und anderen Materialien aus dem Elternhaus Linnéa Sjöbergs. Es sind Spuren und die Geschichte mehrerer Generationen ihrer Familie, zusammengewebt wie die immer wieder weitervererbte und veränderte Genetik, und somit die Ausgangslage für die weitere Entwicklung einer Person. In einer Reihe von freistehenden Werken werden Fundstücke an BH-Bügeln aufgereiht. Diese *Portraits of Unknown Women* (2018–fortlaufend) sind Fantasiegebilde und stellen eine weitere Auseinandersetzung der Künstlerin mit Identität und Selbst dar.

Fragmentierung, Zerrüttung und mangelnde Kohärenz stellen unvermeidlich eine Herausforderung für soziale Strukturen und die persönliche Identität dar. Diese vielschichtige Existenz bietet große Möglichkeiten, kann aber ebenso leicht zu Orientierungslosigkeit und Isolation führen. In diesem Sinne können die oft brutalen, aber dennoch poetischen Skulpturen von Sally von Rosen (geb. 1994) als die pure Verkörperung dieses Widerspruchs wahrgenommen werden. Viele der Skulpturen von Rosens erscheinen als Paare oder als Ergebnis einer Spaltung und Neuzusammenstellung. Sie sind paradoxe Hybride, die weder ganz Tier noch ganz Mensch sind, sondern über die bloße Form hinausgehen. Sie fangen die Flüchtigkeit der Existenz ihrer Subjekte ein und vermitteln kontinuierliche Transformation und Neudefinition.

In der Endlosschleife der unerbittlichen Oberflächlichkeit unserer Zeit, mit der wir gefüttert werden und die wir selbst nähren, dient Ferlinghettis Verwendung des Orakels als Aufruf zur Selbstreflexion. Diese drei künstlerischen Stimmen erinnern uns daran, dass die wahre Bedeutung oft darin liegt, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu verstehen. Oder, um es mit den Schlusszeilen des Dichters zu sagen:

And give us new dreams to dream,

Give us new myths to live by!