

01

Charim Galerie Wien

Dorotheergasse 12/1, 1010 Wien

T +43 1 512 09 15, charimgalerie.at

01

15.09.-14.10.2017

CHARIM GALERIE WIEN
curated by **_ Abaseh Mirvali**

image/reads/text

Sprache in der zeitgenössischen Kunst / Language in Contemporary Art

curated by ■
■■■■ vienna

UNTITLED (2017)

SHIRIN SABAHI (*1984, lebt in / lives in Berlin)

DOMINIK STEIGER (1940–2014, Wien / Vienna)

Vor dem Hintergrund der Prämisse, dass alle Kommunikationsformen Zeichensysteme verkörpern, erkunden wir das Werk zweier KünstlerInnen, deren Werk jeweils unterschiedlichen sprachlichen Belangen galt.

Das Werk des Wiener Künstlers Dominik Steiger ist für seine Experimente literarischer Art, aber auch mit Bild, Form und Klang bekannt, mit denen er sich auf die Suche nach neuen Kommunikationssystemen machte. Die iranische Künstlerin Shirin Sabahi wiederum verwendet geläufige Zeichen, mit deren Definitionen sie durch eine Rekontextualisierung spielt, was bisweilen zu völlig neuen Bedeutungen führt.

Roland Barthes untersuchte in seinem Essay „Rhetorik des Bildes“ die Wirkung von Bildern auf den modernen Alltag und unsere Kommunikation. Für Barthes sind auch Bilder sprachliche Mitteilungen, weil sie dechiffrierbar sind. Dies ist natürlich der Grund, warum so viele Künstlerinnen und Künstler bei der Wahl der Zeichen, mit denen sie in ihren Bildern Bedeutung konstruieren, äußerst sorgsam vorgehen.

Dominik Steiger kommt ursprünglich von der Prosa und Lyrik. So wurde er ein rhetorischer Meister des Bildes noch bevor er überhaupt mit Bildmaterial zu arbeiten begann. Steiger war sich der Wirkung seiner Werke auf das Publikum immer stark bewusst. Als vielseitiger Künstler interessierte er sich sehr für das Spontane und Unbewusste. Seine Zeichnungen, Collagen, Bricolagen, bildhauerischen Assemblagen und Gemälde verstand er als erweiterte Sprachformen, die es ihm ermöglichten, bestimmte, sonst unverständliche Phänomene, zu artikulieren.

Steiger war auch ein Sammler. Zeitlebens häufte er Objekte an, von Postkarten und Fotos über Flaschen, Holzreste bis zu Stoffen, die er später zu Kunst verarbeitete. Alte Gegenstände waren seine kreative Quelle. Auch die Serien *Rollbilder*, *Bois* und *Kulturcollagen* gehen jeweils von vorgefundenen alten Objekten aus, die Steiger hier entweder als Material oder als Arbeitsgerät benutzte.

Shirin Sabahi arbeitet vorwiegend mit Film und Video. Ihr Werk umfasst jedoch auch verschiedene Nebenprodukte, die manchmal Ausgangspunkte, manchmal überhaupt Ersatz für ihre Filmplakate, Daumenkinos, Untertitel, Trailer, Standbilder, Requisiten oder Kostüme sind. Einzig der Film selbst bleibt davon ausgeschlossen. Da die Künstlerin sowohl als Ausgangsmaterial als auch als Endprodukt zumeist fotografische oder filmische Bilder benutzt, beginnt ihr Schaffensprozess nicht selten schriftlich oder in Reaktion auf das Lesen als produktivem Akt.

In vielen Projekten Sabahis stehen Fragen nach Repräsentation und Kommunikation im Mittelpunkt. So erzählt die Protagonistin der Filminstallation *We Came Here to Swim* eine Geschichte in Zeichensprache. Es ist eine Geschichte über nonverbale Kommunikation, die mit einem außersinnlichen Dialog endet.

Auch das Zweckentfremden und Recyceln sind Methoden, auf die Sabahi in ihrer Kunst immer wieder zurückgreift, wobei die dadurch bewirkte Rekontextualisierung letztendlich zu neuen Bedeutungen führt. Die Serie *Window Session* nimmt zum Beispiel ein vorgefundenes geometrisches Muster auf und deutet es um. Es erinnert an leere, instabile Gebäude in Erdbebengebieten oder während der großen Bombenkriege im 20. Jahrhundert. Um die Anzahl an Toten und Verletzten durch zersprungenes Glas zu verringern, sicherte man die Fenster mit Klebeband. Sabahis Arbeit spielt durch die Verwendung eines nicht mehr allgemein gebräuchlichen Musters indes auf die Verletzlichkeit wie auch

auf die ideologische Vorbelastung des Ausstellungsraums an. Sowohl Sabahi als auch Steiger maximieren die Möglichkeiten ihrer Ausdrucksmittel durch die Thematisierung ihrer Grenzen. Steigers kreative Vorstellungskraft machte die Herstellung unendlich vieler Formen möglich, die ihn letztlich zur Erfindung einer außergewöhnlichen, aber nichtsdestoweniger schlüssigen Privatsprache brachten. Ähnlich selbstreflexiv sind auch die Filme und anderen Werke Sabahis. Ihre schonungslos selbstkritische Kunst beleuchtet filmische und architektonische Sprachen und zeigt deren mögliche Berührungspunkte.

Abaseh Mirvali ist freie Kuratorin für Gegenwartskunst und Architektur, die in Berlin und Mexico City tätig ist.

Based on the premise that all forms of communication embody a system of signs, we explore the work of two artists whose practice involves different sets of lingual concerns.

The work by the Austrian artist Dominik Steiger is known for experimenting with written language as well as with image, form, and sound, in the search for new systems of communication. Meanwhile, Iranian artist Shirin Sabahi makes use of established signs, playing with their original definitions by transferring them into new contexts, which at times leads to new meanings.

In his essay, "The Rhetoric of the Image", Roland Barthes looked into the impact that images have had in our contemporary daily lives and the ways in which we communicate. To him, images transmit as much as linguistic messages, as they too are composed of a series of signs. This certainly is the reason for the special care that so many artists take when selecting the signs for constructing meaning through their visual work.

Coming from the realm of literature and poetry, Dominik Steiger mastered the rhetoric of the image before he began working with visual materials, and was highly aware of the impact that his works had when meeting their viewer. Steiger was a multifaceted artist interested in spontaneity as well as the unconscious. He considered his drawings, collages, bricolages, sculptural assemblages and paintings as extended forms of language that enabled him to communicate certain phenomena, unintelligible otherwise.

Steiger was also a collector. Throughout his life he accumulated objects, from postcards and photographs to bottles, wood residues, and fabrics, that he later used in some of his works. He viewed existing used materials as a source for creation. His series *Rollbilder*, *Bois*, and *Kulturalcollagen* have as a point of departure found and worn objects that the artist used either as primary material or as tools of creation.

Working mainly in film and video, Shirin Sabahi's body of work contains various by-products that sometimes precede or altogether replace the actual film posters, flip-books, subtitles, trailers, film stills, props, costumes and other things, but excluding the film itself. Though relying heavily on camera-based imagery as both source material and end product, Sabahi's works often start from writing and from responding to reading as a productive act.

Questions of representation and communication recur in many of Sabahi's projects. In her film installation, *We Came Here to Swim*, the protagonist tells a story through sign language, a story about non verbal communication, which ends in an extrasensory dialogue.

Repurposing and recycling are also tools to which Sabahi has returned in her practice, with the change of context ultimately bringing about a different meaning. *The Window Session* series repeats and consequently codifies anew a geometrical pattern. The pattern is reminiscent of buildings in crisis, abandoned, in earthquake zones, or during bombing wars of the 20th century, where to minimize the casualties caused by flying glass, windows would be secured by tape. Hinting at the vulnerability of the physical as well as the ideological space of the exhibition, the work plays with a generally discontinued pattern.

Both artists maximize the possibilities of their medium and amplify its limitations. Steiger's deep imagination and creativity made it possible for him to create an infinity of forms that led him to the inception of an unusual yet meaningful self-language. Similarly, Sabahi's works, filmic or otherwise, are self-reflexive if not unapologetically self-conscious pieces that expose filmic and architectural languages, while presenting their possible mergers.

Abaseh Mirvali is an independent contemporary art and architecture curator and project producer based in Berlin and Mexico City.

SHIRIN SABAH | *Window Session* (46 Khosrow Alley, Villa St., 1698814315 Tehran), 2016 |
Installationsansicht / installation view | Foto / photo: Hamed Farhangi

SHIRIN SABAHİ | *We Came Here to Swim*, 2012 |
Installationsansicht / installation view: De Hallen, Bruges 2014

25

SHIRIN SABAHİ | Still aus / still from *We Came Here to Swim*, 2012 |
16 mm Film-Installation, S/W, tonlos, asynchroner Teleprompter, 3'45" / 16 mm film installation, b/w, no sound,
asynchronous teleprompter, 3'45" Maße variabel / dimensions variable

DOMINIK STEIGER | *Ohne Titel*, Ende der 1990er late 1990s |

Unter Verwendung einer ausgeschnittenen Farbabbildung eines informellen Werkes von Günter Brus /
 using a cut-out color image of an informal work by Günter Brus | Tixo-Collage, Offsetdruck auf Papier /
 offset print on paper | 11,4 x 13,7 cm | Foto / photo: Lisa Rastl

26

DOMINIK STEIGER | *Flaschen-Multiples*, 2003–2011 |

Darunter das Unikat *Wir haben geheiratet*, 2001, S/W-Kopie auf Folie, in Glasflasche, verkorkt,
 Höhe 32 cm, Durchmesser 15,5 cm / including the unique piece *Wir haben geheiratet* [We got married],
 2001, b/w copy on foil, in glass bottle, corked, height 32 cm, diameter 15,5 cm | Foto / photo: Lisa Rastl

DOMINIK STEIGER | *Letterfall AUTOMAT*, ca. / approx. 2001 |

Rollbild | Foto / photo: Renate Ganser