

20

untitled contemporary

Schleifmühlgasse 5, 1040 Wien

T +43 676 7650 866, untitled-contemporary.com

15.09.–14.10.2017

UNTTLD CONTEMPORARY

curated by _ MÉLANGE
(Patrick C. Haas und Jonas Schenk)

image/reads/text

Sprache in der zeitgenössischen Kunst / Language in Contemporary Art

20

**curated by ■
vienna**

MOTHER'S TONGUE AND FATHER'S MOUTH – VOL. I

LINA HERMSDORF

(*1985, lebt / lives in London & Frankfurt)

KARL HOLMQUVIST

(*1964, lebt / lives in Berlin & Stockholm)

DANIEL KELLER

(*1986, lebt / lives in Berlin)

KLAUS LUTZ

(1940–2009, New York)

PAUL SOCHACKI

(*1981, lebt / lives in Berlin)

RAPHAELA VOGEL

(*1988, lebt / lives in Amsterdam)

die Möglichkeit und Verbindung von einem Jetzt mit einer Form von „Zukunft“ gegenüberstellt und den menschlichen Körper vor die Wahl stellt, eine bewusste Entscheidung zu treffen, so finden sich genau diese unbewussten Prozesse in Sprache und Kunst wieder. Jeder bewusste Entscheidungsprozess kann zu einer Variation von Zukunft führen und somit jedes Kunstwerk zu einer Aussage, die es vermag unsere Zeit zu mutieren. Diese Mutation in Form einer Aussage ist nicht notwendigerweise leicht zu erfassen. Noch schwieriger ist es, sie ausreichend zu beschreiben. Die Authentizität, die dieser Behauptung innewohnt, gilt es jederzeit zu hinterfragen.

Unsere Sprache ist eine dehbare, zähe Masse. Sie ist alles und nichts. Sprache geschieht ohne zu denken, sie hat im Verlauf der menschlichen Evolution Form angenommen, indem sie schlichtweg benutzt wurde. Sie formt sich derart, dass es bis heute ungeklärt bleibt, wie sich die menschliche Sprache überhaupt entwickeln konnte. Das Ergebnis einer weltweit führenden Studie von 2014 kommt zu dem ernüchternden Schluss: „The origins and evolution of our linguistic capacity remain as mysterious as ever.“²

Trotz dieses Mysteriums gibt Sprache den Horizont der eigenen Denkinhalte vor – sie liegt vor dem Gedanken. Die Grenzen der eigenen Welt, was für einen ist, sind die Grenzen der Sprache. Der Bereich des Möglichen-/Machbaren und damit Facetten von „Wirklichkeit/Zukunft/Vergangenheit“ liegen im Vermögen darin, es durch Sprache bildhaft werden zu lassen. Was gesagt werden kann, wird in den Bereich der Wahrscheinlichkeit überführt, wird zur Eventualität. *Truth or False. Fake or Fact.* Welt ist alles, was eine Tatsache ist. Wie aber lässt sie sich als solche verifizieren oder falsifizieren? Wie sinnig ist die Aufteilung Wahr/Falsch = Sinn/Sinnlos noch?

Findet doch heuer das Falsche mehr Beachtung und Zuspruch als das gute Wahre (*Alt-Right, Post-Fak-*

“The relation between now and tomorrow, between the present state of the world and the future state of the world is not necessary (that is, necessitated). The present does not contain the future as a linear development. The emergence of a form among many possible forms is the – provisional and unstable – effect of a polarization, the fixation of a pattern.”¹ – (Franco Bifo Berardi)

Was Sprache und Kunst verbindet, ist die Behauptung einer zeitlich gebundenen Aussage, der Wahrheitsgehalt zugeschrieben wird. So wie Bifo

tisch, Fake News, Alternative Facts, Trump Trump Trump, etc). Welchen Stellenwert kann die Behauptung scheinbarer Wahrheitsansprüche noch haben? Welche Realitäten/Möglichkeiten werden hier geschaffen?

Ein Nutzen von Sprache ist jener der (gelingenden) Kommunikation. Die der Sprache inhärente Logik geht damit der Idee von Effizienz voraus. Sprache will funktionieren und vermitteln. Sie will Form annehmen und unsere Wahrnehmung beeinflussen. Der Effizienz steht das kreative Denken gegenüber, das Interpretierbare, das Verlassen von Repräsentation und Stellvertretung. Narrativität und Fiktionalität ergänzen sich.

Man möchte ausscheren. Kein lineares Bild liefern, sondern die Vielfalt an Varianz aufzeigen. Möglichkeiten für eine zukünftige Sprache finden. Das Notwendige vom Nötigen trennen und überprüfen. Das Nichtverstehen einer Sprache heißt nicht zwangsläufig, ohne Erkenntnis zu bleiben. Was bedeutet es, Kunst als mögliche Aussage zu lesen, die bewusst erkenntnistheoretisch nicht verstanden werden kann oder explizite Sprachlogiken umgeht. Eröffnet sich vielleicht doch gerade im Spiel mit der Sprache die Möglichkeit, Sinn und Zweckgebundenheit hinter sich zu lassen. Doch wir treten oft in die Falle einer inhärenten Logik, die einer sprachlichen Aussage innewohnen muss. Denn das Erkennen von Mustern, das Dekodieren ist ein unvermeidlicher Akt der sprachlichen Kommunikation, als auch von Kunst.

Kunstwerke als Sprachinstrument von Künstlerinnen und Künstlern zu verstehen heißt, sie als Mittel der Kommunikation mit der Welt und Sich zu deuten. Kunstschaaffende entwickeln ihr jeweils eigenes Bezugssystem von Sprache und somit eine jeweils eigene Logik/Nicht-Logik, Aussage/Behauptung. Es gilt den Code dieser Sprache zu finden. Das vorgefundene Material, die zu lesenden Sätze oder abstrakte Gesten sind Anlass aber nicht Endpunkt dieser Suche. Das Erlernen und Aneignen der indi-

viduellen Bildsprache öffnet das eigene Denken. Ausgehend von unserer eigenen Sprache begeben wir uns in die Welt der Möglichkeiten anderer Menschen. Immer basierend auf einer Mischung aus linguistischer Analyse und Freud'scher Neugier.

MÉLANGE – Jonas Schenk (*1987) und Patrick C. Haas (*1987) – sind als Kuratorenduo tätig und betreiben seit 2015 den gleichnamigen non-profit Space in Köln.

"The relation between now and tomorrow, between the present state of the world and the future state of the world is not necessary (that is, necessitated). The present does not contain the future as a linear development. The emergence of a form among many possible forms is the – provisional and unstable – effect of a polarization, the fixation of a pattern."¹ – (Franco Bifo Berardi)

175

What connects language and art is the assertion of a time-bound utterance that is attributed a truth content. Just as Bifo contrasts the possibility and linking of the present with a form of "future", and so confronts the human body with the choice of having to make a conscious decision, precisely these unconscious processes are to be found again in language and art. Every single conscious decision-making process can lead to a variation of future and, in this way, every work of art can mutate into an uttered statement on our time. This mutation in the form of a statement is not necessarily easy to apprehend; even more difficult is its adequate description. The authenticity inhering to this asserted statement needs to be scrutinised, every time, at all times.

Our language is an extendable yet seemingly unyielding mixed mass. It is everything and nothing. Language happens without thinking, it has formed on its own in human evolution simply by being used. And it forms itself in such a way that, right down to the present day, it remains unclear how human language could develop in the first place. The result of a leading global study from 2014 came to the sober

conclusion that "the origins and evolution of our linguistic capacity remain as mysterious as ever."² Despite this mysteriousness, language sets the horizon of thought content – it resides prior to thinking. The limits of one's own world, what one is, are set by the boundaries of one's language. The realm of the possible/viable and thus the facets of "reality/future/past" reside in a capacity to use language to visualise them. What can be said is transferred into the realm of probability, becomes an eventuality.

True or false. Fake or fact. The world is a totality of facts. But how are they to be verified or falsified? How meaningful is it to still rely on the imputative distinction true/false = meaning/meaningless? Today, the false attracts more attention and is more popular than the good old truth (alt-right, post-truth, fake news, alternative facts, Trump Trump Trump, etc.). What importance can still be attached to asserting truth claims? Which realities/possibilities are being created here?

One beneficial use of language is (successful) communication. The logic inherent to language thus precedes the idea of efficiency. Language is geared to functioning and mediating. It strives to take a form and influence our perception. Creative thinking opposes efficiency, the interpretable, the abandoning of representation and the representative. Narrativity and fictionality complement each other.

One wants to veer out. Not deliver a linear vision, but show the diversity in variance. Find possibilities for a future language. Disconnect the necessary from the compelled and examine it. The not-understanding of a language does not inevitably mean remaining stuck without any insight. What would it be like

to read art as a possible statement that, quite deliberately, cannot be understood epistemologically, or that circumvents the explicit logics of language? Perhaps it is precisely in playing with language that the possibility opens up of leaving behind meaning, sense and purposefulness. But so often we fall into the trap of an inherent logic immanent to a language utterance. Then recognising patterns, decoding is an unavoidable action of linguistic communication, as it is of art.

To understand works of art as the instruments of language used by artists means to interpret them as means for communicating with the world and self. Every artist develops his/her own reference system of language and thus his/her own degree of logic/non-logic, of utterance/assertion. The code of this language has to be found. The material encountered, the sentences or the abstract gestures to be read, are the starting point but not the endpoint of this search. Acquiring and appropriating an individual pictorial language uncaps one's own thinking. Starting from our own language, we enter the world of possibilities of other people. Always based on a *mélange* of linguistic analysis and Freudian curiosity.

MÉLANGE – Jonas Schenk (*1987) and Patrick C. Haas (*1987) – work as a curatorial duo and have been running the eponymous non-profit space in Cologne since 2015.

(Translation: Paul Bowman)

¹ Franco „Bifo“ Berardi: *Futurability: The Age of Impotence and the Horizon of Possibility*, Verso, 2017, S. 14. / p. 14.

² <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00401/full>

PAUL SOCHACKI | *Body Temperature*, 2017 |
Öl auf Leinwand / oil on canvas | 140 x 180 cm |
Courtesy: EXILE Berlin

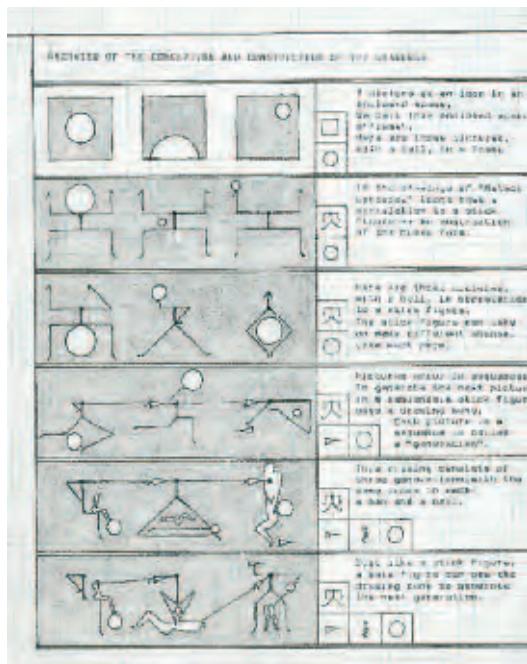
RAPHAELA VOGEL | *Collision 50%* | 2014 |

Video 8'45", Metallwaage, Kette, Videobeamer, Lautsprecher / metal scales, chain, video beamer, speakers | Maße variabel | dimensions variable | Foto / photo: Roman März, Berlin | Courtesy: BQ Berlin, untitled contemporary

PAUL SOCHACKI & RAPHAELA VOGEL | *Don't choke on your question marks*, 2017 |
Courtesy: Paul Sochacki & Raphaela Vogel

178

KLAUS LUTZ | Meteor Lecture, 1997/98 |
Performance mit / with Film von / by Klaus Lutz | 12 Papiercollagen / 12 collages on paper | je / each 27,9 x 21,5 cm |
Courtesy: Estate Klaus Lutz, Verein für die Erhaltung des Werkes von Klaus Lutz

#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEIN
NEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJA
NEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#
JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINN
EIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJA
EINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#J
AJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNE
IN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJA
NEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JA
ANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN
#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEIN
NEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJA
NEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JA
ANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#
JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINN
EIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJA
EINNEIN#JAJANEINNEIN#JAJANEINNEIN#JA

KARL HOLMQVIST | Untitled (#JAJANEINNEIN), 2016 |
Digitaldruck auf Leinwand / digital print on canvas | 180 x 180 cm | Courtesy: Galerie Neu, Berlin