

curated by

**The gallery festival with
international curators in Vienna /**
Das Galerienfestival mit inter-
nationalen Kuratorinnen und
Kuratoren in Wien

5. 9. — 26. 9. 2020
Vienna / Wien

Galerie Martin Janda
curated by
Noit Banai

Sedimentations: Brushing History Against the Grain

This exhibition focuses on contemporary artistic practices that give form, voice, and shape to diverse histories by exploring those material, discursive, and symbolic sedimentations in and through which fragments of the past appear in the present. Alejandro Cesarco, Endri Dani, Katalin Ladik, and Helen Mirra are chroniclers and creators of moments that make up our individual and collective lives. In different media and singular techniques, they occupy the intimate textures, deposits, and particles of historical sedimentation and reflect on the ways that certain episodes consolidate into dominant narratives while others may remain dormant but are never lost. These artists, in the spirit of Walter Benjamin, "brush history against the grain" and move away from a linear, cumulative, and immutable approach to interlaced archaeologies with yet-unarticulated possibilities. With poetic elasticity, they "explode the continuum of history" and open the way to new personal and political futures.

In the photographic series, *182*, 2015, Endri Dani poses in the entranceways to apartment blocks built during the post-war communist dictatorship in Albania. His physical measurements, perfectly aligned with the ideal state-stipulated dimensions, embody the ideological strictures of collective living that still haunt contemporary Albanian society. In these now decrepit typologies of totalitarianism, gestures of personalization and individuation agitate against forced uniformity.

Alejandro Cesarco's film, *Musings*, 2013, is a meditation on the aesthetic currencies through which sensations and meanings are created in both our waking states and dream-lives. Our existence is never outside a web of narrations, significations, and interpretations generated by constantly proliferating, entangled sources, i.e., art, music, art history, popular culture, and literature. How do we tell our own story? Where does our own subjectivity begin and end?

In visual poetry, sound, and performance, Katalin Ladik triggers a creative dialogue between graphic notation, lived event, and documentation. Her collages, 1974–1978, composed of clippings from women's magazines, letters, sewing pattern paper, and music paper are the basis for sound poetry while photographic works, 1973–1985, detail performances that challenged gender norms and excavated archaic fragments of collective experience from a folkloristic past.

Diese Ausstellung präsentiert zeitgenössische künstlerische Praxen, die historischen Begebenheiten Form, Stimme und Gestalt verleihen, indem sie die materiellen, diskursiven und symbolischen Sedimentationen akzentuieren, durch die und mit denen sich Geschichtsergebnisse in der Gegenwart manifestieren. Alejandro Cesarco, Endri Dani, Katalin Ladik und Helen Mirra dokumentieren und schaffen Ereignisse, die unser individuelles und kollektives Leben mitbestimmen. In verschiedenen Medien und mit jeweils singulären Techniken eignen sie sich die filigranen Texturen, Ablagerungen und Partikel historischer Sedimente an, um festzuhalten, wie sich gewisse Episoden zu einem dominanten Narrativ verdichten, während andere wieder absinken und dabei doch nie ganz verloren gehen. Ganz im Geiste von Walter Benjamins Diktum, »die Geschichte gegen den Strich zu bürsten«, gehen die KünstlerInnen also bewusst von einem linearen, kumulativen und unabänderlichen Ansatz zu vernetzten Archäologien mit bislang unerforschten Möglichkeiten über. Mit poetischer Geschmeidigkeit »brechen sie das historische Kontinuum« und bereiten damit den Weg zu neuen persönlichen und politischen Zukunftsvisionen.

Endri Dani posiert auf seiner Fotoserie *182* (2015) in den Eingängen von Wohnblocks, die während der kommunistischen Nachkriegsdiktatur in Albanien errichtet wurden. Seine Körpermaße passen sichtlich perfekt zu den vom Staat festgesetzten Baudimensionen. Dergestalt verkörpert der Künstler ganz buchstäblich die ideologischen Beschränkungen des Kollektivs, die die albanische Gesellschaft bis heute prägen. Angesichts der obsoleten Bautypologien des Totalitarismus polemisieren solcherart private und individuelle Gesten eindrücklich gegen die oktroyierte Einförmigkeit.

Alejandro Cesarcos Film *Musings* (2013) ist eine Meditation über die ästhetischen Verdichtungen, mit denen unser Wach- und Traumleben Empfindungen und Bedeutungen erzeugt. Unsere Existenz steht nämlich niemals außerhalb jenes Geflechts von Erzählungen, Bedeutungen und Interpretationen, das sich durch Quellen wie Kunst, Musik, Kunstgeschichte, Populärkultur und Literatur, die uns permanent speisen, ergibt. Wie erzählen wir unsere Geschichte? Wo beginnt und endet unsere Subjektivität?

Mit visueller Poesie sowie ihrer Sound- und Performancekunst komponiert Katalin Ladik ein dynamisches Wechselspiel zwischen grafischer Notation,

Handwoven by the artist from the undyed wool of two black sheep, Helen Mirra's *Waulked Triangles and Folded Waulked Triangles*, 2013–2015, situate the spectator in relation to modes of working and being that are increasingly lost to post-industrialization. Using a process that involves walking the length of a traditional loom, Mirra counters both the heroic standardization of minimalist objects and velocity and disembodiment of global capitalism.

Noit Banai

Erlebnis und dessen Dokumentation. Ihre Collagen (1974–1978), die aus Ausschnitten von Frauenzeitschriften, Briefen, Schnittmuster- und Notenpapier bestehen, bilden die Grundlage für eine Klangpoesie, während die Fotoarbeiten (1973–1985) Performances dokumentieren, die schon früh Geschlechternormen in Frage stellten sowie archaische Bruchstücke kollektiver Erinnerung aus ihrer folkloristischen Umklammerung befreien.

Die *Waulked Triangles und Folded Waulked Triangles* (2013–2015) wurden von Helen Mirra händisch aus der ungefärbten Wolle zweier schwarzer Schafe gewebt. Damit konfrontieren sie das Publikum mit Arbeits- und Lebensweisen, die im Zuge der Postindustrialisierung mehr und mehr verloren gehen. Die Künstlerin webt nach der traditionellen Methode, gemäß der ein Dreieckswebstuhl zu Fuß abgegangen wird. Damit stellt sie sich einerseits gegen die heroische Normierung typisch minimalistischer Objekte, andererseits aber auch gegen Geschwindigkeit und Entkörperlichung im globalen Kapitalismus.

Noit Banai

Alejandro Cesarco

*1975 in Montevideo (UY)
lives in New York (USA)

Endri Dani

*1987 in Shkodra (AL)
lives in Tirana (AL)

Katalin Ladik

*1942 in Novi Sad (SRB)
lives in Budapest (HU) and in Hvar (HR)

Helen Mirra

*1970 in Rochester, NY
lives in Muir Beach (USA)

Alejandro Cesarco

*1975 in Montevideo (UY)
lebt in New York (USA)

Endri Dani

*1987 in Shkodra (AL)
lebt in Tirana (AL)

Katalin Ladik

*1942 in Novi Sad (SRB)
lebt in Budapest (HU) und auf Hvar (HR)

Helen Mirra

*1970 in Rochester, NY
lebt in Muir Beach (USA)