

# Don't Trust Anyone Over Thirty

Entertainment  
by Dan Graham  
and Tony Oursler  
with Rodney Graham...

## Playbill

Edited by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna  
on the occasion of the presentation at the Wiener Festwochen  
and at the Staatsoper Unter den Linden, Berlin

## Programmheft

Herausgegeben von Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna  
anlässlich der Präsentation im Rahmen der Wiener Festwochen  
und an der Staatsoper Unter den Linden, Berlin

DON'T  
TRUST  
ANYONE  
30

ENTERTAINMENT  
BY  
GRAHAM  
AND TONY  
CURSIVER  
RODNEY'S  
WITH  
GRAHAM

Francesca von Habsburg

# Collaborations



After a conversation with four other private collectors about how they collect and how they perceive their role in the art world, in June 2004 at Art Basel, Sandra Antelo-Suarez, the very charismatic director of TRANS> asked me if I were interested in co-producing a rock-opera with puppets by Dan Graham, Tony Oursler and Rodney Graham. At first the combination sounded so unlikely that I thought she was kidding. It sounded like a top of the pops of art getting together to rework a piece that Dan Graham had conceived for the Monnaie Opera in Brussels under Gerard Mortier in 1987. I had very seriously considered the role that I wanted Thyssen-Bornemisza Art Contemporary to play in the art world in the future, and consequently, I was looking for interesting new productions that focus on cross-disciplinary work and transcend the boundaries of traditional art. A collaboration that incorporates rock/punk opera, puppetry, video, and a libretto by Dan Graham was an opportunity not to be missed. Six months later, TRANS> and its co-producers presented the world premiere of *Don't Trust Anyone Over Thirty* in Miami, on the occasion of Art Basel Miami Beach 2004 to an overwhelmingly enthusiastic reception and tremendous reviews.

Dan Graham told me something today that is so insightful that I must quote him, because I believe it expresses the essence of this project. "Collaborations are innocent. If they become a power struggle amongst egos they fail."

The puppets play such an important role in this production, I wondered how their performance developed. When I asked Tony Oursler, he told me that initially he was very skeptical about the puppets because he prefers to leave a lot to the imagination. "The puppets always seem to be too much information and too overwhelming! But what was amazing is that Phillip Huber is such a great puppeteer and worked together with us on these composite characters, which started to become like these touchstones of American pop culture. So when you look at these puppets you start to think: well, that guy looks like Kennedy, or you think that guy looks like Neil Young, or that guy looks like Senator McCarthy, he looks like Jesse Helms, he looks just like one of the puppets! Phillip basically moved into my studio and he became very, very interested in the video's ability to amplify his moves with the puppets."



I called Phillip Huber and he told me that working in this sort of collaborations always stretches the artist. “What they do, is they request things from you that are extremely difficult if not impossible. Then in the attempt to realize their desires, you end up stretching yourself as an artist and creating things that you did not even know were possible. This was particularly true with this project when I was working with Tony Oursler on the video that he created. Staging certain video sequences, which I would never have chosen, created a whole different world for me to work in. In essence I told Tony that this project created a legitimacy for the marionettes as I had never expected, because they allowed me to use them as you would never be able to use a life actor, thus using the strength of the marionettes to the greatest advantage...” David Alexander keeps all that effort and creativity alive with his passionate dedication to the art of puppetry and an unwavering commitment for *Don’t Trust Anyone Over Thirty*. He takes this responsibility very seriously, and keeps the spirit alive and well in the characters that Phillip, Dan, Sandra and Tony created.

6 Tony Oursler also worked with Laurent P. Berger to come up with a stage structure that would be like a box with two stages and at the same time acted as a screen for the projections. It is intimate because the puppets are small and enveloped in their own small world, while Tony’s videos dwarf the Japanther band that they begin to look like puppets. When you have only two references on stage, then your mind jumps back and forth between both of them. But with a third layer, there is a rich experience, which makes *Don’t Trust Anyone Over Thirty* so unique. Laurent wanted to design a cross between the white cube gallery space and the theatrical fourth wall, bringing these two art forms together in a physical sense. Everybody, especially Matt Tierney, realized that this was the common language that

they all shared when bringing their contributions together. And it took a man of great patience, humor and dare I say “trust” to just let that happen...

I would like to mention the artistry of Eugene Tsai who put together the most sensitive and appropriate sets for the Marionettes. This must have been quite a task, particularly with the numerous ending scenarios...

Working with Japanther was the suggestion of Teresa Seeman in response to Dan, who wanted to bridge the generations, so that the ex-hippies would bring their kids, who are now quite likely to be punks. They both represent strong anti-social statements from two subsequent generations. “Japanther is extremely relevant in that we are writing about the environment, social issues and change. Our violent aggressive presentation speaks to the time in which Matt Reilly and I where raised (the 1980’s via Minor Threat!),” says Ian Vanek, the drummer in the Band. “We are humbled to be the band for this project considering its history and the other artists involved. Japanther is and has been called an art project. We started the group in 2001 to design a logo, make shirts, a tape and travel the world. The group was primary, the music was secondary. Later on we crafted a bare bones, aesthetically pleasing punk band.” Their contribution creates tremendous tension in the work, which is very powerful.

Dan reconstructs history through his selections and reinterpretations of fragments from the past. He makes oblique allusions to mass culture, class and gender relations, the revolutionary spirit of both rock and punk music. His bonding with Japanther led them to co-write the enigmatic songs performed during the show. I remember seeing Dan and the Japanther boys sitting in the Botanical Garden in Miami South Beach, where this project was premiered in

December 2004, discussing rock and roll for hours! I am sure they all felt that the time was ripe for another youth revolution! They just couldn’t agree on whether it would be a neo-punk one or a hippie revival.

Enter Rodney Graham. He wrote the most catchy and very nostalgic theme song for *Don’t Trust Anyone Over Thirty*, and *Fourteen or Fight*, that accompany the videos. These provide an even wilder contrast to the whole production. In conversation, Rodney expands on his references: “America has always been responsible for youth culture in relation to the rest of the world. This is tied into the economic export of pop culture, so there is a fear of death, which involves a fanatical equation. In the time period when this work takes place, ideals were still in place above money, and the theme loosely traces this decline: from utopia to market. I was really thinking of Neil Young and trying to do something along those lines.”

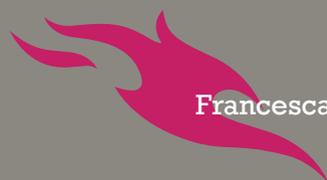
Bruce Odland works magic with the sound. I was curious how he managed to weave so many different contributions into a coherent whole. His poetic answer was: “If you have all the parts, the sound is like the ocean, by its nature everything floats in sound, it doesn’t stop, it crosses all borders, it doesn’t respect any boundaries between mediums. Your ears lead you through every experience so I just looked for the strongest story at all times. Sound is very dramatic. Your ears can hear many layers at the same time, something your eyes cannot do. It’s just the way the brain works.” Don’t you just love how some people make it all sound so easy!

And when asked about what the collaborative work actually consists of, Dan gets straight to the point: “In institutions and museums we always talk about multi-disciplinary work and then we don’t really know what we are talking about. Here you have a moment when everything comes together and then we don’t know what to do about it. It’s a hybrid. All my work is on the boundary of different things, but actually I want to call it the influence of Philippe Vergne and entertainment.”

Final credits: How did this project really come about? Was it really down to the sharp eyed beauty whom I met in Basel? Tony confirms this by telling me: “Sandra was kind of looking around for interesting people to kind of help to bring the whole thing together. Without that happening, it would still be Dan sitting there having a coffee somewhere, saying, ‘We have to get Japanether, Paul McCarthy and maybe Tony will come and do something, who knows!’ What Sandra did, was say, this is going to happen *now!* We have a deadline and I am going to get the people. I didn’t even know where the puppeteers came from—all these naïve kids, that just arrived here from god knows where, Cookeville Tennessee, I think... Then Sandra slowly revealed that people like you and Tim Nye and god knows who else, I mean I know that there are other people involved that I don’t even know about, but were really behind the scenes, making this thing come together.”

Without Valentin Essrich here in Europe, the production would most likely not have another incarnation at all. And the T-B A21 team has been magnificent. Daniela Zyman has been particularly instrumental in holding all pieces of this very intricate puzzle together and contributed an excellent article to this catalogue. Her patience and tenacity have created a feeling of stability and professionalism that everyone has great confidence in, especially me! Eva Ebersberger, Philipp Krummel and Barbara Horvath, who stayed up all night helping me transcribe these last minute interviews, are the most fantastic group of people I have ever had the pleasure to work with. I am sure that the whole team of artists and crew will agree with me on that! My heart goes out to Christian Schienerl for his work on this catalogue with Laurent P. Berger’s and Philippe Dabasse’s graphic design. Thanks so much to Jörn Weisbrodt for having the courage and the faith to bring this fabulous production to the Staatsoper Unter den Linden in Berlin! I would really like to thank Todd Eberle for taking the most wonderful photographs of the project in Miami. They are a vivid testimony of the extraordinary quality of the collective vision of all.





Francesca von Habsburg

## Himmlische Zusammenkünfte

Kurz nachdem ich im Juni 2004 auf der Art Basel an einem Gespräch mit vier anderen Privatsammlern teilgenommen hatte, in dem es vor allem darum ging, wie sie sammeln und wie sie sich selbst innerhalb der Kunstwelt wahrnehmen, kam Sandra Antelo-Suarez, die höchst charismatische Direktorin von TRANS>, auf mich zu um anzufragen, ob ich an der Koproduktion einer Marionetten-Rockoper von Dan Graham, Tony Oursler und Rodney Graham Interesse hätte. Diese Kombination erschien mir im ersten Moment derart verwegend, dass ich eher an einen Scherz glaubte. Das Ganze klang, als würden sich die „Top of the Pops“ der Kunst zusammensetzen, um dieses Stück – Dan hatte es 1987 für die Oper *La Monnaie* in Brüssel unter Gerard Mortier geschrieben – neu aufzuarbeiten. Ich hatte mir sehr ernsthafte Gedanken darüber gemacht, welche Stellung Thyssen-Bornemisza Art Contemporary zukünftig in der Kunstszene einnehmen sollte, und war gerade deswegen auf der Suche nach interessanten Neuproduktionen, vor allem solchen mit transdisziplinärem Ansatz, die traditionelle Grenzen aufbrechen. Ein Projekt, in dem Rock, Punk, Oper, Marionetten, Video und ein Libretto von Dan Graham zusammenwirken, wollte ich mir daher keineswegs entgehen lassen. Sechs Monate später präsentierte TRANS> gemeinsam mit allen Koproduzenten die Welturaufführung von *Don't Trust Anyone Over Thirty* im Rahmen der Art Basel Miami Beach; und sie wurde mit überwältigender Begeisterung rezipiert.

In einem Gespräch kürzlich mit Dan Graham offenbarte er eine grundlegende Wahrheit, die ich daher an den Beginn dieser Einleitung stellen will: „Zusammenarbeiten sind unschuldig. Werden sie aber zu einem Machtkampf zwischen Egos, sind sie zum Scheitern verurteilt.“

Nachdem die Marionetten in dieser Produktion so wesentlich sind, machte ich mir natürlich besonders um sie Gedanken. Tatsächlich gestand Tony Oursler eine gewisse Skepsis ihnen gegenüber ein, da er persönlich es vorzieht, viel mehr der Vorstellungskraft zu überlassen. „Die Marionetten vermitteln sehr geballte Information; Phillip Huber aber ist ein brillanter Puppenspieler, und entwickelte gemeinsam mit uns diese Kompositcharaktere, die auf einmal zu so etwas wie Prüfsteinen amerikanischer Popkultur werden. Du schaust dir diese Puppen an und denkst, der Typ schaut aus wie Kennedy und der Typ sieht aus wie Neil Young und der da wie Senator McCarthy und der wie Jesse Helms (ein kunstfeindlicher Senator), der sieht aus wie eine Marionette! Phillip übersiedelte quasi in mein Atelier und entwickelte eine gewisse Besessenheit in der Frage, wie seine Bewegungen mit den Puppen durch das Video verstärkt werden können.“

Phillip Huber, der Marionettenmeister, erzählte mir, dass Zusammenarbeiten dieser Art für einen Künstler immer sehr strapaziös seien: „Es werden Sachen von einem



verlangt, die sind extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Natürlich versucht man allen Wünschen gerecht zu werden, und dadurch entwickelt man sich auch künstlerisch weiter. Man macht Dinge, die man zuvor nicht mal für möglich hielt. Das galt ganz besonders für dieses Projekt, vor allem für meine Zusammenarbeit mit Tony Oursler an seinem Video. Seine Ideen zur Inszenierung gewisser Sequenzen, die ich selber nie ausgewählt hätte, eröffneten mir eine gänzlich neue Welt, in der ich mich bewegen konnte. Dieses Projekt verschafft den Marionetten eine Legitimität, wie ich das niemals erwartet hätte: Ich konnte sie auf eine Art und Weise einsetzen, wie das bei einem Schauspieler einfach nicht möglich wäre, und so ihre Kraft zum allergrößten Vorteil zur Geltung bringen.“ David Alexander ist es, der mit seiner leidenschaftlichen Hingabe zum Puppenspiel und seinem unerschütterlichen Engagement für *Don't Trust Anyone Over Thirty* all diese Anstrengungen und Überlegungen mit Leben füllt. Er nimmt seine Verantwortung sehr ernst und trägt diesen Geist in die von Phillip, Dan, Sandra und Tony geschaffenen Charaktere hinein.

Tony Oursler arbeitete auch mit dem Set-Designer Laurent P. Berger zusammen; sie entwickelten eine boxenartige Bühnenstruktur mit zwei Mini-Bühnen, die gleichzeitig als Projektionsfläche für die Videos fungiert. Das Ganze hat etwas sehr Intimes – die kleinen Marionetten in ihrer kleinen Welt –, während Tonys Videos die Band Japanther, die gleichzeitig auf der Bühne spielt, ebenfalls schrumpfen lässt, bis sie selbst ein wenig wie Puppen aussehen. Bei nur zwei Bühnen springt die Aufmerksamkeit des Zusehers quasi hin und her, da man beide Geschehnisse verfolgen will; kommt jedoch eine dritte Ebene hinzu, ist das eine großartige Erfahrung, und darin liegt auch die Einzigartigkeit von *Don't Trust Anyone Over Thirty*. Was Laurent hier vorschwebte, war eine Kreuzung zwischen dem „White Cube“ eines Galerieraumes und der theatralischen vierten Wand, eine physische Zusammenführung zweier Kunstformen. Dies wurde von allen Beteiligten, ganz besonders dem Stage-Manager Matt Tierney, mit ihren so unterschiedlichen Beiträgen als die gemeinsame Sprache erkannt, die sie alle verbindet. Und es bedurfte eines Mannes von

großer Geduld, mit Humor und Mut, oder sagen wir „Glauben“, um diesen Prozess einfach geschehen zu lassen.

An dieser Stelle möchte ich auch Eugene Tsai erwähnen, der mit großem Einfühlungsvermögen die Requisite für *Don't Trust Anyone Over Thirty* zusammenstellte – eine nicht zu unterschätzende Arbeit, vor allem in Hinblick auf die zahlreichen offenen Schlussszenarien. Die Zusammenarbeit mit Japanther war eine Idee von Teresa Seeman. Dan wollte die Generationen überbrücken: Die ehemaligen Hippies bringen ihre Kinder mit, die jetzt sehr wahrscheinlich Punks sind, genau wie die Japanther-Musiker – und Dan war seinerzeit ein Hippie. Beide stehen für dezidiert antisoziale Statements zweier aufeinander folgender Generationen. „Die besondere Relevanz der Band liegt darin, dass wir über Dinge schreiben wie soziale Themen und Umwälzungen. Unser gewalttätig-aggressives Auftreten verweist auf die Zeit, in der wir aufgewachsen sind (die Achtziger – viva Minor Threat!)“, so Ian Vanek, der Drummer der Band. „Wir fühlen uns sehr geehrt, an diesem Projekt teilzunehmen, schon allein wegen seiner Geschichte und den anderen beteiligten Künstlern. Japanther stand und steht für ein Kunstprojekt. Wir haben uns 2001 zusammengetan, um ein Logo zu entwerfen und T-Shirts, eine Platte aufzunehmen und um die Welt zu reisen. Die Gruppe war immer das Wichtigste, erst dann kam die Musik. Später wurden wir zu einer ästhetisch ansprechenden Punkband.“ Der Beitrag von Japanther sorgt für enorme Spannung innerhalb des Projekts.

Dan rekonstruiert Geschichte, indem er Fragmente der Vergangenheit auswählt und neu interpretiert. Indirekt spielt er dabei auf Themen wie Massenkultur, das Verhältnis zwischen den Klassen und Geschlechtern und den revolutionären Geist von Rockmusik und Punk an. Seine Verbindung zu Japanther ließ diese die enigmatischen Songs schreiben, die während der Show aufgeführt werden. In meiner Erinnerung sitzen Dan und Japanther gemeinsam im Botanischen Garten von

Miami South Beach, wo das Projekt im Dezember 2004 uraufgeführt wurde, und diskutierten stundenlang über Rock 'n' Roll! Ich bin sicher, sie waren sich einig darüber, dass eine neue Jugendrevolution überfällig ist – nur dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob es ein Neo-Punk- oder Hippie-Revival werden sollte.

Kommen wir zu Rodney Graham. Er schrieb den höchst markanten und sehr nostalgischen Titelsong für *Don't Trust Anyone Over Thirty*, ebenso wie *Fourteen or Fight* als Begleitung der Videos. Letztere stehen in noch wilderem Kontrast zur Gesamtproduktion. Im Gespräch holt Rodney aus: „Bei der Jugendkultur hat Amerika gegenüber dem Rest der Welt schon immer den Ton angegeben. Zu der Zeit, zu der dieses Stück spielt, galten Ideale noch mehr als Geld. Das Thema spürt diesem Wandel nach: von der Utopie zum Markt. Ich habe dabei tatsächlich an Neil Young gedacht und versucht, etwas in diese Richtung zu machen.“

Bruce Odland ist ein Meister des Klangs. Ich wollte wissen, wie er es zustande bringt, so viele unterschiedliche Beiträge zu einem geschlossenen Ganzen zusammenzufügen. Seine poetische Antwort war: „Alle Teile zusammen klingen wie der Ozean, alles fließt ineinander, das hört nicht auf, es durchbricht alle Schranken und respektiert keine Grenzen zwischen den Medien. Klang hat etwas sehr Dramatisches. Die Ohren können viele Schichten zugleich hören, beim Sehen ist das nicht möglich. So arbeitet eben das Gehirn.“ Ist es nicht herrlich, wie manche Leute einem das Gefühl geben, alles wäre ganz einfach!

Fragt man ihn nach dem Wesen gemeinschaftlicher Arbeit, kommt Dan gleich zum Punkt: „In Institutionen und Museen ist stets die Rede von Multi-Disziplinarität, wobei niemand so recht weiß, was damit gemeint ist. Hier aber verhält es sich so, dass alles einfach zusammenkommt und wir nicht wissen, was wir damit anstellen sollen. Ein Hybride. Meine Arbeit bewegt sich immer in Grenzbereichen, doch entscheidend war sicherlich der Einfluss von Philippe Vergne.“

Abschließend noch eine Bemerkung darüber, wie dieses Projekt tatsächlich ins Leben gerufen wurde. War es wirklich jener scharfsichtigen Schönheit zu verdanken, die ich in Basel kennen gelernt hatte? Tony bestätigt das, indem er mir erzählte: „Sandra sah sich nach interessanten Leuten um, die dieses Ding zusammenbringen würden. Dan würde noch immer irgendwo bei einem Kaffee sitzen und sagen – wir müssen Japanther engagieren, vielleicht kommen Paul McCarthy und Tony, und machen irgendetwas, wer weiß! Was Sandra tat – sie sagte, das Ganze passiert *jetzt*, es gibt eine Deadline, ich engagiere die Leute. Ich wusste nicht einmal, wo die Marionettenspieler herkommen – die kamen gerade von Gott weiß woher, aus Cookeville, Tennessee, glaube ich. Dann enthüllte Sandra nach und nach, dass Leute wie du und Tim Nye und andere – ich weiß, dass da noch Leute dabei sind, über die ich gar nichts weiß – dieses Projekt unterstützen.“

Ohne Valentin Essrich hier in Europa hätte diese Produktion nicht über die Bühne gehen können. Das Team von T-B A21 war wunderbar: Daniela Zyman fügte die Teile eines komplizierten Puzzles zu einem großartigen Ganzen

zusammen und verfasste einen wunderbaren Beitrag zu diesem Programmheft. Ihre Geduld und Beharrlichkeit in der Sache erzeugten jene Atmosphäre der Stabilität und Professionalität, in die alle, besonders ich selbst, Vertrauen setzten. Eva Ebersberger, Philipp Krummel und Barbara Horvath, die die ganze Nacht mit mir aufblieb und diese Interviews transkribierte, die sprichwörtlich in der letzten Minute geführt wurden, gehören zu diesem Team – der fantastischsten Gruppe von Leuten, mit denen ich jemals das Vergnügen hatte zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass die Künstler und die Crew von *Don't Trust Anyone Over Thirty* das genau so sehen! Mein Herz gehört Christian Schienerl, der diesen Katalog auf Basis des grafischen Layouts von Laurent P. Berger und Philippe Dabasse gestaltete. Ein großer Dank geht an Jörn Weisbrodt, der den Mut und das Vertauen hatte, diese großartige Produktion an die Staatsoper Unter den Linden in Berlin zu bringen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Todd Eberle, der die wunderbarsten Fotos der Aufführung in Miami machte. Sie sind ein vitales Vermächtnis jener außerordentlichen Qualität einer gemeinsamen Vision.



Commissioner and producer  
Curator/Artistic director

TRANS>  
Sandra Antelo-Suarez

### Collaborators

Conceived by  
Visual Conception and Videos by  
Installation, Set and Light Design  
Live Music  
Recorded Music

Dan Graham  
Tony Oursler  
Laurent P. Berger  
Japanther  
Rodney Graham

Script Adaptation

Dan Graham, Tony Oursler, Teresa Seeman  
and Sandra Antelo-Suarez

Script Editor

G. Roger Denson

Marionettes

Phillip Huber from Huber Marionettes & Company  
(design, construction and staging)

Puppeteers

Michael Carolan, Sarah Frechette, Daniel Luce, Kenneth Berman

Live Band

Japanther (Matt Reilly & Ian Vanek)

### Co-producers

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna  
Foundation 20 21, New York  
Walker Art Center, Minneapolis  
Voom/LAB, New York

World-premiere at Art Basel Miami Beach on December 1<sup>st</sup>, 2004



### Production

Producer  
Executive Producer  
Assistant Producer  
Show Coordinator  
Production Manager  
Stage Manager  
Sound Designer  
Marionette Drawings  
Costume Design  
Photography  
Props Designer  
Light Design/Video Operator  
Puppet Costume Design  
Puppet Costume maker  
Video Editor  
Video props

Sandra Antelo-Suarez  
Miguel Antonio Roca  
Köken Ergun, Manuela Arnal  
Claire Pauley  
Valentin Essrich  
Matt Tierney  
Bruce Odland  
Marie-Paule Macdonald  
Carlos Soto  
Todd Eberle  
Eugene Tsai  
Urs Schönebaum  
Sandra Antelo-Suarez, Claire Pauley and Dan Graham  
Sarah Frechette  
Joshua Thorson  
Scarlett Hoof Graffland, Jason Sosco, Jesse Hamernan,  
Dan Walsh, Matt Dunn, James Ousler, Ilene Cohen

**Theme song *Don't Trust Anyone Over Thirty*  
and *Fourteen or Fight* by Rodney Graham**

Guitar, Vocals, Harp  
Drums  
Vocals & Guitar  
Bass

Rodney Graham  
Pete Bourne  
David Carswell  
John Collins