

Photo: David Zwirner, New York

Jason Rhoades

Mi Saga, U Saga (Emmanuelle Saga), 2005

Multimedia installation and video
T-B A21 Collection

Jason Rhoades's *Mi Saga, U Saga (Emmanuelle Saga)* (2005) can be read as a critique of the forms of high art. While McCarthy works primarily with masks and impersonifications, Rhoades executes transformations and ideological investigations of objects. What might appear to be the giant, unstructured realm of a manic collector, is revealed to possess an order that is not completely transparent, but still seems to follow a system. The swelling accumulation of consumer goods and information materials that reaches monumental proportions becomes the content of the work. With his installation, Rhoades tries to express the idea that the artist a consuming and processing subject. Everything becomes the raw material of the art: plastic buckets, monitors, gadgets, machines, tables, rolls of cable, neon letters and sounds.

Mi Saga, U Saga (Emmanuelle Saga) (2005) von Jason Rhoades ist als Kritik von High-Art Formen zu lesen. Während McCarthy hauptsächlich mit Masken und Puppenderivaten arbeitet, vollzieht Rhoades Transfigurationen und ideologische Untersuchungen auch an Gegenständen. Was zunächst wie ein gigantisches, unstrukturiertes Reich eines manischen Sammlers aussieht, offenbart eine Ordnung, die zwar nicht gänzlich durchschaubar ist, aber einem System zu folgen scheint. Die ins Monumentale anwachsende Akkumulation von Konsumgütern und Informationsmaterialien wird zum Inhalt der Arbeit. In seiner Installation versucht Rhoades dem Gedanken, dass der Künstler ein konsumierendes und verarbeitendes Subjekt ist, Ausdruck zu verleihen. Alles ist zum Rohmaterial der Kunst geworden; Plastikbeimer, Monitore, Geräte und Maschinen, Tische, Kabelrollen, Neonschrift und Geräusche.

HEAVENLY CREATURES

Puppets, marionettes, and masks constitute a repertoire of simplified objects that symbolize alienation and a surfeit of regressive qualities and enable projective identification. Heavenly creatures that inhabit the divine vaults of the world of rock as well as the ethereal beings of the higher, complex realms are not only removed from us through their symbolic transfiguration, they also serve a higher communal calling. John Bock, Laurent P. Berger, Dan Graham, Rodney Graham, Paul McCarthy, Tony Oursler, Jason Rhoades, and Christoph Schlingensiefel have developed performative, ritualistic, and documentary strategies that attempt to identify political derailments, social alienation, and failures of historical interpretation by using means of representation, impersonation, and embodiment.

Puppen, Marionetten und Masken bilden ein Repertoire aus vereinfachenden Verfremdungsobjekten, die Überzeichnungen von regressiven Eigenschaften und projektive Identifikationen zulassen. Himmlische Wesen, die das Firmament der Rockwelt bewohnen, aber auch die ätherischen Wesen der höheren, komplexen Ebenen, die uns durch ihre symbolische Transfiguration enthoben sind, dienen einer überhöhenden Anrufung. John Bock, Laurent P. Berger, Dan Graham, Rodney Graham, Paul McCarthy, Tony Oursler, Jason Rhoades und Christoph Schlingensiefel entwickeln Strategien der performativen, ritualistischen und dokumentarischen Vermittlung, die mittels Repräsentationen / Impersonifikationen / Verkörperungen soziale Entfremdungen, politische Entgleisungen und historische Fehlinterpretationen aufzuzeigen versuchen.

Dan Graham, Tony Oursler, Laurent P. Berger, and Rodney Graham

Photo: TRAVIS - New York

Don't Trust Anyone Over Thirty: The Storyboard, 2004

22 drawings, collages, and photographs,
5 videos displayed on plasma screens and sound
T-B A21 Collection

Don't Trust Anyone Over Thirty: The Storyboard (2004) reveals the story of the development of the puppet rock opera, along with five video works by Tony Oursler and songs by Rodney Graham and 22 original drawings and sketches by Dan Graham, Tony Oursler, and Laurent P. Berger. They comprise an artwork unto itself, which presents studies of the characters from the performance, as well as its visual elements in a collage-like synopsis.

Don't Trust Anyone Over Thirty: The Storyboard (2004) zeigt die Entstehungsgeschichte der Marionetten-Rockoper anhand von fünf Videowerken von Tony Oursler mit Musik von Rodney Graham und 22 Originalzeichnungen und -entwürfen von Dan Graham, Tony Oursler und Laurent P. Berger. Diese bilden eine eigenständige künstlerische Arbeit, welche die Charaktertypen der Performance sowie die musikalischen und bildnerischen Ansätze in einer collageartigen Zusammenschau präsentiert.

Photo: Michael Stranser / TB A21

Tony Oursler

Synesthesia:
Dan Graham, 1997–2001 36 min 47 sec
Glenn Branca, 1997–2001 37 min
Kim Gordon, 1997–2001 20 min 15 sec
Genesis P-Orridge, 1997–2001 90 min 29 sec

All: color, sound, T-B A21 Collection

Photos: Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

Tony Oursler's *Synesthesia* (1997–2001) consists of a series of interviews with the key figures of the downtown music, performance and art scenes from the 1970s and 1980s, such as Dan Graham, Genesis P-Orridge, Kim Gordon, Glenn Branca. It engages the connections between art and rock, gender politics, and pop culture. These interviews are a part of the multi-media installation entitled *The Poetics Project* that Oursler and Mike Kelley presented at the Documenta X in Kassel.

Tony Ourslers *Synesthesia* (1997–2001) besteht aus einer Reihe von Interviews mit Protagonisten der Punkrock-generation der 1970er und 1980er Jahre – Dan Graham, Genesis P-Orridge, Kim Gordon, Glenn Branca –, welche die Verbindungen von Rock und Kunst, Gender-Stereotypen sowie pop-kulturelle Fragen thematisieren. Diese Interviews sind Teil der Multimedia-Installation *The Poetics Project*, die Oursler und Mike Kelley bei der Documenta X in Kassel gezeigt haben.

Dan Graham

Rock My Religion
1982–84

55 min 27 sec
b&w and color, sound
T-B A21 Collection

Photo: Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

Dan Graham's *Rock My Religion* (1982–84) is regarded as a milestone in the interpretation of rock and punk culture, and their roots in American history. The video documentation begins with a perplexing montage of woodcuts made by Shakers, a religious utopian sect from the nineteenth century, and shots from punk and New Wave concerts. In *Rock My Religion*, Graham succeeds in bringing together the history of rock and roll with ecstatic religious rituals as well as working through the socio-cultural and psycho-sexual implications of rock.

Dan Grahams *Rock My Religion* (1982–84) gilt als Meilenstein in der Bearbeitung von Rock, Punk und deren Wurzeln in der amerikanischen Geschichte. Die Videodokumentation beginnt mit einer Montage von Holzschnitten der Shakers, einer religiös-utopischen Sekte aus dem 19. Jahrhundert und Filmausschnitten von Punk- und New-Wave-Konzerten. In *Rock My Religion* gelingt es Graham, die Geschichte des Rock'n'Rolls mit ekstatischen religiösen Ritualen in Verbindung zu bringen sowie die soziokulturellen und psychosexuellen Implikationen von Rock aufzuarbeiten.

Paul McCarthy

Piccadilly Circus, 2003

45 color photographs, T-B A21 Collection

Paul McCarthy is represented by works from the 2003 performance/installation *Piccadilly Circus*, which was made for the opening of the Hauser & Wirth Gallery in a former London bank building. McCarthy created puppetish characters with oversized masks and clownish costumes that give the figures a comic-like quality and refer to notable leaders of our time. The often disturbing actions hint at powerful psychological dysfunctions like regression, self-destructiveness, and obsession. With the characters multiplying their images and growing increasingly indistinct, the impression that forces itself on the viewer is one of increasing isolation and helplessness. The key moments of the performance can be seen in the 45-part photo series, *Piccadilly Circus*.

Paul McCarthy ist mit *Arbeiten aus der Performance/Installation Piccadilly Circus*, die 2003 für die Eröffnung der Galerie Hauser & Wirth in einem ehemaligen Bankgebäude in London entstanden ist, vertreten. McCarthy erschuf eine Vielzahl von puppenhaften Charakteren, mit Masken und clownhaften Kostümen, die an bedeutende Figuren unserer Zeit erinnern. Die verstörenden Handlungen verweisen auf starke psychologische Störungen wie Regression, Selbsterstörung und Obsession. Durch die Vervielfältigung der Figuren wird der Betrachter in einen Zustand der Hilflosigkeit und Verstörung versetzt. In der 45-teiligen Fotoserie *Piccadilly Circus* sind Schlüsselmomente der Installation zu sehen.

Crown, 2003

Aluminum, 12 fluorescent tubes, mirrors, wood
T-B A21 Collection

Photo: Hauser & Wirth Zürich

Puppets and Heavenly Creatures

Curated by kuratiert von Francesca von Habsburg and und Daniela Zyman
Curatorial assistance Mitarbeit Eva Ebersberger
Exhibition architect Ausstellungsarchitekt Philipp Krummel
Collection management, Registrar Barbara Horvath

Graphic design Grafik Christian Schienerl
Title design Titelgestaltung Laurent P. Berger

An exhibition on occasion of the European Premiere of
Eine Ausstellung anlässlich der Europapremiere von
Don't Trust Anyone Over Thirty. Entertainment by Dan Graham and Tony Oursler with Rodney Graham
at im Rahmen der Wiener Festwochen 2005

Space in Progress

Monday–Friday, 12am–6pm
Montag–Freitag, 12–18 Uhr
Himmelfortgasse 13, A-1010 Vienna
office@TBA21.org, www.TBA21.org

TB Thyssen-Bornemisza
A21 Art Contemporary

Christoph Schlingensief

Odin's Eye (First Projection of Animatograph – Iceland Edition. Destroy Thingvellir), 2005

Multimedia installation
T-B A21 Collection

As a commission from T-B A21, Christoph Schlingensiefel has developed a new work for the 2005 Reykjavik Arts Festival entitled *Animatograph – Iceland Edition. Destroy Thingvellir*, which was premiered on May 14, 2005 in Iceland. The version for this exhibition, titled *Odin's Eye*, is based on a video sequence that Schlingensiefel filmed in Iceland. In it, he depicts an African ostrich as the personification of goodness and its battles with western capitalist symbols such as religion, war, violence, and sexuality. The battle expresses the struggle between the higher powers such as spirits, gods, and heroes, in which the rituals of purification and symbolic transformation plays an important role. Schlingensiefel connects northern European, African, and Asian spiritual traditions and interweaves' filmic visions of the Wagnerian interpretation of the legend of the Holy Grail along with shamanistic traditions and Icelandic sagas, such as the "Edda."

Christoph Schlingensiefel hat im Auftrag von T-B A21 im Rahmen des Reykjavik Arts Festivals 2005 eine neue Arbeit, *Animatograph – Iceland Edition. Destroy Thingvellir* entwickelt, die am 14. Mai 2005 in Island uraufgeführt wurde. Die im Rahmen dieser Ausstellung gezeigte Version basiert auf einer Videosequenz, die Schlingensiefel in Island gedreht hat. Darin zeigt er die Transfiguration des Guten als afrikanischer Vogelstrauß im Kampf mit den westlichen Symbolen (Religion, Krieg, Gewalt und Sexualität). Die Auseinandersetzung mit höheren Mächten wie Geistern, Göttern und Helden ist Ausdruck dieses Kampfes, in dem auch Rituale der Reinigung und der symbolischen Verwandlung eine wichtige Rolle spielen. Schlingensiefel verbindet nordisch-europäische, afrikanische und asiatische spirituelle Überlieferungen und verwebt filmische Visionen der Wagner'schen Deutung der Legende um den Heiligen Gral mit schamanistischen Traditionen und isländischen Sagas wie der „Edda“.

Photo: Michael Strasser / T-B A21

The first impression of John Bock's installation, *MultiplexKomplex Petit-four transmits the BeWorldMigraineSolution through the metallic NoseAirPeriscope* (2004), tends to be rather minimalistic and cool. A metal pipe hangs from the ceiling and functions as a periscope that one can use to look into Bock's playful, chaotic world like a peep-show box. One immerses in a fabulous and cryptic world of homemade puppets, electric razors and blenders, networks of wires, shreds of cloth, and snippets of photo. It is a world held together by masking tape. A fourteen minute long video that is part of the installation shows the artist sitting in the wooden box above the metal pipe, as he tells a group of Japanese people absurd stories and amuses them with his Dadaist chaos.

John Bock

MultiplexKomplex Petit-four transmits the WorldMigraineSolution through the metallic NoseAirPeriscope, 2004

Metal pipe, wooden box, mixed media, DVD
T-B A21 Collection

John Bocks Installation *MultiplexKomplex Petit-four transmits the BeWorldMigraineSolution through the metallic NoseAirPeriscope* (2004) wirkt nur auf den ersten Blick eher kühl-minimalistisch: ein von der Decke herunterhängendes Metallrohr funktioniert als Periskop, durch das man – wie in einen Guckkasten – in eine chaotisch-verspielte Bock-Welt hinblicken darf. Man taucht ein in eine sagen- und rätselhafte Welt aus selbstgebastelten Puppen, Rasierapparaten, Elektromixern, Drahtgestängen, Stofffetzen, Papier- und Fotoschnipseln – eine Welt, die nur durch Klebeband zusammengehalten wird. Ein zur Installation gehörendes 14-minütiges Video zeigt den Künstler in der Holzbox über dem Metallrohr sitzend, wie er einer japanischen Gruppe absurde Geschichten erzählt und mit seinem Dada-Chaos amüsiert.