

Künster Dialoge

KÜNSTLERISCHE DIALOGE ist als eine Reihe parallel stattfindender Einzelausstellungen konzipiert, die unterschiedliche künstlerische Ansätze zu jeweils wechselseitigen Kontexten und Fragestellungen kombiniert und gemeinsam diskutiert.

London based artist DAVID BLANDY (1976) produces videos, performance and comics that deal with his ambivalent relationship with popular culture, highlighting the slippage and tension between fantasy and reality in everyday life. His work is based on transforming personal references from records, films and television into meta-narration that deals with questions about his cultural position. David Blandy's first comprehensive solo show in Germany »CHILD OF THE ATOM« transforms the 2nd floor of Künstlerhaus Stuttgart into a movie theatre for cinematic experiences. Displaying a selection of his video works in loop, the main installation with red curtains, seating platforms and a huge screen is designed in collaboration with the team working at Künstlerhaus Stuttgart. The videos are presented as a specific program that aims to create a retrospective look at the fundamental steps in his artistic career and his approach to the filmic language.

The first video work, »ENTER THE BAREFOOT LONE PILGRIM: ORIGINS« (2006) integrates Blandy's real life experiences and virtual adventures, blurring the distinction between artistic authenticity and popular myth. Donning the orange robes of a Buddhist Shaolin Monk, portable record player in hand, the Lone Pilgrim has been a hermit in an 18th century park in Surrey, made an American road trip, and searched for the places that had associations with soul songs in New York. Since 2004 Blandy has been producing a series of filmed performances where he performs for camera rather than a live audience. In »SAMURAI STORY PARTS I & II« (2008) the Barefoot Lone Pilgrim attempts to live out aspects of the samurai Hagakure amid an English recreation of a Japanese Tea Garden. In »THE WHITE & BLACK MINSTREL SHOW« (2007) Blandy lip syncs to Syl Johnson's underground soul classic, »Is it because I'm black« like a vaudeville performance by an inverted minstrel/clown/image of death, filmed in vast ArtDÉCO cinema, mixing soulful grunts and yelps with air guitar on his plastic cane. As a geeky white guy trying earnestly to embody some black soul, Blandy questions claims to originality and emotional attachment to another cultural heritage.

In »CROSSROADS« (2009) the White and Black Minstrel reappears, this time as an apparition on Blandy's mission through rural Mississippi – a quest for guitar skills to match those of legendary bluesman Robert Johnson, a quest to regain his soul. The video has been developed out of the artist's investigation into the mythology surrounding Robert Johnson with three gravestones, 29 recorded songs and only two known photographs. A figure roams the landscape, yearning for Blues authenticity, re-enacting clichéd images from popular culture; guitar picking on porches, walking dusty roads, finding the crossroads. The film is also a portrait of the Mississippi Delta, a place that is still deeply, but not officially, segregated.

In relation to recent discussions about the atomic energy production in Germany, Künstlerhaus Stuttgart is pleased to show David Blandy's recent work »CHILD OF THE ATOM« (2010) as part of other selected video works in a cinematic setting. Discussing his video piece, »CHILD OF THE ATOM«, Blandy states: »There is a familial myth that my late grandfather would not have survived being a Japanese prisoner of war had the atomic bombing of Hiroshima not occurred. So it could be argued that I owe my existence to one of the most terrifying events of human history and the death of 110,000 people.« This family lore regarding David Blandy's grandfather, held as a POW in Malaya and Taiwan from 1942, provided the genesis of »CHILD OF THE ATOM«. Generated by an underlying guilt about his own and also his daughter's existence,

Blandy's film documents their visit to Hiroshima to literally and symbolically search for their »origins«. The exhibition also offers free copies of a special edition poster, which is a collage of Blandy's drawings.

The exhibition includes an installation entitled »DUELS AND DUALITIES: BATTLE OF THE SOUL (ARCADE GAME)« (2011), a computer game machine, which is a rendered 2D fighting game featuring the fictional characters generated from Blandy's previous work. The viewer can choose to fight as and against his array of alter egos, such as the Barefoot Lone Pilgrim, Orochi Pilgrim, the White and Black Minstrel, the all-powerful Child of the Atom and David Blandy himself, who only has light and hard punch. Within the exhibition installation, a special design table displays various forms of artistic research and production from David Blandy's artistic practice such as cartoons, publications, objects and notes as well as ephemera.

Finally an earlier video work »FROM THE UNDERGROUND« (2001) shows Blandy when he was recording himself at the Archway tube station in London miming a song »Bring da ruckus« by the Wu Tang Clan. The conjunction of his retro-rock look with the Black American voices of the song provokes difficult questions about the racial politics of taking another's voice as your own.

The exhibition »CHILD OF THE ATOM« encapsulates the conceptual issues at the centre of David Blandy's artwork. In these pieces Blandy works through his teenage obsessions as a means to analyse how much of his adult identity has been constructed by the icons and ideas found in the mass media.

Die Arbeiten des in London lebenden Künstlers DAVID BLANDY bestehen aus Videos, Performances und Comic-Zeichnungen, die seine zwiespältige Beziehung zur Popkultur widerspiegeln, wobei das spannungsvolle Verhältnis zwischen Realität und Fiktion im Alltag besonders hervorgehoben wird. Seine Arbeit basiert darauf, persönliche Referenzen von Schallplatten, aus Film und Fernsehen in Meta-Erzählungen umzuwandeln, die sich mit Fragen zu seiner kulturellen Positionierung als Künstler beschäftigen. David Blandy's erste umfassende Einzelausstellung »CHILD OF THE ATOM« verwandelt den 2. Stock des Künstlerhaus in ein Filmtheater und zeigt eine Auswahl seiner Videarbeiten. Die zentrale Installation präsentiert eine Auswahl von fünf Videowerken, die in einer Endlosleiste gezeigt werden. Die Videos werden als spezifisches Programm präsentiert, das einen Rückblick auf die wesentlichen Schritte der künstlerischen Laufbahn von David Blandy bietet und seine Herangehensweise an die filmische Sprache vorstellt.

Das erste Video »ENTER THE BAREFOOT LONE PILGRIM: ORIGINS« (2006) verbindet reale Lebenserfahrungen Blandy's mit seinen virtuellen Abenteuer und vermischt die Unterscheidung zwischen künstlerischer Authentizität und populärem Mythos. Im orangefarbenen Gewand eines buddhistischen Shaolin-Mönchs, einen tragbaren Plattenspieler in der Hand, war der Lone Pilgrim Einsiedler in einem Park aus dem 18. Jahrhundert in Surrey, ging auf einen Road Trip durch die USA und suchte in New York nach Plätzen, die in Soul Songs beschrieben werden. Seit 2004 hat David Blandy eine Reihe von Film-Performances produziert, in denen er eher für die Kamera als für das Publikum performt.

In »SAMURAI STORY PARTS I & II« (2008) versucht der Barefoot Lone Pilgrim Aspekte des Hagakure (Ehrenkodex der Samurai inmitten einer englischen Nachbildung eines japanischen Teegartens) zu leben. In der Arbeit »THE WHITE & BLACK MINSTREL SHOW« (2007) singt Blandy play back zu Syl Johnsons Underground-Soul-Klassiker »Is it because I'm black«. Gefilmt in einem riesigen Art-Déco-Kino, mietet die Aufführung an wie eine Varieté-Schau mit einem falschen Minnesänger/Clown/Sänger/Darstellung des Todes, der gefühlsvolles Jaulen und Aufschreien mit seinem Luftgitarrenspiel auf einem Plastikstock mischt. Als ein dämlicher weißer Kerl, der ernsthaft versucht, schwarzen Soul zu verkörpern, hinterfragt Blandy die Ansprüche an und die emotionale Bindung zu einem fremden kulturellen Erbe.

In »CROSSROADS« (2009) taucht der »weiße und schwarze« Musiker wieder auf, diesmal als eine Erscheinung während Blandy's Mission durch das ländliche Mississippi – eine Suche nach jemandem, der annähernd die Fähigkeit hat, so Gitarre zu spielen wie der legendäre Blues-Musiker Robert Johnson, eine Suche nach dessen Seele. David Blandy entwickelte das Video nach seinen Recherchen zu dem Mythos, der Robert Johnson umgibt – ein Künstler, dem drei Grabsteine gewidmet sind, der 29 Songs aufgenommen hat und von dem nur zwei Fotografien existieren. Eine Person wandert durch die Landschaft, sehnt sich nach authentischem Blues, spielt klischeehafte Bilder der Popkultur nach; er hört Gitar-

renspiel auf Veranden zu, wandert staubige Straßen entlang, er stoßt auf Kreuzungen. Das Video ist auch ein Portrait des Mississippi-Deltas, eine Gegend, in der die Rassentrennung zwar offiziell abgeschafft ist, die aber dennoch nach wie vor tief gespalten ist. Anknüpfend an die jüngsten Diskussionen um die atomare Energieerzeugung in Deutschland, zeigt das Künstlerhaus Stuttgart mit dem Film »CHILD OF THE ATOM« (2010) die neueste Arbeit von David Blandy als Teil einer Präsentation weiterer ausgewählter unserer Familie, der besagt, dass mein Großvater die japanische Kriegsgefangenschaft nicht überlebt hätte, wäre die Atombombe über Hiroshima nicht abgeworfen worden. So konnte man argumentieren, dass ich meine Existenz einem der schrecklichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte und dem Tod von 110.000 Menschen zu verdanken habe.

Die überlieferte Familiengeschichte über David Blandy's Großvater, der ab 1942 Kriegsgefangener in Malaya und Taiwan war, ist der Ursprung der Arbeit »CHILD OF THE ATOM«. Aus einem tiefen Schuldgefühl über seine eigene Existenz und die seiner Tochter heraus, dokumentiert Blandy's Film ihren gemeinsamen Besuch in Hiroshima, wo er konkret aber auch symbolisch nach den gemeinsamen Wurzeln sucht. In der Ausstellung gibt es eine kostenlose Edition von Postern mit einer Collage von Zeichnungen David Blandy's.

Die Arbeit »DUELS AND DUALITIES: BATTLE OF THE SOUL (ARCADE GAME)« (2011) ist ein 2D-Computerspiel mit fiktiven Figuren aus Blandy's bisherigen Arbeiten, das in der Ausstellung im Künstlerhaus auf einem Spielautomaten interaktiv erlebt werden kann. Der Betrachter kann zwischen unterschiedlichen Spielfiguren und Kampflegenden wählen: es gibt eine ganze Reihe an Alter Egos David Blandy's, wie z.B. den Barefoot Lone Pilgrim, den Orochi Pilgrim, den weißen und schwarzen Musiker, das allmächtige Child of the Atom sowie David Blandy selbst, der nur über einen schwachen und eine starken Faustschlag verfügt.

»FROM THE UNDERGROUND« (2001) ist eine frühe Videoarbeit von David Blandy, in dem der Künstler in der Londoner U-Bahnstation Archway den Song »Bring da ruckus« der Band Wu Tang Clan play back singt. Die Verbindung seines Retro-Rock-Looks mit den schwarzamerikanischen Stimmen der Hip-Hop Musiker wirft komplizierte Fragen zur Rassenpolitik auf und dazu, eine fremde Stimme als seine eigene auszugeben.

Teil der Ausstellung ist außerdem eine »Design-Vitrine«, in der verschiedene Formen der künstlerischen Forschung und Produktion aus David Blandy's Arbeiten präsentiert werden – Cartoons, Publikationen, Objekte und Notizen sowie Ephemera.

Die Ausstellung »CHILD OF THE ATOM« umfasst sämtliche konzeptionellen Fragestellungen, die im Zentrum von David Blandy's Werk stehen. In diesen Arbeiten verarbeitet Blandy seine Teenager-Obsessionen und nutzt sie als Mittel, um zu analysieren, wie viel von seiner Identität als Erwachsener durch die in den Massenmedien gefundenen Symbole und Ideen konstruiert wurde.

© 2009, wuhy ehg / pphco

Crossroads, video still, 2009

The White & Black Minstrel Show, video still, 2007

Enter the Barefoot Lone Pilgrim: Origins, video still, 2006

www.kuensterhaus.de
Reuchlinstr. 4b
70178 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Mi – So 15.00 – 19.00
Exhibition hours:
Wed – Sun 3 – 7 pm

Künstlerische Leitung / Artistic Director:
Adnan Yildiz
Communication Design:
Solid & Wirtschaftswunder, www.design.de
Text: Adnan Yildiz
Übersetzungen / German translation:
Regina Fossbauer
Englisches Lektorat / English proofreading:
Michael Birchall
Deutsches Lektorat / German proofreading:
Marlene Laube