

KOW
LINDENSTRASSE 35 D-10969 BERLIN
+49 30 311 66 770
GALLERY@KOW-BERLIN.COM

CLEGG & GUTTMANN FRANZ ERHARD WALTER EXHIBITION 2019

People need rules. Following rules is a social, political, and economic imperative. We like some and resent others; we make them, bend them, break them.

The three artists we present have long investigated how rules operate, how they exert power over us, as well as how to understand them better, game them, or come up with new ones. They have different perspectives on rules and ideas on how to mold, twist, or dismantle them. But they share a critical and playful approach to what we might call the snares of participatory cultures, lured by the democratic promise of autonomy within the norms established by a society that has institutionalized mutual support. If you're a fan of the concept of social participation, the exhibition is an entertaining study in how this political idea is celebrated and distorted, undermined and lampooned.

In the gallery's ground-floor space, visitors are invited to a shared hands-on exploration of objects from Franz Erhard Walther's *First Work Set* (1963–69). For the first time, viewers may even borrow selected pieces and use them outside the exhibition situation. Looking back on the 1960s, when they were created, it's striking how progressive the *First Work Set*'s fifty-eight pieces were at the time. After the devastating cataclysm of the Second World War, Walther's action objects beckoned with a new kind of accountability. Instead of dictating rules, they demonstrate through their intrinsic rationality how our perceptions of ourselves and our environment are shaped by our actions and interactions. Each of these works presents a given while simultaneously eliciting decision-making, acceptance or deviation. In this sense, they lend concrete form to a freedom that, they suggest, consists never in the absence of rules (freedom from) but rather in the ability to decide (freedom to). As Walther sees it, no work exists without its social context, without the life-world of which it is a part, without the goals and purposes, the openness and limitations, that inevitably shape our actions. Therein lies the profound humanity of his oeuvre. Further work from later years illustrate how the Fulda-born artist fleshed out and refined his vision of art: *Determinations of Proportion* (1962/1972), *Sprich Nicht III* (Don't Speak, 1980) and new works from the cycle *Body Shapes* (2019).

Clegg & Guttmann, in contrast, have pursued an analytical approach since the early 1980s in which poststructuralist sociology and specific historical themes are key sources of inspiration. They present works of sculpture and installation art that propose rules on how to proceed, how to interact with and think about them—only to confront us with unexpected constraints and disruptions in the experience of the art. *Cognitive Exercise III: Continuous drawing / Exquisite Corpse* (2006) is a tower of five black cubes that can be rotated separately and drawn upon with provided chalk. The shared creative process of the ad-hoc community that forms around them yields results that defy planning and control. *Humiliation II* (2019) is a creative take on an instrument of torture and regimentation that was popular in the Middle Ages. The victims were often women: when men thought that they were cantankerous or garrulous, they shut them up inside a kind of wooden barrel to quarrel in close quarters. The object is meant to be used to negotiate the terms of coexistence inside its sculptural regime. An arrangement involving percussion instruments and a metronome, *Cognitive Exercise No. B2: Syncopating with the machine beat* (2006) demand the subject to adjust her desire for personal expression to a mechanical logic of conformity.

Clegg & Guttmann's photographic portraits, too, are implements with which the artists bind themselves and the protagonists to guidelines that elicit acceptance or dissension, collaboration or defiance. Each is based on rules of the game that govern the actions of all parties involved in the photograph's production and are operative within the

resulting work. *The Rejected Commissions* (1980s), for example, are commissioned portraits whose sitters—including Berlin mayor Klaus Wowereit, in *Allegory of Government* (2011)—pose for the camera but wait until they see the finished picture before deciding whether they like the way they look and buy the work. Wowereit wasn't buying. Another modality of portraiture, which induces a different set of rules, is the Collaborative Portraits. One of these collaborations, *Cardinal Red* (1993), was with Franz Erhard Walther. His portrait shows him activating his own work *Roter Wechselgesang* from 1983. Walther gave his piece to Clegg & Guttmann, and received the photograph in exchange. In their most recent pictures, the *Projection Portraits* (2019), images are projected onto the bodies and faces of the sitters. Contaminating their depiction, they make representation an anomaly of the self in which psychological understanding and the attribution of social roles career into uncharted territory.

Striking a balance between self-determination and the pitfalls of interaction is a tricky business. The regimes of identity and representation, of self-expression and heteronomy can entangle the subject and her thoughts, but they can also be the sharp edge that lets her cut through such tangles. Franz Erhard Walther spotlights how certain forms of agreement are key to the cohesion of a democratic community in which everyone can recognize and accept their positions. Clegg & Guttmann, meanwhile, regard the social as shaped by an ongoing tug of war between countervailing forces: "Whenever something seems democratic, one must try to identify the violence that makes people move in the same direction."

Franz Erhard Walther
Körperformen WEINROT, 2018
Körperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

Clegg & Guttmann
Cognitive Excercise No. M1:
Unstable Equilibrium Or the Prisoner's Dilemma, 2006
Mixed media

Franz Erhard Walther
from the **First Work Set**

24
Kopf zu Kopf über Kopf
(**Head to Head via Head**)
Connecting Piece, 1967
Light canvas, pale-colored

29
Form für Körper
(**Form for Body**)
For calm, 1967
Strong canvas, light-colored

42
Vier Körpergewichte
(**Four Body Weights**)
Fourfold connection, 1968
Light canvas, pale-colored

46
Sehkanal
(**Channel of Sight**)
Interchange, headpiece 2, 1968
Canvas, dark green

48
Körpergewichte
(**Body Weights**)
Uniform piece, 1969
Canvas, light-colored

57
Zehn Sockel (Ort Distanz Richtung)
(**Ten Pedestals (Place Distance Direction)**)
Spots 1969
Light canvas, pale-colored, cords

Clegg & Guttmann
Transcendence Ladder, 2019
Wood, text

Clegg & Guttmann
Cognitive Exercise III: Continuous drawing / Exquisite Corpse, 2006
Mixed media

CHANEL

CHANEL BOUTIQUES: NEW YORK, BEVERLY HILLS, CHICAGO, SAN FRANCISCO,

CHANEL

DALLAS, PALM BEACH, HONOLULU. OPENING WASHINGTON, D.C. SPRING, 1990.

Clegg & Guttmann
Cha-Nel, 2015
Lambda Print
188 x 317 cm

Clegg & Guttmann
Transcendence Ladder, 2019
Wood, text

Clegg & Guttmann
Follow The Rule, 2019
HD video, color, silent
7:05 min

Franz Erhard Walther
Spricht nicht III, 1980
Cotton fabrics, wood
270 x 100 x 40 cm

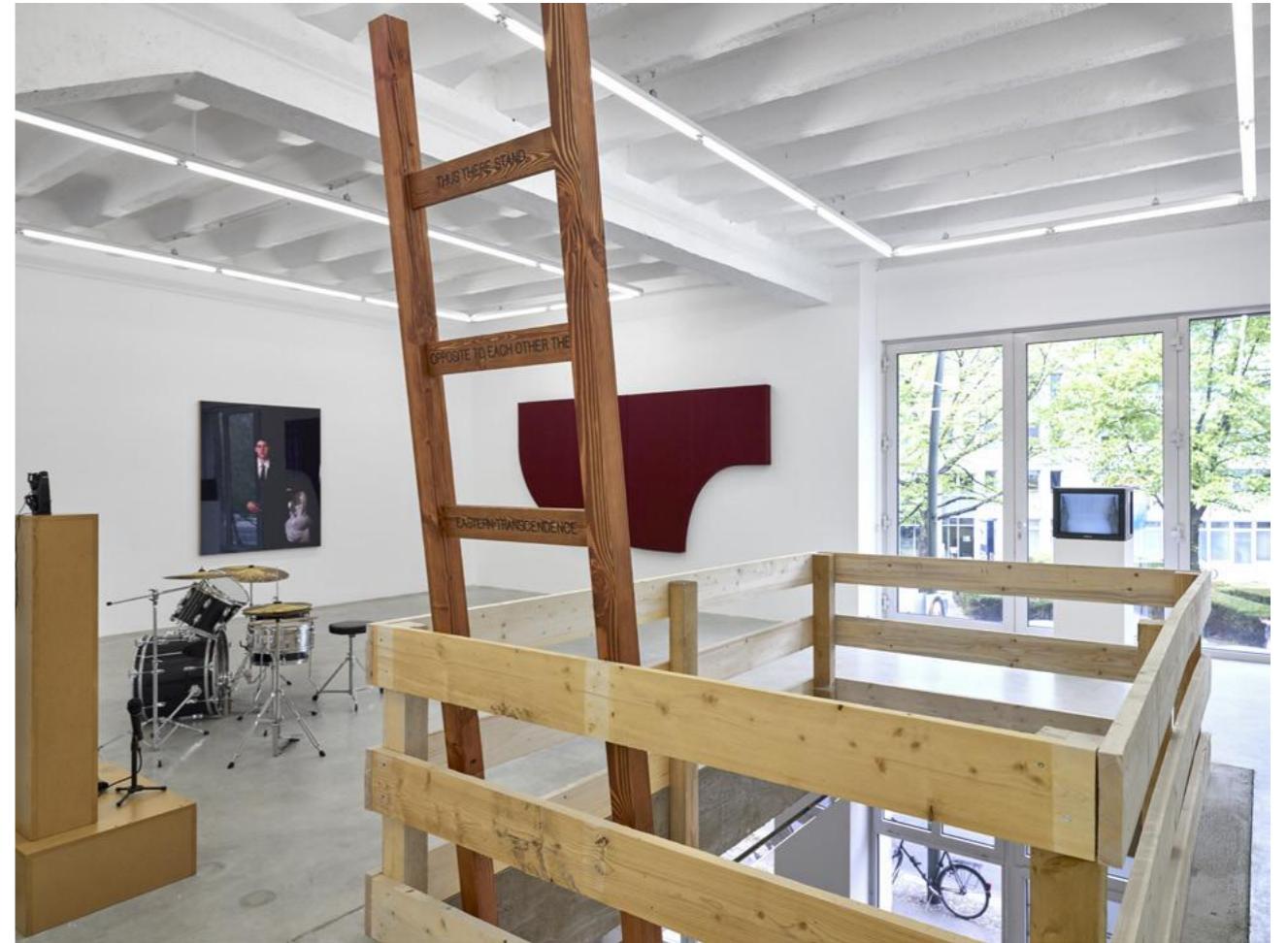
Clegg & Guttmann
Follow The Rule, 2019
HD video, color, silent
7:05 min

Exhibition view

Clegg & Guttmann
Projection Portrait 1, 2019
Lambda Print
174 x 226 cm

Exhibition views

Clegg & Guttmann
Allegory of Government, 2003
Lambda Print
176 x 210 cm

Franz Erhard Walther
Körperperformen WEINROT, 2018
Körperperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

next pages:

Franz Erhard Walther
Körperformen WEINROT, 2018
Körperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

Clegg & Guttmann
Cardinal Red
(Collaboration with Franz Erhard Walther)
Variation III, 1993
Lambda Print
165 x 203 cm

Clegg & Guttmann
Allegory of Government, 2003
Lambda Print
176 x 210 cm

Exhibition views

The Age of Syncopation
Clegg and Guttman 2008

Clegg & Guttmann
The Age of Syncopation Album cover back, 2008
Lambda print
301 x 301 cm

Clegg & Guttmann
Portrait of a Youth with a Bust
(Collaboration with Collier Shorr), 1986
Lambda Print
157 x 133 cm

Clegg & Guttmann
Portrait of a Youth with a Bust
(Collaboration with Collier Shorr), 1986
Lambda Print
157 x 133 cm

Franz Erhard Walther
Körperperformen WEINROT, 2018
Körperperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

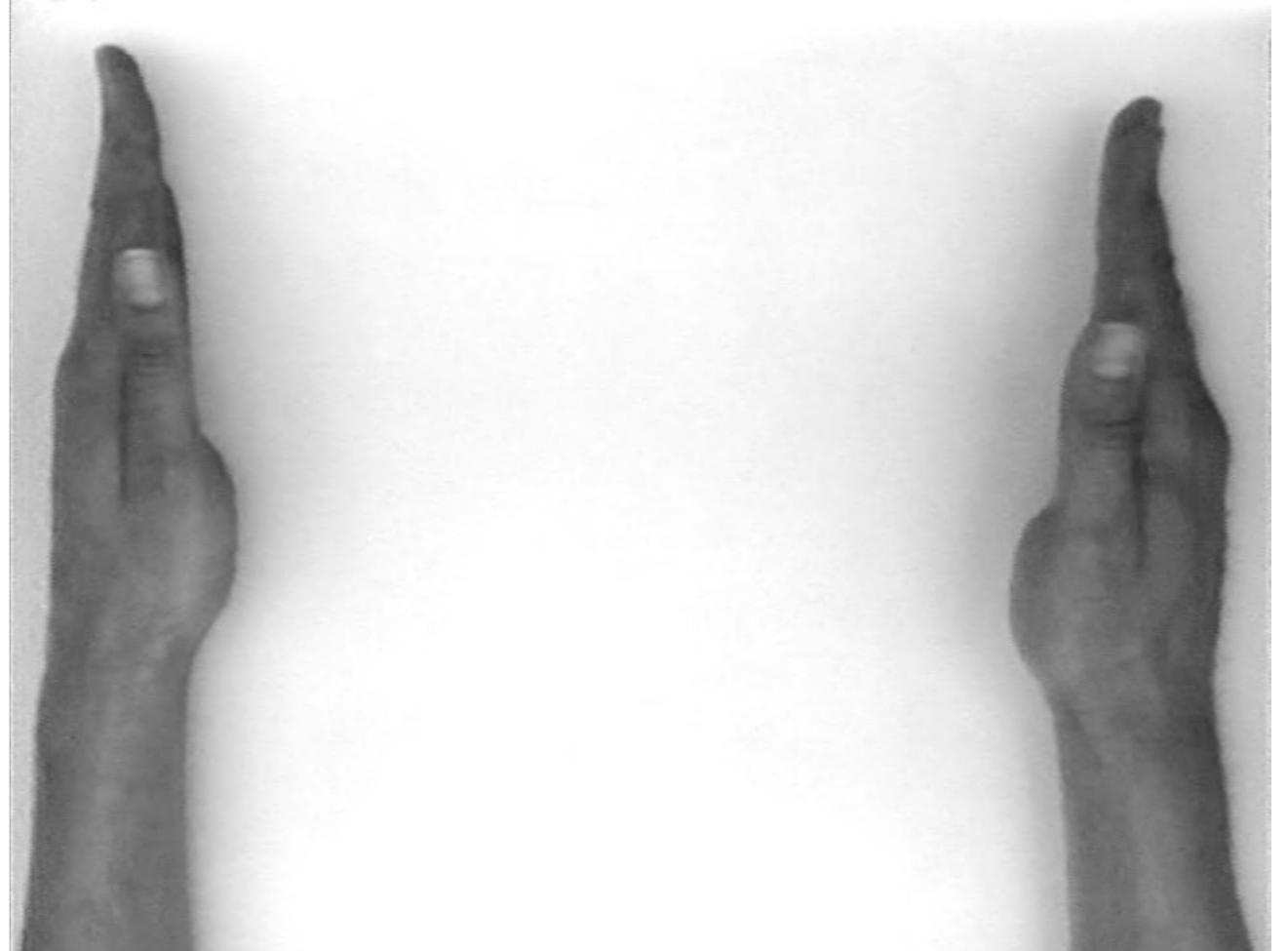

Franz Erhard Walther
Körperperformen WEINROT, 2018
Körperperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

Exhibition views

Franz Erhard Walther
Proportionsbestimmungen, 1962/1972
SD Video, 4:3, b/w, silent
Proportionsbestimmung I, 1962
31:10 min
Proportionsbestimmung II, 1972
8:03 min

Exhibition view

Clegg & Guttmann
Projection Portrait 2, 2019
Lambda Print
124 x 195 cm

Clegg & Guttmann
Projection Portrait 3, 2019
Lambda Print
129 x 152 cm

Clegg & Guttmann
Cognitive Exercise No. B2:
Syncopating with the Machine Beat, 2006
Metronome, sound system, drum set
Dimensions variable

Clegg & Guttmann
Cognitive Excercise No. M1:
Unstable Equilibrium Or the Prisoner's Dilemma, 2006
Mixed media

Franz Erhard Walther
Körperperformen WEINROT, 2018
Körperperformen
Sewn dyed cotton fabric, foam
180 x 360 cm (variable)

Clegg & Guttmann
Humiliation II, 2019
Wood

**Menschen brauchen Regeln.
Sie zu befolgen ist eine soziale, politische
und wirtschaftliche Notwendigkeit.
Manche Regeln finden wir gut, andere
nicht, wir erfinden sie, biegen und brechen
sie.**

Die drei Künstler, die wir zeigen, haben sich lange schon damit befasst, wie Regeln funktionieren, welche Macht sie über uns haben, und auch, wie man sie besser verstehen, ihnen ein Schnippchen schlagen oder sich neue ausdenken kann. Unterschiedlich sind die drei in der Art und Weise, wie sie Regeln betrachten, formen, verzerren oder auflösen. Gemeinsam ist ihnen die kritische und spielerische Aufmerksamkeit für das, was man als Fallstricke partizipatorischer Kulturen bezeichnen könnte: echte und nur scheinbare Bewegungsfreiheit von Geist und Körper, tatsächliche oder lediglich empfundene Barrieren des Subjekts bei seinem Marathonlauf in Richtung des demokratischen Versprechens – der Selbstbestimmung innerhalb der Normen einer institutionalisierten Solidargemeinschaft. Wem die Idee der gesellschaftlichen Teilhabe gefällt, der kann in der Ausstellung amüsiert studieren, wie dieses politische Konzept gefeiert und deformiert, durchlöchert und gefoppt wird.

Im Erdgeschoss der Galerie laden wir ein, Objekte aus Franz Erhard Walthers *Erstem Werksatz* (1963–1969) selber zu erkunden und gemeinsam zu benutzen. Erstmals ist es auch möglich, einzelne Stücke auszuleihen und außerhalb der Ausstellungssituation zu verwenden. Im Rückblick auf ihre Entstehungszeit in den Sechzigerjahren wird deutlich, wie progressiv die 58 Stücke des Ersten Werksatzes waren. Nach der Katastrophe und den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges scheinen Walthers Handlungsobjekte eine neue Verlässlichkeit anzubieten. Sie diktieren keine Regeln, sondern zeigen mit der ihnen eigenen formalen Rationalität, wie bestimmte Motive des Tuns und der Interaktion auf die Wahrnehmung des eigenen Selbst und der Umwelt einwirken. Sie markieren ein Verhältnis zwischen dem, was gegeben ist und zu dem man sich verhalten muss, und dem eigenen Spielraum aus Gewährsein, Entscheiden und Handeln, Akzeptieren oder Abweichen. Insofern geben sie einer Freiheit Gestalt, die eben nie aus Regellosigkeit besteht (der Freiheit von), sondern aus der Möglichkeit, sich zu entschließen (der Freiheit zu). Für Walther gibt es kein Werk ohne seinen sozialen Kontext, ohne eine Lebenswelt, von der es ein Teil ist, ohne die Ziele und Zwecke, das Offene und das Begrenzte, die unser Tun prägen. Das macht sein Oeuvre zutiefst human. Weitere Arbeiten aus späteren Jahren zeigen, wie der gebürtige Fuldaer seine künstlerische Haltung fortentwickelte: *Proportionsbestimmungen* (1962/1972), *Sprich Nicht III* (1980) und neueste Werke aus dem Zyklus *Body Shapes* (2019).

Michael Clegg und Martin Guttmann verfolgen demgegenüber seit den frühen 1980er Jahren einen analytischen Ansatz, für den die poststrukturalistische Soziologie und spezifische historische Themen zentral sind. Sie zeigen skulpturale und installative Arbeiten, die dem Tun und dem Denken Regularien vorgeben, wie mit ihnen zu verfahren ist – um uns dann in der Erfahrung des Werkes unerwartete Zwänge und Disruptionen erleben zu lassen. *Cognitive Exercise III: Continuous drawing / Exquisite Corpse* (2006) ist ein Turm aus fünf schwarzen Kuben, die sich einzeln drehen lassen und dazu einladen, sie mit Kreide zu bemalen. Das soziale Miteinander in einem kreativen Prozess zeitigt Ergebnisse, die sich jeder Planung und Kontrolle entziehen. *Humiliation II* (2019) greift ein Folter- und Reglementierungsinstrument auf, das im Mittelalter populär war. Insbesondere wenn Frauen in den Augen von Männern zu viel stritten

oder plauderten, zwangen letztere erstere in eine Art Holzfass, um ihren Disput dort auszutragen. Das Objekt bietet sich an, eben jene Position der Aushandlung in einem skulpturalen Regime selbst einzunehmen. Ein Arrangement aus Schlagzeug und Metronom, *Cognitive Exercise No. B2: Syncopating with the machine beat* (2006), nötigen das Subjekt, den individuellen Ausdruckswillen einer maschinellen Logik anzupassen.

Auch Clegg & Gutmanns fotografische Portraits sind Instrumente, mit denen die Künstler sich und ihr Gegenüber in Regelwerke einbinden, die zu Akzeptanz oder DisSENS, Kollaboration oder Zurückweisung führen. Jedes Portrait beruht auf Spielregeln, die das Verhalten der Beteiligten bei der Entstehung der Fotografie steuern und im Werk selbst wirksam sind. So bei den *Rejected Commissions* (1980er): Es sind Auftragsarbeiten, deren Auftraggeber – zum Beispiel Klaus Wowereit, *Allegory of Government* (2011) – sich in Szene setzen, aber erst im Nachhinein entscheiden, ob sie ihr Abbild mögen und kaufen oder nicht. Wowereit kaufte nicht. Bei den Collaboration Portraits hingegen arbeiten die Fotografen mit ihrem Modell zusammen. So entstand 1993 *Cardinal Red* in Kollaboration mit Franz Erhard Walther, der für die Aufnahme seine eigene Arbeit Roter Wechselgesang aktivierte. Anschließend gab Walther die Arbeit Clegg & Gutmann und bekam im Tausch das Foto. In ihren neuesten Fotografien, den *Projection Portraits* von 2019, kontaminieren projizierte Bilder die Körper und Gesichter der portraitierten Personen. Sie deformieren deren Darstellung, machen die Repräsentation zu einer Anomalie des Selbst, zu einer Schlitterpartie der sozialen Rollenzuschreibung und der psychologischen Spekulation.

Mit der Balance zwischen Selbstbestimmung und den Tücken der Interaktion ist das also so eine Sache. Die Regime von Identität und Repräsentation, von Selbstausdruck und Fremdbestimmung legen manche Schlingen um den Hals und die Gedanken des Subjekts, sie können aber auch Mittel sein, um sich aus solchen Schlingen zu befreien. Während Franz Erhard Walther das Augenmerk darauf legt, dass bestimmte Formen der Übereinkunft eine demokratische Gemeinschaft zusammenhalten, in der jeder seine Position erkennen und akzeptieren kann, sehen Clegg & Gutmann das Soziale als unablässig durchzogen vom Tauziehen widerstreitender Kräfte: „Wann immer etwas demokratisch erscheint, muss man die Gewalt suchen, die Menschen dazu bringt, sich in eine Richtung zu bewegen.“

KOW

Clegg & Guttmann

Franz Erhard Walther

Exhibition 2019

Text: Alexander Koch

Translation: Gerrit Jackson

Editing: Kimberly Bradley

Photos: Ladislav Zajac