

DI∞G

Korrespondenz zwischen Marc-Alexandre Dumoulin, Roswitha Schuller & Markus Hanakam
Im Rahmen der Ausstellung DOMESTIC II veröffentlicht am 20.02.2015

So should we get the conversation started?

How are you guys doing?

What are you guys planning to show for the second installment of *Domestic*?

RS Ahoj!

Ja klar, lass uns loslegen. Wir arbeiten an einer Serie, die wir bereits 2014 begonnen haben, im Rahmen eines Solo im Sotheby's Salon Herrengasse. Es sind eine Art von Aurabildern auf Abbildungen von Porzellanfigurinen des 18. Jahrhunderts.

Die Arbeit kann ich mir gut zu Deinen Rokoko-artigen Wolkenbildern vorstellen... zeigst Du denn Malerei oder Objekte?

Vielleicht probieren wir es mit einer einleitenden "Frage", vielleicht zu Rokoko, oder wie es Dir gefällt.

Rococo is amazing. Fragonard is by far my favorite. Watteau or Boucher are also very interesting, but Fragonard is simply out there. I was looking at a lot of his paintings and drawings when I first started with my sky series. I just love the way everything sways. The trees, the sky, the grass moves along with the figures and loads his paintings with latent sexuality. Just check out his series "The Progress of Love". It's crazy stuff. I feel some paintings of Fragonard are just about putting into images the warmth of the sun on one's skin, or the wind blowing on one's legs. They are very sensual. They sit right in between affect and depiction. I just love how frivolous and over the top they are. Most people find Rococo corny as hell, I personally really enjoy it.

RS Was Du *corny* nennst, ich übersetze mal mit kitschig, das ist wohl am treffendsten, das interessiert uns auch sehr. Dabei ist die Kunst des 18. Jahrhunderts an sich ja kein Kitsch, der Kitsch entsteht ja erst in der ewigen Perpetuierung der Motive und Oberflächen in späterer Zeit, vielleicht schon im 19. Jahrhundert als Nippes aber definitiv im 20. Jahrhundert, wo sich bestimmte Motive in günstigerer Massenproduktion gefertigt wiederfinden. Unser Kitschempfinden ist die Erinnerung an die Kopien, an Derivate.

MH Unsere Referenzarbeiten sind nicht Gemälde des Rokoko, wir beschäftigen uns derzeit ausschließlich mit Objekten, trotzdem ist ganz klar – der Rokoko trägt bereits den Horizont eines (gesellschaftlichen, und natürlich auch stilistischen Umbruchs) in sich. Er ist sehr direkt, hochgradig dekorativ, das wird einem regelrecht entgegengeworfen – auch ein Vorwurf des Künstlers an die Zeit, wenn ich an Watteaus *Gilles* denke.

I think Rococo was in itself breaking away from tradition. Or I would rather say subverting its predecessor. In rococo you find most of the elements of Baroque but somehow distorted and reinterpreted. The spiritual uplifting and the grandiose so known to Baroque is somehow twisted into something more secular and down to earth and bodily (sensual, even erotic, coquette etc.). If you look at Fragonard's *The Swing*, everything is baroque in that painting except the subject. It's as if the painter looked at a Rubens and said: *I love the drama, I love the movement, but instead of that boring, violent religious stuff wouldn't a kinky lady be much better?* In that sense Rococo is quite revolutionary: by reflecting on something else than the religious, the mythological or the everyday. The focus shifted towards more subjective depictions.

I always had the feeling that I have a similar brush stroke than Fragonard; a shivering, and blurred brush stroke. At least I have it with my skies. I am not sure whether I am subconsciously influenced by him or if it's just the way I paint. Now that I think of it. I also share similar motives: my desire to create something *experiential* and *affective* while remaining in the realm of representation.

Abstract painting or expressionism often comes to mind when thinking of *experience* and *affect*. The sky paintings are in this sense abstractions insofar as the clouds convey moods

through abstract forms rather than through subject. But then again they remain depictions of skies and therefore ground themselves in a representation of nature. I love this tilting between those two states: the subjective expression of the inner self, vs. nature. They are somehow constantly entangling themselves together but at the same time they are highly incompatible. Another painter that addresses this dualistic issue (and who I deeply admire) is Morandi. His still lifes are ambiguously abstract and experiential. Representation of objects become a mean for geometric play and the representation of auras. That might sound obscure but that's the best way I can explain it. When looking at a Morandi, I am never quite sure what I am looking at, or what he wants to show me. I love this feeling. That's a quality I also want my artworks to possess.

In any case, Yes, if everything goes according to plan, I will be showing a sky painting along with a new sculpture. The sculpture is an abstraction of a window. Yes a window. Kinda funny given the fact that I have shown Doors in the first installment of our Exhibition. The apple never falls far from the tree :)

And you guys,

Could you expand a bit on the works you are showing? I'd like to read what you have to say about it.

MH Wir arbeiten an einer Serie weiter, die wir letztes Jahr für eine Intervention im Sotheby's Salon in der Herrengasse entwickelt haben. Sotheby's steht für zwei große Themenbereiche – *contemporary* und *antique*. Wir wollten uns an die Deutungshoheit von Auktionshäusern wie Sotheby's heranmachen, aber eben nicht über deren Wirken im zeitgenössischen Markt, sondern – als Chiffre – über den Antikmarkt. Du hast vorher schon den Begriff Kitsch fallen lassen – es gibt einfach ganz stereotype Bilder, wenn man an Antiquitäten und Auktionshauskataloge denkt.

RS Dabei sind die Auktionslose gerade aus dem Bereich der angewandten Kunst eine sehr spannende Welt – in Geldwerten gemessen weit hinter dem gehypten zeitgenössischen Markt. Wir haben einzelne Auktionslose von Rokoko-Porzellanfigurinen als Foto reproduziert und darüber Aurabilder malerisch aufgetragen. Durchaus als Referenz zum Benjaminschen Begriff der Kunst-Aura zu verstehen, mehr noch als Seitenhieb auf den Begriff des Gestus, der Übermalung, die in Österreich ja eine Tradition feiert.

MH In einem performativen Setting hat eine Schauspielerin diese Aurabilder für uns gedeutet; das Ganze beginnt wie eine herkömmliche Expertise bei Sotheby's aussehen würde, dann verändert sich ihre Interpretation ins Esoterische.

Who doesn't like a little séance from time to time? ☺

RS Der Subtext der Arbeiten ist jedoch die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Objektes in der spezifischen Epoche, so konnten wir uns auch auf Rokoko einschränken. Es sind weder „autonome“ Skulpturen, noch „Design“-Objekte im eigentlichen Sinn – dennoch schon Erzeugnisse serieller Fertigung (beispielsweise aus den Manufakturen *Meissen* oder *Frankenthal*). Diese Objekte sind bereits Hybride zwischen Kunsthandwerk und Alltagsgegenstand, auch wenn die Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts viel eingeschränkter Zugang zu diesen Objekten hatten, wie spätere Generationen des späten 19. Jahrhunderts aufwärts Zugang zu Design als Massenware finden.

In that perspective, Rococo somehow succumbed to its love for the ornament, transforming the artistic period into a synonym for ornate, decorative, mass produced and ultimately tasteless. This makes me think: funnily enough, when my mother sees something too exuberant, or something she deems tasteless, she often says of the offending object that it

is *Rococo*. It's her way of saying that something is sickly set, over ornate or just plain ugly.

MH Die neuen drei Werke für DOMESTIC II zeigen eine Wallendorf Figurine und zwei Meissen Objekte. Die Meissen Werke sind allegorische Arbeiten, die die vier Erdteile als jeweils eine weibliche Figur darstellen.

RS Da geht es auch schon los mit einem weiteren, wichtigen Themenfeld, das Marc ja bereits erwähnt hat, den erotischen Faktor. Die beiden Meissen Arbeiten, die wir als Grundlage verwenden, verwenden die weibliche Figur um Exotik zu transportieren. Eine Projektion der Zeit, die heute noch immer Anwendung findet, in den neuen *Dekoren*, wie der Werbeindustrie, zum Beispiel.