

spike

MATTHEW BRANNON

»A question answered with a quote«

Portikus, Frankfurt am Main
29.1.–3.4.2011

SECOND HAND INFORMATION

Just inside the entrance to the gallery of Portikus, a multicolored letterpress print entitled *Regrets Only* (2008) introduces several tendencies in Matthew Brannon's repertoire. Hanging down from the top of the page are two ghostly legs – below, an overturned champagne bottle, a radio, and the line of text: »Not another word.« An implicit reference to suicide is a fitting preface to this exhibition, which, with a forked tongue-in-cheek, often smuggles harsh language and macabre subject matter in the form of charmingly illustrative imagery.

Altogether, twenty-four prints in a similar format are positioned on eight wooden viewing structures, as if providing a compendium of instructive parables; images and texts sit on white paper, set in black frames against a painted black surface, tilted back to promote direct, individual viewing. Supplementing these printed works are a decorative wallpaper along the back wall, a hanging sculpture of a light bulb painted black, and the sound installation *Gag* (2010) – gulps, coughs, and gasps resounding throughout the space with only moments of intervening silence. Stifling, disturbing, and arresting, the soundtrack speaks to the printed works' didacticism and is only one example of the exhibition's constant, self-reflexive interplay between consumption and excess.

New York-based artist Matthew Brannon (*1971) comes from a background of painting and book design, and his subjects and styling have drawn references to authors and filmmakers – from Capote to Calvino, Saki to Nabokov, Fitzgerald, Freud and, regularly, Jean Renoir – as well as to 50s American advertising-chic. Brannon's sensitivity to detail can be seen in his flawless employment of traditional letterpress printing; that selfsame sensitivity to detail also motivates the total, aesthetic nature of the exhibition. From the elegant design of the print-viewing structures to their eccentric, off-axis arrangement in the space, this site-specific installation underscores the material and social attentiveness that Brannon's work embodies and critiques. While standing in front of *More Than Enough* (2010) – a print depicting three iPods – viewers can glimpse, against the wall behind the print, the electronic equipment producing the sound installation. Creating a formally striking composition, the lustrous,

MATTHEW BRANNON

Installation view/Installationsansicht »A question answered with a quote«, Portikus, Frankfurt am Main, 2011

Photo: Katrin Schilling

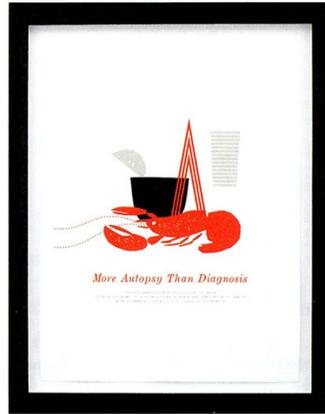
black record player stands in stark contrast to the pure white of the record and the deep red of its label; this chic, minimal arrangement connotes material and social means at the same time that it displays an aesthetic that is popular in installations of contemporary art.

In the printed works, the broad array of iconography composes a real-life variety of personal possessions, from the tawdry to the extravagant. Although forms and references are often abstract to the point of evoking association, their consistent stylization specifically recalls the artist. Sometimes Brannon's images and texts would seem to reference his own experience, or one like his, such as when he narrates the self-conscious thoughts of a professional artist in an art supplies store: »In front of you the undergraduate with a shopping list. Behind you the retired hobbyist.« The various texts' constant oscillation from a voice of self-doubt, to one of cynicism, to one of resolution constitutes an earnest, effective humanity. Sometimes addressing viewers, sometimes provoking them, and sometimes speaking on behalf of them, the field of subject matter can be consuming, and its tone can evoke an emotional response, drawing the viewer into its reality. Nevertheless, in the last print in the far corner of the gallery space – once again, *More Than Enough* (2010) – Brannon addresses the ever-present possibility that he is presenting artifice: »So I finish my story and he says, »wait, is this second hand information?« One

can sense Brannon everywhere but, perhaps, never see him. What is most poignant and magnanimous in this offering is neither the abstraction of his visual language, nor the beauty of his stylized material, but rather the work's candor, which collapses the distance between it and reality. So beautifully produced and installed, the art, itself, embraces indulgence but remains, in its textual references, always self-conscious and critical. Brannon's work speaks neither purely from a position of submission, nor from one of pure incisiveness, but of a consciousness of better habits. Here is a penetrating cross-section of contemporary life – distilled, made aesthetic, dramatized, and reified. After all, as one text concedes: »... how could you not drink. Not watch television?« Found elsewhere, it comes as no real surprise: »I can't say I didn't enjoy it.«

SECOND HAND INFORMATION

Gleich im Eingang zum Portikus führt ein mehrfarbiger Druck mit dem Titel »Regrets Only« (2008) einige Richtungen in Matthew Brannons Repertoire vor. Vom oberen Rand des Blattes hängen zwei geisterhafte Strümpfe – darunter eine umgelegte Champagnerflasche, ein Radio und die Textzeile: »Kein Wort mehr.« Die implizite Andeutung auf einen Selbstmord ist eine gelungene Einführung in diese Ausstellung, die mit gespielter Ironie eine derbe Sprache und makabre Themen in charmant illustrative Bildwelten hineinschmuggelt.

MATTHEW BRANNON
More Autopsy Than Diagnosis, 2006
Letterpress on paper / Hochdruck auf Papier, 61 x 46 cm

Insgesamt sind 24 Drucke in ähnlichen Formaten auf acht Displays aus Holz angebracht, wie ein Kompendium von lehrreichen Parabeln; Bilder und Texte auf weißem Papier vor schwarzem Hintergrund in schwarzen Rahmen werden nach hinten geneigt präsentiert, um ein direktes und individuelles Betrachten zu ermöglichen. Die Drucke werden von einer dekorativen Tapete an der hinteren Wand, einer hängenden Skulptur aus schwarz bemalten Glühbirnen und der Soundinstallation »Gag« (2010) ergänzt – Schlucker, Huster und Keucher mit nur ein paar kurzen Momenten von Stille füllen den Raum. Erdrückend, verstörend und fesselnd, kommuniziert der Soundtrack mit der Didaktik der Drucke, nur ein Beispiel für das selbstreflexive Spiel der Ausstellung zwischen Konsum und Exzess.

Der in New York lebende Künstler Matthew Brannon (*1971) kommt aus der Malerei und der Buchgestaltung, und in seinen Themen und seinem Stil finden sich Bezüge zu Autoren und Filmemacher von Capote zu Calvino, Saki zu Nabokov, Fitzgerald, Freud und immer wieder Jean Renoir, wie auch zum Schick der amerikanischen Werbeästhetik der 50er Jahre. Brannons Sensibilität für Details zeigt sich auch in seinem makellosen Einsatz der traditionellen Technik des Hochdrucks. Die gleiche Sensibilität zum Detail zeigt sich in der gesamten Ästhetik der Ausstellung. Vom eleganten Design der Displays für die Drucke zu ihrer exzentrischen Platzierung aus der Achse im Raum, unterstreicht diese ortsspezifische Installation die Aufmerksamkeit für Material und gesellschaftliche Themen, die Brannons

Arbeit sowohl verkörpert wie auch kritisiert. An der Wand hinter der Arbeit »More Than Enough« (2010) – ein Druck, der drei iPods zeigt – kann man das elektronische Equipment der Soundinstallation erkennen. Der glänzend-schwarze Plattenspieler kontrastierend zum reinen Weiß der Platte und dem tiefen Rot ihres Labels bilden eine formal eindrucksvolle Komposition. Dieses schicke Minimal-Arrangement weist auf materielles und soziales Kapital hin und führt gleichzeitig eine Ästhetik vor, wie sie in Installationen zeitgenössischer Kunst gängig ist.

Die Druckgrafiken komponieren in ihrem breiten ikonografischen Spektrum eine Mannigfaltigkeit von persönlichen Obsessionen aus dem realen Leben, vom Geschmacklosen zum Extravaganten. Auch wenn die Formen und Referenzen oft einen Grad an Abstraktion erreichen, der Assoziationen hervorruft, lässt ihre konsequente Stilisierung an den Künstler denken. Manchmal sieht es so aus, als ob sich Brannons Bilder und Texte auf seine eigenen Erfahrung beziehen würden, oder einer ihr ähnlichen, wenn er zum Beispiel von den selbstsicheren Gedanken eines professionellen Künstlers erzählt: »Vor dir der Student mit einer Einkaufsliste. Hinter dir der Pensionist, der Hobbykunst macht.« Das konstante Oszillieren der verschiedenen Texte im Ton von Selbstzweifel zu Zynismus zu Entschlossenheit bringt eine aufrichtige, wirkungsvolle Humanität zum Ausdruck. Manchmal sprechen die Arbeiten den Betrachter an, manchmal provozieren sie ihn, und manchmal sprechen sie in seinem Namen. Die Sujets sind einnehmend, und der Ton kann eine emo-

tionale Reaktion hervorrufen, die den Betrachter in deren Welt zieht. Doch mit dem letzten Druck am hinteren Ende des Ausstellungsraumes – wieder »More Than Enough« (2010) – thematisiert Brannon die stets präsente Möglichkeit, dass alles was er macht, ein Trick ist: »Also beende ich meine Geschichte, und er sagt ›halt, ist das eine Information aus zweiter Hand?« Man kann Brannon überall spüren, aber ihn wohl nie sehen. Was so ergreifend und großzügig an dieser Präsentation ist, ist nicht die Abstraktion der visuellen Sprache oder die Schönheit des stilisierten Materials, sondern vielmehr die Aufrichtigkeit der Arbeit, die die Distanz zwischen ihr und der Realität aufhebt. So perfekt gemacht und installiert macht sich diese Kunst sogar das Gefällige zu eigen, bleibt aber in ihren textuellen Bezügen immer reflektiert und kritisch. Brannons Arbeit spricht weder nur aus einer Position der Kapitulation noch des reinen Scharfsinns, sondern aus einem Bewusstsein einer besseren Moral. Man findet hier einen eindringlichen Querschnitt durch das zeitgenössische Leben – destilliert, ästhetisiert, dramatisiert und verdinglicht. Denn letzten Endes, wie ein Text eingesteht: »...wie kannst du nicht trinken. Nicht fernsehen?« Und an einer anderen Stelle kommt es nicht wirklich überraschend: »Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht genossen hätte.« —

JOHN BEESON

Aus dem Englischen von der Redaktion

»unExhibit«

Generali Foundation, Wien
4.2.–17.7.2011

VERDUNKELUNG

Eine Ausstellung aus dem Jahr 1957 ist der Ausgangspunkt für »unExhibit« in der Wiener Generali Foundation: Für »an Exhibit« entwarfen damals die Künstler Richard Hamilton und Victor Pasmore mit dem Theoretiker Lawrence Alloway eine Ausstellung ohne Exponate – nur das Display selbst wurde in Form von farbigen Plexiglasscheiben ausgestellt. Es entstand ein selbstreferenzieller Parcours »to be played, viewed, populated«, wie es im Einladungstext hieß.

Fotos dieser Metaausstellung sind gleich im Eingangsbereich der Generali an die Wände tapeziert. Ein paar Schritte weiter steht man dann vor einer Wand aus halbttransparenter, grauer Gaze von Heimo Zobernig. Als Double parallel zur zentralen Betonwand des Ausstellungsraums schafft sie eine räumliche Barriere, während sie den