

janet
caroliff &
george
boures miller

wilhelm-lehmbruck-preisträger
der stadt duisburg und
des landschaftsverbandes
rheinland 2020

wilhelm lehmbruck prize-winners
of the city of duisburg and
the rhineland
regional council 2020

herausgegeben von/
edited by söke dinkla und/and roland wetzel

inhalt

contents

Vorwort/ Foreword		Dr. Söke Dinkla, Roland Wetzlar	6
Janet Cardiff und George Bures Miller im Gespräch/ Interview with Janet Cardiff and George Bures Miller		Anne Henk-Hollstein, Ulrike Lubek, Sören Link, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Prof. Bodo Hombach	8
Weltfluchten — Weltmodelle Illusionsräume des 21. Jahrhunderts von Janet Cardiff und George Bures Miller, Wilhelm-Lehmbruck-Preisträger 2020/ Flights from the World — Models of the World Spaces of Illusion of the Twenty-first Century by Janet Cardiff and George Bures Miller, Wilhelm Lehmbruck Prize-Winners 2020		Dr. Söke Dinkla	18
Werke/Works	Ronja Friedrichs	<i>Escape Room</i> [Fluchtraum]	38
		<i>The Instrument of Troubled Dreams</i> [Das Instrument der unruhigen Träume]	56
		<i>The Poetry Machine</i> [Die Gedichtsmaschine]	64
		<i>Sad Waltz and the Dancer Who Couldn't Dance</i> [Trauriger Walzer und die Tänzerin, die nicht tanzen konnte]	70
		<i>Dreams — Telephone Series</i> [Träume — Telefon-Serie]	78
		<i>The Killing Machine</i> [Die Tötungsmaschine]	88
		<i>Opera for a Small Room</i> [Oper für einen kleinen Raum]	104
		<i>The Forty Part Motet</i> [Die vierzigteilige Motette]	116
	<i>The Paradise Institute</i> [Das Paradiesinstitut]	124	
Das Tönen der Bilder — Zeitliche und mediale Grenzerweiterungen bei Janet Cardiff und George Bures Miller/ The Sounds of the Images — The Expansion of Temporal and Media Boundaries in the Work of Janet Cardiff and George Bures Miller		Dr. Stefan Trinks	138
		Spuren/Traces	148–159
		Keiko Okamura	149
		Kitty Scott	149
		Dr. Lars Nittve	150
		Kasper König	150
		James Lingwood	151
		Theresa Bergne	151
		Ingvild Goetz	152
		Titus Maderlechner	152
		Hiromi Kurosawa	153
		Dr. Ralf Beil	153
		Carlo Crovato	154
		Carolyn Christov-Bakargiev	154
		Lawrence Luhring, Roland Augustine	155
		Atsuko Koyanagi	156
		Frish Brandt	157
		Jacqueline Grandjean	157
		Dr. Fiona Bradley	158
		Sam Woods	158
		Laura Kikauka	159
		Dr. Söke Dinkla	159
		Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg und des Landschaftsverbandes Rheinland/Wilhelm Lehmbruck Prize of the City of Duisburg and the Rhineland Regional Council	160
		Jurystatement/ Jury Statement	162
		Impressum/ Imprint	166

interview
with

janet cardiff und/ and george boures miller im gespräch

anne henk-hollstein
Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland/
President of the Rhineland Regional Assembly

ulrike lubek
Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland/
Director of the Rhineland Regional Council

sören link
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum/
Mayor of the City of Duisburg and Chairperson of the Board of Trustees of the Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum

isabel pfeiffer-poensgen
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen/
Minister for Culture and Science of North Rhine-Westphalia

bodo hombach
Vorstandsvorsitzender der Brost-Stiftung/
Chairperson of the Board of the Brost Foundation

Janet Cardiff & George Bures Miller, 2020

Anne Henk-Hollstein und Ulrike Lubek: Was bedeutet für Sie beide die Auszeichnung mit dem Wilhelm-Lehmbruck-Preis, einem der international renommiertesten Preise für Bildhauerei?

George Bures Miller: Es ist eine große Ehre, in die Reihe von Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen worden zu sein, denen der Preis zuvor verliehen wurde.

Janet Cardiff: Für mich kam es ein wenig überraschend, denn normalerweise sehe ich uns nicht als »Bildhauer«.

Sören Link: Mit welchen der bisherigen Preisträger:innen des Wilhelm-Lehmbruck-Preises fühlen Sie sich künstlerisch am meisten verbunden, und welche Bedeutung hat ein Vorbild oder eine Inspirationsquelle für Sie?

JC: Eines meiner absoluten Lieblingskunstwerke ist das herabfallende Klavier *Konzert für Anarchie* von Rebecca Horn. Heute kann ich eine Verbindung zwischen der Tänzerin in *Sad Waltz* und dieser Arbeit sehen. Dieselbe Art von Animation eines leblosen Objekts. Ein ähnliches Pathos. Ich denke, dass einige unserer Arbeiten über eine ähnliche Ästhetik verfügen wie manche von ihren, und ich bewundere ihre Arbeit sehr.

GBM: Das ist eine schwierige Frage. Unter den vorherigen Preisträger:innen sind viele, die mich auf die eine oder andere Weise inspiriert haben. Vermutlich haben mich Tinguely und Beuys am stärksten beeinflusst.

Isabel Pfeiffer-Poensgen: Viele Ihrer Arbeiten haben einen theatralen oder filmischen Charakter, indem Sie eine plastische Welt »erzählen« und ein lebendiges Storytelling verfolgen. Was bedeutet das für die Präsentation Ihrer Werke im Museum?

JC: Ja, wir verwenden gerne filmische oder erzählerische Elemente auf spielerische, manchmal kubistische Weise... Ich denke auch, dass virtuelle Performances ein Thema für diese Ausstellung sind.

GBM: Wenn wir eine Ausstellung planen, versuchen wir, Werke einzubeziehen, die im Kontrast zueinander stehen, sich nicht zu ähnlich sind. Wir wollen, dass das Publikum immer wieder überrascht ist, wenn es einen neuen Raum betritt.

JC: Wir überlegen, wie jedes Stück im Verlauf der Ausstellung funktionieren könnte, und wir wollen auch, dass das Publikum in der Lage ist, Verbindungen zwischen den Werken herzustellen. So entsteht vielleicht eine Beziehung zwischen der einsamen Stimme des physisch abwesenden Mannes in *Opera for a Small Room* mit den körperlosen Stimmen in *The Forty Part Motet*.

GBM: Ein Problem beim Ausstellungsdesign ist die Schallisolation. Das kann für das Museum eine Herausforderung sein — alle unsere Arbeiten müssen voneinander isoliert werden, weil jede Klangüberlagerung sie ruinieren könnte.

Anne Henk-Hollstein and Ulrike Lubek: What does the distinction of the Wilhelm Lehmbruck Prize, which has to date been one of the few prizes specifically awarded for sculpture, mean to the two of you?

George Bures Miller: It's a great honour to be included on such a list of artists as the previous recipients of the Wilhelm Lehmbruck Prize.

Janet Cardiff: For me it was a little surprising as I don't usually identify us as being »sculptors«.

Sören Link: With which of the previous winners of the Wilhelm Lehmbruck Prize do you feel the closest artistic connection, and what does a role model or a source of inspiration mean to you?

JC: One of my all-time favourite artworks is the falling piano *Concert for Anarchy* by Rebecca Horn. I can now see a connection between the dancer in *Sad Waltz* and that work. The same kind of animation of an inanimate object. A similar kind of pathos. I think some of our work definitely has a similar aesthetic to some of her works and I am such a great admirer of hers.

GBM: That's a difficult question. So many of the previous winners are artists who have been inspirational to me in one way or another. I guess Tinguely and Beuys would be the two who have influenced me the most.

Isabel Pfeiffer-Poensgen: Many of your works have a theatrical or cinematic character, in that you »tell« a sculptural world and pursue lively storytelling. What does that mean for the presentation of your works in the museum?

JC: Yes, we do like to use cinematic or narrative tropes in playful, sometimes cubistic ways... I also think virtual performance pieces are a theme for this show.

GBM: When we plan a show, we try to include works that contrast with each other — that are not too similar. We want the audience to be surprised as they encounter each new room.

JC: We try to think of how each piece works within the flow of the show and we also want the audience to be able to make connections between them. Say, the lonely absent voice of the man in *Opera for a Small Room* connecting with the bodiless voices in *The Forty Part Motet*.

GBM: One problem in the show design is sound isolation. This can be challenging for the museum as all of our works need to be isolated from each other because any sound overlap could ruin them.

Maße variabel/
Dimensions variable

Interaktive Multimedia-
Installation
mit Näherungssensoren, Licht,
Geräuschen, handgefertigten
Modellen

Projektmanagement:
Zev Tiefenbach
Skype-Ermutigung:
Carlo Crovato
Bidule-Programmierhilfe:
Glenn C. Newell

Interactive multimedia
installation
with proximity sensors, lights,
sounds, handmade models

Project management:
Zev Tiefenbach
Skype encouragement:
Carlo Crovato
Bidule programming assistance:
Glenn C. Newell

Ton/Sound:
— Fiktive Sprache von/Fictitious language
spoken by Titus Maderlechner
— Alle Gesangs- und Soundeffekt-Aufnahmen von/All vocals
and SFX recordings by Janet Cardiff & George Bures Miller
Musik/Music:
— *Preghiera*⁽¹⁸⁸⁰⁾: Musik von/music by Francesco Paolo Tosti,
Text von/words by Giuseppe Giusti, gespielt von/performed by
Alessandro Moreschi⁽¹⁹⁰²⁾
— *Cantus Curatio VI Movement 5*: komponiert von/composed by
Da Jeong Choi, gespielt von/performed by James Yoo
— *Mud Castle Drum, Bass und Synth* von/by Titus Maderlechner
— Alle anderen Musikstücke komponiert und gespielt von/All other
music tracks composed and performed by George Bures Miller

Licht/Light: Mud Castle Nightclub Lights, programmiert von/
programmed by Titus Maderlechner
Software: Plogue Bidule, Harpex B, Enttec D-Pro

Courtesy Janet Cardiff & George Bures Miller, Luhring Augustine Gallery, New York

2021

escape room

[fluchtraum]

Möglichkeiten der Realitätsflucht anzubieten und Öffnungen zu anderen Welten zu schaffen ist eines der grundlegenden Funktionsprinzipien der Werke von Cardiff und Miller. Diese Werkeigenschaft speist sich aus einer Liebe der beiden, selbst durch Spaziergänge, Bücher, Filme oder Träume in fiktive Welten abzutauchen. Mit *Escape Room* scheinen sie die Besuchenden in die vielschichtigen assoziativen Welten ihres eigenen Inneren zu führen. Ein abgedunkelter Raum entpuppt sich als ein menschenleeres Atelier. Arbeitstische, auf denen sich Werkzeuge, Kunstmaterialien, Bücher oder leere Kaffeebecher stapeln, sind umgeben von einem Labyrinth aus Architekturmodellen. Beim Durchschreiten des Raums werden Tonspuren aktiviert: Zu hören sind verschiedenartige Geräusche, dystopische Musik und immer wieder Cardiffs hypnotisierende Stimme, die in kurzen Erzählungen Auskunft darüber gibt, was hier möglicherweise geschehen ist.

Wie Spurensuchende durchwandern die Besuchenden die komplexe Installation mit dem Wunsch, dieser mysteriösen, endzeitlichen Situation einen Sinn zu geben. Die enorme Vielfalt an Hinweisen ist überwältigend. Es finden sich zum Beispiel Buchseiten aus *Labyrinth* von Jorge Luis Borges, in der Nähe liegen *The Simulation Hypothesis* von Rizwan Virk und *Beyond the End of Time* von Frederik Pohl. Die Architekturmodelle erlauben Einblicke in eine mysteriös-gespensische Welt: Futuristische Städte, Hochhäuser oder eine an Ameisenhügel erinnernde Lehmsiedlung sind zu erkennen. Immer wieder tauchen Elemente auf, die mit dem Werk des Künstlerpaars verknüpft sind, wie Kameramodelle oder Cardiffs berühmte Installation *The Forty Part Motet*.

Entstanden ist die Arbeit während der Corona-Pandemie, die die Menschen in ihr eigenes Zuhause zwang und zwischenzeitlich zu scheinbar ausgestorbenen Städten führte. *Escape Room* macht das kollektive Gefühl der sozialen Isolation dieser Zeit spürbar. Aus dem persönlichen Rückzug von Cardiff und Miller ist mit der raumfüllenden Installation auch ein Angebot an die Sinne und die Fantasie der Besuchenden entstanden, die hier ebenfalls dem eigenen Selbst entfliehen können.

Offering possibilities to flee from reality and creating openings to other worlds are amongst the fundamental functional principles of the works of Cardiff and Miller. This characteristic originates from the love of both for diving into fictitious worlds — including through walks, books, films or dreams. With *Escape Room*, the artists seem to guide visitors into their own multifaceted and associative interior worlds. A darkened room turns out to be a deserted studio. Worktables, on which tools, art materials, books or empty coffee cups are stacked, are surrounded by a labyrinth of architectural models. Sound tracks are activated by walking through the room: one hears sounds of various kinds, dystopian music and Cardiff's hypnotic, omnipresent voice, which provides information in short stories about what may be happening here.

Like pathfinders, visitors wander through the complex installation with the desire to lend sense to this mysterious, apocalyptic situation. The enormous variety of clues is overwhelming. One finds, for example, pages from *Labyrinth* by Jorge Luis Borges. Copies of *The Simulation Hypothesis* by Rizwan Virk and *Beyond the End of Time* by Frederik Pohl lie nearby. The architectural models allow insights into a mysterious-spectral world: futuristic cities, high-rises or a clay settlement reminiscent of an anthill are recognisable. Elements appear repeatedly that are linked with the work of the artists, like camera models or Cardiff's famous installation *The Forty Part Motet*.

The work was created during the coronavirus pandemic, which forced people into their own homes and at times resulted in seemingly dead cities. *Escape Room* makes the collective feeling of social isolation of this time tangible. Originating in the personal retreat of Cardiff and Miller, the expansive installation is also an offering to the senses and the imaginations of visitors, who can similarly escape their own selves here.

Sad Waltz and the Dancer Who Couldn't Dance [Herstellung/Production]

