

TRUISMS OF 2020 – an homage, 2021

I LIVED AT LEAST THREE LIVES THIS YEAR AND THEY ALL BROKE MY HEART
HERITAGE MACHINE: THE THING THAT IS ALIVE IS MYSTERY
THE PAINTER ASKS ABOUT THE COLOUR OF FEVER
EXHAUSTED TO THE BONE
NO SOLACE FOR NO ONE
IMAGINE HAVING TO PAY MONEY TO BE AFRAID
THE WALL CRACKED AS I WALKED BY
ECHOS OF DOMESTICITY
THE EXPANSE OF REDIRECTION
FINGER ME ON THE WINDOWSILL
INSUFFICIENT CARE
I LIKE TO DRESS HOW THE BOIS I DATE
MAKING IT SICKENING
ETERNALLY VERDANT
BURDENED WITH CONFLICTED DESIRE
MISSING THE TIME WHEN WE SMASHED PILLS AND DANCED LIKE SIRENS
GAZING AT YOUR CHEST IN A CASHMERE V-NECK
I WISH I WOULD HAVE KNOWN WHAT IT MEANS TO
JUST EXIST IN BOREDOM
THE BLANK STARE OF PEOPLE
A SLY SMILE
CONSTRUCTIVE DISSONANCE
NUANCES OF POWERPLAY
TRANSFORMING INTO MULTITUDES
NEITHER WE KNOW DESTINATION NOR WAY
CAN YOU IMAGINE TO COME AWAY WITH YOUR LIFE?
I KISSED A WITCH WITH EYES WIDE OPEN
THE MOUTH LIKE A WOUND
PEEING WHILE TALKING TO MY DAD ON THE PHONE

**YOUNG
ARTISTS**

ELIZA

BALLESTEROS

Luisa Rittershaus Ed.

WIENAND

 Stiftung für Kunst
und Kultur •

Ein kontinuierliches Rauschen – der Sound des Lebens – und die omnipräsente Flut an Wahrnehmungen schifft unsere Identitäten in einer täglichen Selbstkonstruktion über Sprache und Erscheinung hin und her. Haltlosigkeit durch Instabilität – „the void“. In dieser aus Chaos generierten „Leere“ mag die Suche nach Verankerung existenziell und die Sehnsucht nach Entschlüsselung ein tiefes Bedürfnis sein. Unser Umfeld ist aufgeladen durch die Projektionen unserer eigenen Subjektivität und ein Perspektivwechsel nicht immer einfach. Doch wonach greifen, um den Illusionen zu entkommen?

Eliza Ballesteros erschafft Reflexionsräume, die zum Innehalten aufrufen. Endlich Stille. Doch auch die muss ausgehalten werden, denn Ballesteros nimmt es mit so einigem auf. Beharrlich dechiffriert sie Deutungshoheiten und Machtstrukturen. Entlarvt sture Regungslosigkeit, reaktionäre Sprache und vorherrschenden Konservatismus. In einer dezidierten, kontinuierlichen Recherche analysiert sie soziokulturelle Phänomene und deren Rezeption. Die Dynamiken der letzten Jahre haben einmal mehr gezeigt, dass Wahrnehmung von Gesellschaft das Ergebnis einer Subjektivität im Kontext sozialhistorischer und politischer Sozialisation darstellt und dass diese somit verhandelbar ist und auch zwingend sein muss.

Das Kunstwerk kann in dieser Verhandlung eine zentrale Rolle einnehmen: Es beschreibt eine ästhetische Variante von Realität – eine Fiktion von Realität – und wird zur Plattform für die Differenzierung der eigenen subjektiven Wahrnehmung. Aus Ballesteros' Suche nach diesen gesellschaftlich konstruierten Formen von Realität resultieren präzise inszenierte Settings, die sich bühnenartig aufspannen und durch einzelne Exponate architektonisch abgesteckt werden. Jedes Objekt beherbergt eine symbolische „Aufgeladenheit“, in ihnen sind gesellschaftliche Reflexionen und persönliche Inhalte sublimiert und formal visualisiert. Eine Art der Verräumlichung und Verdinglichung von Gegenwartsperspektive, der Ballesteros mit

A continuous murmur – the sound of life – and the omnipresent flood of perceptions shift our identities back and forth in a daily self-construction via language and appearance. Insecurity through instability – “the void”. In this “void” generated from chaos, the search for anchorage may be existential and the longing for decoding a profound necessity. Our environment is charged by the projections of our own subjectivity, and a change of perspective is not always easy. But what should one reach for to escape the illusions?

Eliza Ballesteros creates spaces for reflection that call on us to pause. Silence at last. But this, too, must be endured, because Ballesteros takes on quite a bit. She persistently deciphers power structures and sovereignties of interpretation. She exposes stubborn immobility, reactionary language, and prevailing conservatism. In determined, continuous research, she analyses socio-cultural phenomena and their reception. The dynamics of recent years have once again shown that perception of society is the result of subjectivity in the context of socio-historical and political socialisation, and that this is therefore negotiable and also necessary.

The work of art can take on a central role in this negotiation. It describes an aesthetic variant of reality – a fiction of reality – and becomes a platform for differentiating one's own subjective perception. Ballesteros's search for these socially constructed forms of reality results in precisely enacted settings that spread out like a stage and are architecturally marked out by individual exhibits. Each object harbours a symbolic “chargedness”; social reflections and personal contents are sublimated and formally visualised within them. A kind of spatialisation and reification of the perspective of the present, to which Ballesteros,

with gentle determination, grants the imperative space necessary to focus attention.

The artist comments on patriarchal power relations, heteronormative role models, and social classifications. Her settings are by no means unequivocal, but nevertheless stringent. As visual blocks of sensation, they trigger numerous associations and counteract experiential reality with pictorial thinking. Alongside these – in the words of Ballesteros – “staged realities”, she formulates text-images, as it were, which (temporarily) intervene in the public space as appeals or constructed truth.

Eliza Ballesteros's work is as multi-layered as the materials and production methods she uses are versatile. From the readymade and the *objet trouvé* to the assemblage – time and again, she interweaves analogue and digital work. In doing so, the objects do not remain uncommented by the artist: Ballesteros “manipulates” them through a gesture of editing, a combination, or even the form of presentation. In part, these are only small, minimal interventions that suffice to achieve a recontextualisation.

Her production processes reveal a fascination for traditional crafts. The artist herself uses traditional handcraft methods such as sewing and carpentry or draws on objects that refer to these through their materiality or manufacture. Parts of the production are outsourced or made in close collaboration with artisanal companies. Collaborations result, a collective curated by Ballesteros that enables interdisciplinary and heterogeneous exchange. In the sense of conceptual work, the production process is detached from the artistic gesture as physical and towards the intellectual.

1_CHAPTER ONE (The *JESTER* Trilogy)

Düsseldorf, 2019. The world is smack in the middle of the post-factual age. In the corridor of the Düsseldorf Academy of Art lies a trail of large black rhombuses. Three pieces have risen into three-dimensionality and function as mobile modules. Their

sanfter Entschiedenheit den zwingend benötigten Platz einräumt, um Aufmerksamkeit zuzuspitzen.

Die Künstlerin kommentiert patriarchale Machtverhältnisse, heteronormative Rollenbilder und gesellschaftliche Klassifizierungen. Ihre Settings sind keineswegs eindeutig, aber dennoch stringent: Als visuelle Empfindungsblöcke lösen sie viele Assoziationen aus und setzen der erfahrbaren Realität ein bildliches Denken entgegen. Neben diesen „inszenierten Realitäten“ – so Ballesteros – formuliert sie gleichsam Schriftbilder, die als Appelle oder konstruierte Wahrheit im öffentlichen Raum (temporär) intervenieren.

So vielschichtig Eliza Ballesteros' Werk ist, so vielseitig sind die Materialien und Produktionswege, die sie nutzt. Vom Readymade über das *objet trouvé* zur Assemblage; immer wieder verschränkt sie analoges und digitales Arbeiten. Dabei bleiben die Objekte von ihr nicht unkommentiert: Ballesteros „manipuliert“ die Gegenstände durch eine bearbeitende Geste, eine Kombination oder auch die Form der Präsentation. Es sind zum Teil minimale, nur kleine Interventionen, die ausreichen, um eine Rekontextualisierung zu vollziehen.

Ihre Produktionsprozesse bergen eine Faszination für traditionsreiches Handwerk. Die Künstlerin verwendet selbst althergebrachte Handwerkmethoden wie Nähen und Schreinerarbeiten oder greift auf Objekte zurück, die durch ihre Materialität oder ihre Herstellung auf solche verweisen. Teile der Produktion werden ausgelagert oder in enger Zusammenarbeit mit handwerklichen Betrieben gefertigt. Es ergeben sich Kollaborationen, ein von Ballesteros kuratiertes Kollektiv, das interdisziplinären und heterogenen Austausch ermöglicht. Der Herstellungsprozess ist im Sinne des konzeptuellen Arbeitens von der künstlerischen Geste als eine physische abgelöst, hin zu einer intellektuellen.

1_CHAPTER ONE (Die *JESTER*-Trilogy)

Düsseldorf im Jahr 2019. Die Welt befindet sich mitten im postfaktischen Zeitalter. Auf dem Flur der Düsseldorfer

CTIVE I DISSONANCE
ADVANCES OF POWERPLAY / TRANSFORMIN
INTO MULTITUDINE

