

Kunsthalle Wien

#Charlemagne

GESAMMT

KKUNNSTT

MESHUGGAHH

LAANDTTTT

CHARLEMAGNE
PALESTINE

Karlsplatz

18/9 – 8/11 2015

Booklet

www.kunsthallewien.at

Charlemagne Palestine

GesamttkkunsttMeshuggahhLaandtttt

18/9 – 8/11 2015

Charlemagne Palestine ist ein „Gesamtkünstler“. Seit vierzig Jahren arbeitet er grenzüberschreitend als Musiker, Komponist, Performer und bildender Künstler. Mit *GesamttkkunsttMeshuggahhLaandtttt* bietet die Kunsthalle Wien erstmals einen umfassenden Blick auf sein breit gefächertes und komplexes Werk. Frühe Videoarbeiten, Plüschtierskulpturen, Gemälde, Installationen und Partituren verbinden sich dabei zu einer raumgreifenden Installation, in deren Zentrum ein Bösendorfer Imperial steht und damit jenes Instrument, auf dem Palestine seine Stücke „performt“.

Seit Ende der 1960er Jahre hat Palestine zahlreiche provokative wie ungewöhnliche Werke geschaffen und ebensolche Happenings inszeniert. In seinen frühen Jahren arbeitete er mit der Choreographin Simone Forti und den Künstlern Tony Conrad und Richard Serra zusammen. Palestine performte zusammen mit dem Avantgarde-Künstler La Monte Young und den Komponisten Terry Riley, Philip Glass und Steve Reich. Nach einer Zeit, die von sehr intensiven schamanischen Kompositionen und Performances bestimmt war, stehen seit einigen Jahren vor allem Kuschtiere, die

Palestine als Totems betrachtet und die er von Anfang an in seinem künstlerischen Schaffen verwendet hat, wieder im Zentrum.

Charlemagne Palestine (geb. 1947) lebt und arbeitet in Brüssel. Er hat mehr als zwanzig Soloalben veröffentlicht und ist in den vergangenen vierzig Jahren auf der ganzen Welt aufgetreten. 1974 erschien sein bekanntestes Werk *Strumming Music*, in dem er über 45 Minuten zwei verschiedene Noten in schnellem Wechsel spielt und sich und sein Publikum in Trance versetzt. Seine künstlerischen Arbeiten wurden weltweit in öffentlichen und privaten Einrichtungen gezeigt, darunter Biennale in Venedig, Whitney Museum of American Art in New York, Museum of Modern Art in New York, Moderna Museet in Stockholm, Kunsthalle Basel, Long Beach Museum of Art, Museum of Contemporary Art in Houston, Palais des Beaux-Arts in Brüssel, Stedelijk Museum in Amsterdam, Documenta 8 in Kassel, Walker Art Center in Minneapolis, Art Institute of Chicago, Centre d'Art Contemporain in Genf, Musée d'Art Contemporain in Montreal und WIELS in Brüssel. 2014 nahm er an der Whitney Biennale teil und ist zusammen mit Simone Forti im MoMA in New York und im Louvre in Paris aufgetreten.

Charlemagne Palestine is a *Gesamtkünstler* or 'total artist'. For forty years he has been working across disciplinary boundaries as a musician, composer, performer and visual artist. Now, with the show *GesamttkkunsttMeshuggahhLaandtttt*, Kunsthalle Wien offers for the first time a comprehensive overview of his diverse and complex work. Early video works, stuffed animal sculptures, paintings, installations and musical scores combine into an extensive installation. At its centre is a Bösendorfer Imperial, the instrument on which Palestine "performs" his compositions.

Since the end of the 1960s Palestine has created numerous works, both provocative and unusual, and staged an equal number of happenings. In his early years, he collaborated with choreographer Simone Forti and artists Tony Conrad and Richard Serra, and performed alongside avant-garde artist La Monte Young, and the composers Terry Riley, Philip Glass and Steve Reich. Following a period influenced by intensive shamanistic compositions and performances, in recent years his artistic efforts have again focused on "stuffed animals" (cuddly toys), which Palestine regards as shamanistic totems and has used since the beginning of his artistic career.

Charlemagne Palestine (* 1947) lives and works in Brussels. He has released more than twenty solo albums and has performed all around the world in

the last forty years. His work has been exhibited internationally at public and private institutions including: Venice Biennale, Italy; Whitney Museum of American Art, New York; The Museum of Modern Art, New York; Moderna Museet, Stockholm; Kunsthalle Basel, Switzerland; Long Beach Museum of Art; Museum of Contemporary Art, Houston; Palais des Beaux-Arts, Brussels; Stedelijk Museum, Amsterdam; Documenta 8, Kassel; Walker Art Center, Minneapolis; Art Institute of Chicago; Centre d'Art Contemporain, Geneva; Musée d'Art Contemporain, Montreal; and WIELS, Brussels. In 2014, he participated in the Whitney Biennial and performed with Simone Forti at MoMA in New York and at the Louvre in Paris.

Kurator Curator:
Luca Lo Pinto

Das Klavier The Piano

Als Charlemagne Palestine 1969 seinen ersten Bösendorfer Imperial-Flügel im California Institute of Arts sah, sollte dies seine künstlerische Laufbahn für immer prägen. Das Klavier, dessen insgesamt 97 Tasten für einen Tonumfang von acht Oktaven sorgen, faszinierte Palestine vor allem aufgrund seiner hervorragenden Resonanzeigenschaften.

Nachdem er im CalArts das fünfstündige Stück *Spectral Continuum* auf dem Bösendorfer-Flügel aufführte, sollte er in New York das Stück auf einem Steinway-Flügel performen. Nach einer Stunde brach er das Konzert ab, da das Resonanzvermögen des Pianos nicht ausreichte. 1972 entstand schließlich *Piano Drone*, dessen sich langsam überlagernde und verändernde Obertöne und elektronische *Drones* charakteristisch für Palestines Piano- und Orgelwerke sind. Ein weiteres Merkmal seiner Musik ist das sogenannte „Strumming“, bei dem durch perkussive Wiederholungen dichte, hypnotische Rhythmen erzeugt werden. In *Strumming Music* (1974) schlägt Palestine die Tasten des Bösendorfer-Klaviers ähnlich wie eine Flamenco-Gitarre. Indem er das Fortepedal während des Spiels gedrückt hält, kristallisiert sich eine Vielzahl unterschiedlicher Klangstrukturen derselben Töne heraus.

Zudem entdeckte Palestine, dass der Bösendorfer-Flügel jenem Ton nahe kam, der in Indien „Sa“ genannt wird. Das „Sa“ wird mit dem „Do“, dem Grundton westlicher Musik, gleichgesetzt. Es besitzt darüber hinaus aber auch eine religiöse und kosmische Konnotation und entspricht in der religiösen Tradition Indiens dem „Om“. Palestine stellte fest, dass das mittlere E auf einem Bösendorfer allein aufgrund der Art und Weise, wie das gesamte Spektrum

der Obertöne aufeinander reagiert, „wie ein Polarlicht erklingt“. Die physischen Grenzerfahrungen, zu denen seine Improvisationen führen, thematisiert Palestine bis heute in seinen konzertanten Performances: *When I perform, I prepare like a shaman. I dress specially for each event, a special shirt / special pants / special socks / special shoes / special scarves. I drink my special magical Cognac out of a special magical crystal glass and I prepare an altar with my Muses, my Stuffed Animals, my Divinities, my Gods, my Intermediaries with the DIVINE!!! (If they are toys they are Sacred Toys).*

When Charlemagne Palestine saw his first Bösendorfer Imperial grand piano in the California Institute of Arts in 1969, this event permanently influenced his artistic career. Palestine's fascination with the piano, which has a total of 97 keys that span a pitch range of eight octaves, was based chiefly on its outstanding resonance qualities. After playing the five-hour work *Spectral Continuum* on the Bösendorfer grand piano at CalArts, he was due to perform the piece in New York on a Steinway grand piano. After one hour he broke off the concert due to the insufficient resonance capacity of the piano. In 1972 he produced *Piano Drone*, featuring the slowly overlapping and changing overtones and electronic drones that are characteristic of Palestine's

piano and organ works. A further characteristic of his music is the strumming technique in which dense, hypnotic rhythms are created through percussive repetitions. In *Strumming Music* (1974) Palestine strikes the keys of the Bösendorfer piano in a similar way to a flamenco guitar. By keeping the forte pedal compressed during playing, a multitude of different sound structures are crystallized from the same tone.

Palestine discovered that the Bösendorfer grand piano approached the tone known in India as “sa”. The “sa” is equated with the “do”, the tonic note of Western music. Besides this, however, it also has a religious and cosmic connotation and in India's religious tradition derives from the “om”. Palestine realized that the middle E on a Bösendorfer, simply because of the way that the entire spectrum of overtones respond to each other, “sounds like an aurora borealis”. His improvisations led to physical borderline experiences, and he continues to thematise these in his concertante performances: *When I perform, I prepare like a shaman. I dress specially for each event, a special shirt / special pants / special socks / special shoes / special scarves. I drink my special magical Cognac out of a special magical crystal glass and I prepare an altar with my Muses, my Stuffed Animals, my Divinities, my Gods, my Intermediaries with the DIVINE!!! (If they are toys they are Sacred Toys).*

Die Performances The Performances

Body Music I, 1973-74
12:54 Min min, s/w b/w, Ton sound
Produziert von Palestine bei Art/Tapes/22 in Florenz
Produced by Palestine at Art/Tapes/22 in Florence
Courtesy of Electronic Arts Intermix

Body Music II, 1973-74
8:09 Min min, s/w b/w, Ton sound
Produziert von Palestine bei Art/Tapes/22 in Florenz
Produced by Palestine at Art/Tapes/22 in Florence
Courtesy of Electronic Arts Intermix

Charlemagne Palestine begann in den 1970er Jahren seine Studien zur konzeptuellen Performance und Body Art mithilfe eines neuen Mediums, dem Video, auszuweiten. Die beiden in einer verlassenen toskanischen Villa in Florenz produzierten Videoperformances *Body Music I* und *Body Music II* bilden den Ausgangspunkt für eine Serie von Arbeiten, die zwischen 1974 und 1979 entstanden.

Zu Beginn von *Body Music I* kniet der Künstler meditativ summend neben einem Stofftier in einem weißen Raum und pendelt sich in einen tranceartigen Zustand. Im Laufe der Arbeit verstärken sich der rituelle

Eindruck der Handlung und die Anspannung des Künstlers, die er mit Hilfe seiner Stimme und Körperbewegung zum Ausdruck bringt. Der Körper dient ihm als Resonanzgeber, der schließlich in einen Zustand kontrollierter Ekstase übergeht. Der Künstler wirft sich gegen die Wände, bis er schließlich erschöpft zu Boden fällt und verstummt.

Body Music II setzt die physische Übersetzung psychischer Zustände fort, indem Palestine in einem verlassenen Gebäude in einer Kreisbewegung durch mehrere Räume läuft und rhythmisch vor sich hin singt. Auch hier steigert sich die Anspannung bis aufs Äußerste: Seine Stimme zu einem Schreigesang erhebend, läuft der Künstler durch die leeren Räume bis er vor Erschöpfung auf die Knie fällt. Die zunehmend unkontrollierte Führung der Handkamera, die er vor seinem Oberkörper hält, verstärkt den Zustand ansteigender Spannung.

Wie in den meisten seiner Videoarbeiten setzt Palestine in beiden Arbeiten Stimme und Körper dazu ein, innere Zustände auf rituell-kathartische Art und Weise zu visualisieren. Er nimmt dabei abwechselnd eine objektive und subjektive Perspektive ein und lässt die Grenze zwischen einem Agieren für oder mit der Kamera verschwimmen.

In the 1970s Charlemagne Palestine began to extend his studies of conceptual

performance and body art with the help of a new medium: video. The two video performances *Body Music I* and *Body Music II*, both produced in an abandoned villa in Tuscany, formed the starting point for a series of works produced between 1974 and 1979.

At the start of *Body Music I* the artist kneels, humming meditatively, next to a stuffed animal in a white room and rocks himself into a trance-like state. In the course of the work the ritual impression of the artist's actions increases as does the tension, expressed with the help of his voice and physical movements. His body serves as a creator of resonance that ultimately shifts to a state of controlled ecstasy. The artist throws himself against the walls until he finally drops to the ground in exhaustion and falls silent.

Body Music II continues the physical translation of psychological states: Palestine runs in a circular movement through several rooms of an abandoned building and sings to himself rhythmically. Here too the tension increases to an extreme point: raising his voice to a shouting form of song, the artist runs through the empty rooms until he falls to his knees in exhaustion. The increasingly uncontrolled use of the hand camera, held by the artist in front of his torso, amplifies the state of growing tension. As in most of his video works the artist uses his voice

and body in both of these pieces to visualize inner states in a ritual-cathartic manner. He alternates between objective and subjective perspectives and allows a blurring of the boundary between actions for or with the camera.

You Should Never Forget

The Jungle, 1975

11:09 Min min, Farbe colour,

Ton sound

Courtesy of Electronic Arts Intermix

1975 in Köln produziert, präsentiert die Videoarbeit *You Should Never Forget The Jungle* eine Vielzahl von Gegenständen, die für Charlemagne Palestine charakteristisch sind: Cognac, Messer, Schals und Teddybären. Wie in den meisten seiner Performances setzt der Künstler Körper und Stimme dazu ein, das Verhältnis zwischen Körper und Geist zu untersuchen. Das Video zeigt Palestine, der spärlich bekleidet in einem geschlossenen Raum steht und ein Glas Cognac in der Hand hält. Er scheint sich in Trance zu befinden und beginnt singend gegen die Wände zu rasen. Seine rhythmischen Bewegungen zeugen von einer unkontrollierten Leidenschaft und geben den Eindruck eines verzweifelten Versuchs auszubrechen wieder. Die Arbeit vereint zwei widersprüchliche Tendenzen: Während der Künstler sich ganz seinem schamanisch anmutenden Ritual hingibt, scheint er sich gleichzeitig aus der ihn zu

ersticken drohenden Situation befreien zu wollen. Palestine setzt sich mit der Beziehung zwischen dem Menschen als Körper und dem Menschen als Vernunftwesen auseinander. Diese dem Video zugrunde liegende Ambivalenz verweist auf die Ursprünglichkeit im Menschen, wobei die Körperlichkeit als Verweis auf „primitive“ Zustände gelesen werden kann.

Produced in Cologne in 1975, the video work *You Should Never Forget The Jungle* contains many of the objects characteristic of Charlemagne Palestine: cognac, knives, scarves and teddy bears. As in most of his performances, the artist uses his body and voice to investigate the relationship between body and mind. The video shows Palestine standing scantily dressed in a confined space and holding a glass of cognac in his hand. He appears to be in a trance and begins to crash into the walls, singing as he does so. His rhythmic movements bear witness to an uncontrolled passion and look like a desperate attempt to break out again. The work unites two contradictory tendencies: while the artist devotes himself fully to his shamanistic ritual, he also seems to want to free himself from the situation that threatens to stifle him. Palestine addresses the relationship between the human being as body and the human being as rational being. This ambivalence at the root of the video work refers to ancient aspects of human beings,

whereby the physicality of human beings can be taken to refer to "primitive" states.

St. Vitas Dance, 1975
8:50 **Min** min, **Farbe** colour,
Ton sound
Courtesy of Electronic Arts Intermix

Auch *St. Vitas Dance* ist 1975 in Köln entstanden und weist einige Gegenstände auf, die zu Charlemagne Palestines Insignien zählen. In *St. Vitas Dance* sitzt Palestine vor einem Schaufenster voller Teddybären, Puppen und Schals. Während bloß sein Schatten sichtbar ist, hält er eine Kamera an seinen Körper, deren spontaner Blickpunkt als Verlängerung seiner Ekstase dient: Während sein gesamter Körper von seinem Gesang ergriffen zu sein scheint, formen die Bilder in Anspielung auf symbolische Gesten und Rituale eine Abstraktion reiner Bewegung.

St. Vitas Dance was also created in Cologne in 1975 and contains some of Charlemagne Palestine's insignia objects. In *St. Vitas Dance* Palestine sits in front of a shop window filled with teddy bears, dolls and scarves. While visible only as a shadow, he holds a camera to his body, and the device's spontaneous viewpoint serves as an extension of his figure: while his entire body seems taken up in his singing, the camera images – like symbolic gestures and rituals – form an abstraction of pure movement.

Where It's Coming From, 1977
56:50 **Min** min, **s/w** b/w, **Ton** sound
Produziert von De Appel,
Amsterdam Produced by De Appel,
Amsterdam
Courtesy of Electronic Arts Intermix

***Where It's Coming From* ist ein erweiterter Dialog zwischen Palestine und Wies Smals im Ausstellungsraum De Appel in Amsterdam. Die beiden diskutieren über Kunst, Performance und Body Art sowie die Videokamera als Katalysator. Während Palestine über sein Werk und die Philosophie hinter seiner Kunst spricht, entwickelt sich ein Subtext über die Rolle der Kamera – ihre offene oder versteckte Präsenz, ihr Eindringen in die Privatsphäre, ihren Voyeurismus und ihre kathartische Funktion. Palestine bedient sich seiner archetypischen Objekte, wickelt sich in seine Schals, spricht durch seine Stofftiere, kommt aber auch seiner Dialogpartnerin immer näher und bedroht sie förmlich mit der Kamera.**

Where It's Coming From is an extended dialogue between Palestine and Wies Smals in the De Appel exhibition space in Amsterdam. Together they discuss art, performance and body art, as well as the video camera as a catalyst. While Palestine talks about his work and the underlying philosophy, a subtext develops on the

role of the camera – its open or concealed presence, its penetration into the private arena, its voyeurism and its cathartic function. Palestine employs his archetypal objects, wraps himself in his scarves, speaks through his stuffed animals, but also comes ever closer to his dialogue partner and actually seems to threaten her with the camera.

Die Stofftiere The Stuffed Animals

Stanitzel Bären, 1979
Verschiedene Materialien und Stofftiere auf Holz 38 x 28 cm
Mixed media and stuffed animals on wood, 38 x 28 cm

Matrosenaffe, 2013
Stofftier ohne Füllung, Maske, 50 x 40 cm Stuffed animal without filling, mask, 50 x 40 cm

Audes SiSi Zizi Bären, 2015
Teppich, Stofftiere, 110 x 100 cm Carpet, stuffed animals, 110 x 100 cm

Charlemagne Palestines Obsession für Plüschtiere beginnt in seiner Kindheit. Während er die Kuschtiere im Kindesalter noch als Freunde und Weggefährten betrachtete, werden sie später zum Zentrum seines künstlerischen

Schaffens. Indem er sich an unterschiedlichen Kulturen orientiert, integriert Palestine primitivistische Elemente in seine urbane amerikanisch-jüdische Herkunft. Unter anderem reiste er mit einem roten Koffer durch Europa, der einzig zur Verwahrung der Plüschtiere diente. Fasziniert von dem seelenlosen Animismus dieser Tiere, erhöht er die Spielzeuge, die er durchgängig als *divine toys* bezeichnet, in seinen Performances und platziert in seinen Ausstellungen und Konzerten unzählige Plüschtiere – *my Muses, my Divinities, my Gods* – um sich herum und auf seinem Klavier. Die *divine toys* entwickeln sich zu leblosen Fetischobjekten, denen – ähnlich wie in orientalischen oder afrikanischen Kulturkreisen – lebendige Qualitäten zugeschrieben werden. Die Spielzeuge bringen etwas Höheres auf den Weg, eine alltägliche Konvergenz der Dualität der Dinge: auf der einen Seite extrem heilig, auf der anderen verschwenderischer popkultureller Trash. Palestine setzt sie mit schamanischen Totems oder göttlichen Figuren gleich. Bis heute dominieren sie sein Werk.

Charlemagne Palestine's obsession with stuffed animals (cuddly toys) began in his childhood. As a child he still regarded the stuffed animals as friends and companions,

but later they became the centre of his artistic creation. By orienting himself toward different cultures, Palestine integrates primitivistic elements into his urban, American-Jewish origins. To give one example, he travelled through Europe with a red suitcase that served only to contain stuffed animals. Fascinated by the soulless animism of these plush animals, he elevates these “divine toys” (as he describes them) in his performances, and places countless cuddly animals – “my Muses, my Divinities, my Gods” – around himself and his piano in his exhibitions and concerts. The “divine toys” mutate into lifeless fetish objects to which – similar to oriental or African cultural environments – living qualities are attributed. The toys generate something higher, an everyday convergence of the duality of things: on the one hand extremely holy, on the other hand wasteful, pop-culture trash. Palestine equates them with shamanistic totems or divine figures. They continue to dominate his work to the present day.

PelucheWallAlpha, 2010

PelucheWallBeta, 2010

PelucheWallGamma, 2010

PelucheWallDelta, 2010

PelucheWallEpsilon, 2010

PelucheWallZeta, 2010

Rollbares Wandelement mit Besatz aus göttlichem Spielzeug, 220 x 202 x 30 cm Wall element on rollers with a trimming of divine toys, 220 x 202 x 30 cm

Die meisten Plüschtiere, die Charlemagne Palestine in seine Arbeiten integriert, stammen aus Secondhandläden oder „Waisenhäusern“, wie der Künstler gerne sagt. Einmal weggeworfen, bekommen die verstoßenen Tiere für Palestine eine völlig neue Aura, der er mit speziellen Altären huldigt. Auch die bislang noch nie gezeigten *Peluche Walls* können als solche Altäre begriffen werden: Durch die beidseitige Befestigung auf einem von einer hölzernen Struktur gehaltenen Gitter werden die ausrangierten Kuschtiere zu schamanischen Totems.

Most of the stuffed animals that Charlemagne Palestine incorporates in his works derive from second-hand stores or “orphanages”, as the artist likes to say. Once thrown away, for Palestine the rejected animals now gain a completely new aura which he honours with special altars. The *Peluche Walls*, never before exhibited, can also be understood as such altars: by being attached to a lattice supported by a wooden structure, the rejected stuffed animals become shamanic totems.

Parachutists D-Day P-Day, 2000
Metalldraht, Stoff und göttliche Spielzeuge, Maße variabel Metal wire, fabric and divine toys, variable dimensions

Ob auf einem Klavier, im Tourbus, an Wänden oder in Koffern arrangiert – die für Charlemagne Palestine charakteristischen Plüschtiere, die *divine toys*, finden sich stets an prominenter Stelle. Im Rahmen der Ausstellung *D-Day P-Day* im Jahr 2001 ordnete der Künstler die Tiere auf neuartige Weise an und ließ rund 130 Exemplare an kleinen Fallschirmen von der Decke hängen. Die Fallschirmspringer erinnern an den Zweiten Weltkrieg und die Landung der Alliierten in der Normandie. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte führt Palestine unweigerlich aber auch zu tribalistischen und primitivistischen Elementen, die er in unserem kollektiven Unbewussten verankert sieht.

Whether arranged on a piano, in the tour bus, on walls or in suitcases – the stuffed animals, the “divine toys”, characteristic of Charlemagne Palestine’s work, always take a prominent role. As part of the exhibition *D-Day P-Day* in 2001 the artist arranged the animals in a new manner and had some 130 of them hung from the ceiling on little parachutes. The parachutists

are reminiscent of the Second World War and the Allied landings in Normandy. The encounter with history inevitably also leads Palestine to tribalistic and primitivistic connections, which he sees anchored in our collective unconscious.

ValiseDivinitiesAleph, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 70 x 55 x 60 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 70 x 55 x 60 cm

ValiseDivinitiesBeth, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 42 x 37 x 45 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 42 x 37 x 45 cm

ValiseDivinitiesGimel, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 35 x 30 x 35 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 35 x 30 x 35 cm

ValiseDivinitiesDaleth, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 28 x 33 x 30 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 28 x 33 x 30 cm

ValiseDivinitiesHe, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 42 x 36 x 40 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 42 x 36 x 40 cm

ValiseDivinitiesWaw, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 74 x 60 x 70 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 74 x 60 x 70 cm

ValiseDivinitiesZayin, 2013
Mit Stoff ausgeschlagener Koffer und göttliche Spielzeuge, 60 x 40 x 50 cm Fabric-lined suitcase and divine toys, 60 x 40 x 50 cm

Da Palestine die „göttlichen Tiere“ stets auch auf Reisen bei sich haben wollte, begann er mit steigendem Erfolg mit einem roten Kofferchen durch die Welt zu touren, der einzig der Aufbewahrung der Kuscheltiere diente. Die Kunsthalle Wien präsentiert im Rahmen der Ausstellung fünf mit Plüschtieren gefüllte Koffer, die – ähnlich wie die *Peluche Walls* oder die Arrangements auf dem Klavier – an sakrale Altäre erinnern, die den tierischen Gottheiten gewidmet sind.

Palestine always wished to have the “divine animals” with him on his travels, therefore he began – with increasing success – to tour around the world with a small red suitcase that served only to hold the cuddly toys. As part of the exhibition Kunsthalle Wien presents five suitcases filled with stuffed animals which – similarly to the *Peluche Walls* or the arrangements on the piano – are reminiscent of sacred altars devoted to the divine animals.

Die Teddybären The Teddy Bears

Die wiederholte Arbeit mit Teddybären erinnert nicht nur daran, dass der Teddybär 1902 in Brooklyn, Palestines Geburtsort, erfunden wurde, sondern impliziert auch eine Distanzierung des Künstlers von den akademischen, formalen und intellektuellen Tendenzen in der westlichen Kunst und Musik. Im Gegensatz zu den *divine toys*, die wie Ready-Mades funktionieren, werden die Teddybären nach Maßgabe des Künstlers hergestellt.

The repeated work with teddy bears not only reminds us that the teddy bear was invented in 1902 in Brooklyn, Palestine’s place of birth, but also implies a distancing by the artist from the academic, formal and intellectual tendencies in Western art and music. In contrast to the “divine toys”, which function as ready-mades, the teddy bears are produced in accordance with the artist’s instructions.

God Bear TurquoiseRed, 2014
Watte, Kunstpelz, 180 x 120 x 100 cm
Cotton wool, artificial fur, 180 x 120 x 100 cm

Lill God Bear RedPink, 2014

Lill God Bear PinkGrey, 2014

Lill God Bear YellowRed, 2014

Lill God Bear PurpleGreen, 2014

Lill God Bear GreenPurple, 2014

Watte, Kunstpelz, 86 x 45 x 60 cm
Cotton wool, artificial fur, 86 x 45 x 60 cm

Das Jüdische Trio, 2015
Watte, Stoff, 75 x 90 x 50 cm
Cotton wool, canvas, 75 x 90 x 50 cm

Im Rahmen seiner Konzert-Performances arrangierte Charlemagne Palestine bereits in den 1970er Jahren Plüschtiere auf seinem Flügel. Auch die Altäre, die er für bzw. aus diesen Tieren schafft, zeugen von einer Sakralisierung des Profanen. 1987 erlebt diese einen Höhepunkt mit der fünf Meter hohen Teddybärfigur *God-Bear*. Formal manifestiert sich die Sakralisierung des stark vergrößerten Kinderspielzeugs nicht nur in der Trinität der drei Köpfe und der „Janus-Leibigkeit“ des Bären, sondern auch in den Begleittexten und der Performance selbst.

Im Rahmen von *Auf der Suche nach God-Bear* bei der Documenta 8 wurden dem überdimensionalen Teddybären als einer Art „Goldenes Kalb“ zahlreiche Plüschtiere als Opfergaben zu Füßen gelegt. Charlemagne Palestine rief während seiner Performance zudem die Geister von Andy Warhol, Claes Oldenburg und Richard Steiff an, die er zu Ahnen der Monumentalskulptur erklärte. Während er Richard Steiff, den Neffen der Firmengründerin Margarete Steiff, als Schöpfer

des Teddybären feierte, führte er am Beispiel Andy Warhols die Negation der individuellen Herkunft vor: Die Tatsache, dass Warhol seinen tschechischen Familiennamen Warhola durch die Streichung des letzten Buchstabens amerikanisiert hatte, setzte Palestine mit der Verleugnung seiner Vorfahren gleich. Als Erfinder der *Soft Sculpture* wurde schließlich Claes Oldenburg in den Kreis der Ahnen aufgenommen, dessen Verfahren der Vergrößerung eines Alltagsgegenstandes zu einer Monumentalskulptur im öffentlichen Raum auch dem *God-Bear* zugrunde liegt.

Der überdimensionale Bär, den Palestine als „Symbol der Einheit und Liebe für alle Menschen“ bezeichnete, sorgte für große Aufregung, als Palestine gegen die Platzierung der Skulptur am äußeren Rand der Ausstellung protestierte. In Eigenregie ließ er die Skulptur, die ursprünglich nach Abschluss der Performance entfernt werden sollte, zu den anderen Skulpturen der Ausstellung bringen und protestierte damit gegen die von ihm als diskriminierend empfundene Zuordnung zum Performanceprogramm: Die Monumentalskulptur sollte als autonome Skulptur aufgefasst und nicht auf ein Requisite reduziert werden.

As part of his concert performances Charlemagne Palestine already began arranging stuffed animals on

his grand piano in the 1970s. The altars that he creates for, or from, these animals also point to a sacralization of the profane. In 1987 this reached a climax with the five-metre-high teddy bear figure *God-Bear*. In formal terms the sacralization of the enlarged child's toy is manifested not only in the trinity of the three heads and the "Janus body" of the bear, but also in the accompanying text and the performance itself.

As part of *Auf der Suche nach God-Bear* ('In Search of the God-Bear') at Documenta 8, numerous stuffed animals were placed as offerings at the feet of the giant teddy bear like a kind of "golden calf". Moreover, during the performance Charlemagne Palestine invoked the spirits of Andy Warhol, Claes Oldenburg and Richard Steiff, whom he proclaimed as ancestors of the monumental sculpture. While he celebrated Richard Steiff, the nephew of the company founder Margarete Steiff, as the creator of the teddy bear, he cited the example of Andy Warhol to demonstrate the negation of individual origin: Palestine equated the fact that Warhol americanized his Czech surname Warhola by deleting the final letter with a denial of his ancestors. Finally, Claes Oldenburg was inducted into the circle of ancestors as the inventor of the "soft sculpture"; his technique for increasing the size of an everyday object to a monumental sculpture in public space also lies at the root of the *God-Bear*.

The oversized bear, described by Palestine as a "symbol of unity and love for all people", caused quite a stir when Palestine protested against the placement of the sculpture at the extreme edge of the exhibition. On his own initiative he had the sculpture, which was originally to be removed after the end of the performance, moved to be alongside the other sculptures in the exhibition and thus protested against the categorization of the work as part of the performance programme, which he regarded as discriminatory: the monumental sculpture should be seen as an autonomous sculpture and not reduced to the role of a prop.

God Bear Museum, 2015
Drahtgerüst, 130 x 170 x 80 cm
 Wire framework, 130 x 170 x 80 cm

Das *God-Bear Museum* basiert auf der Idee eines idealen Museums und geht auf die dreiköpfige Teddybär-Skulptur (*God-Bear*) zurück, die Charlemagne Palestine 1987 bei der Documenta 8 in Kassel ausstellte. Das Museumsgebäude soll dabei die Formen eines überdimensionalen *God-Bears* annehmen. Im Rahmen seiner Ausstellung in der Kunsthalle Wien ist ein Entwurf für dieses Museum zu sehen, dessen Drahtgerüst die Struktur der Architektur erkennen lässt.

The *God-Bear Museum* is based on the idea of the ideal museum and derives from the three-headed teddy bear

sculpture (*God-Bear*) exhibited by Charlemagne Palestine at Documenta 8 in Kassel in 1987. Here the museum building should take on the form of an outsized *God-Bear*. His exhibition in Kunsthalle Wien includes a design for his museum, the wire frame of which reveals the architectural structure.

Documenta Project, 1987
Collage auf Papier, 74 x 54 cm
 Collage on paper, 74 x 54 cm

King Teddy, 2014
In Zusammenarbeit mit David Clark
In collaboration with David Clark
C-Print, 97 x 97 cm C-print, 97 x 97 cm

Die Malerei The Paintings

Pictorial Aereograms, 1978
Farbe auf Stoff, 242 x 205 cm / 132 x 100 cm / 79 x 114 cm
 Paint on fabric, 242 x 205 cm / 132 x 100 cm / 79 x 114 cm

Die *Pictorial Aereograms* basieren auf der Idee des Fliegens. Die Pfeile, die auf den Piktogrammen in alle Himmelsrichtungen deuten, erinnern nicht nur daran, dass Palestine einen Pilotenschein hat und früher geflogen ist, sondern verweisen auch auf

den Bösendorfer-Flügel, dessen Klang den Künstler „an das Triebwerk eines Flugzeugs“ erinnert.

The *Pictorial Aereograms* are based on the idea of flying. The arrows, which point in all directions on the pictograms, not only remind us that Palestine has a pilot's licence and used to fly but also refer to the Bösendorfer grand piano, the sound of which reminds the artist "of an airplane engine".

zFoogaUSA, 1979
Verschieden Materialien und Stofftiere auf Holz, 123 x 92 cm
 Mixed media and stuffed animals on wood, 123 x 92 cm

Camel with scroll, 1984
Verschiedene Materialien auf Leinwand, 336 x 151 cm Various materials on canvas, 336 x 151 cm

Durch die Verwendung von Farbe verziert Charlemagne Palestine einige seiner größeren Kuscheltiere und verleiht ihnen einen magischen Status. Der Einsatz von Farbe wird zu einer Art Zauber, der in dem Wunsch resultiert, ein Objekt durch die Malerei mit heiligen magischen Symbolen auszustatten. Die Bilder und Symbole erinnern an afrikanische oder indische Kunst.

Charlemagne Palestine uses paint to decorate some of his larger stuffed animals and to imbue them with a magic status. The use of paint becomes a

kind of magic that results in the wish to provide an object with holy, magical symbols through the act of painting. The images and symbols are reminiscent of African or Indian art.

Die Skizzen und Partituren The Sketches and Musical Scores

Palestine, der sich beim Spiel nie an Partituren orientiert, ist vor allem für seine exzentrischen und ausufernden Klavierimprovisationen bekannt. Die sogenannten *Book Scores* verstehen sich als symbolische Kompositionen und bestehen aus einer Vielzahl von Partituren, deren häufig leere Blätter entweder zerknittert oder bemalt wurden.

Zahlreiche Skizzen und Entwurfszeichnungen wiederum visualisieren Sound und dessen Ausbreitung im Raum. Die abstrakten Zeichnungen, viele von ihnen undatiert, erinnern an Kompositionen jenseits traditioneller Notationssysteme. Sie zeigen energetische Ströme, sonische Strukturen und Klang als pures Material.

Palestine, who never follows musical scores when playing,

is known chiefly for his eccentric and extensive piano improvisations. The *Book Scores* are intended as symbolic compositions and consist of many musical scores, the frequently blank pages of which have been either crumpled or painted on.

In contrast, numerous sketches and design drawings visualize sound and its propagation through space. The abstract drawings, many of them undated, are reminiscent of compositions beyond traditional notation systems. They depict energy-rich flows, sonic structures and sound as pure material.

The Slaughter-Red Room, 1979
18 zerknitterte und bemalte Bücher, je 43 x 28 x 20 cm
18 crumpled and painted-on books, each 43 x 28 x 20 cm

The search for the golden sound,
undatiert undated

The search for the golden sound - as the alchemist, **undatiert** undated

Sound as fluid modular, 1964

Sound as fluid overlay of continuous air structures, 1966

Sound as raw material, **undatiert** undated

The addition of the human element. Superimposing an aluminum in a fluid electronic. Negative Space Continuum, 1968-69

Negative Space in Motion, 1968

Sound as energy in space,
undatiert undated

Untitled, **undatiert** undated

Sound as fluid identifier of air,
undatiert undated

Sound as fluid structures in air, 1965

Tinte, Wasserfarbe, Bleistift auf Papier ink, water colour, pencil on paper **je** each 23 x 30 cm

Programm Program

Fr Fri 18/9, **19:00 Uhr** 7 pm
Do Thu 12/11, **20:00 Uhr** 8 pm
Konzerte mit Charlemagne Palestine Concerts with Charlemagne Palestine
Kunsthalle Wien Karlsplatz

Charlemagne Palestine gilt als einer der Pioniere der Minimal Music, obschon er selbst dieses Label nie für sich beansprucht hat. Seine repetitiven Klavierstücke sind vielmehr Teil eines Gesamtkunstwerks, das installative und performative Elemente miteinander verbindet. Umgeben von Plüschtieren entfaltet Palestine auf einem Bösendorfer Imperial, der über acht volle Oktaven verfügt, eine Klangstruktur, die Differenz und Wiederholung in komplexe Soundcluster verwandelt.

Charlemagne Palestine is regarded as one of the pioneers

of minimal music, although he has never applied this label to himself. Instead, his repetitive piano pieces form part of a *Gesamtkunstwerk* that combines installation and performative elements. Surrounded by stuffed animals (cuddly toys), Palestine uses a Bösendorfer Imperial grand piano with more than eight full octaves to develop a sound structure that transforms differences and repetitions into complex tonal clusters.

Aufgrund der sehr limitierten Plätze ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung. Anmeldung unter: dramaturgie@kunsthallewien.at

Due to the very limited number of places, it is essential to book beforehand. Allocation of seats is conducted in the order of booking. Bookings at: dramaturgie@kunsthallewien.at

Mi Wed 7/10, 18:00 Uhr 6 pm
Kuratorenführung mit Luca Lo Pinto Guided tour with curator Luca Lo Pinto

Kostenlose Führungen
Free guided tours (in German):

Jeden Dienstag, 18.30 – 19.00 Uhr
Every Tuesday, 6.30 – 7 pm

Die 30-minütigen Kompaktführungen geben einen schwerpunktmäßigen Einblick in die Kunst von Charlemagne Palestine.

The 30-minute tours offer a focused look at the art of Charlemagne Palestine.

Alle Führungen sind mit gültigem Ausstellungsticket gratis.

All guided tours are free with a valid entrance ticket.

Vermittlungsangebote für Schüler/innen ab 8 Jahren und für Studierende finden Sie unter www.kunsthallewien.at/vermittlung

For information on tours and education program for school pupils and students visit www.kunsthallewien.at/vermittlung

Impressum Colophon

Ausstellung Exhibition
Kunsthalle Wien GmbH

Direktor Director:
Nicolaus Schafhausen

Kaufmännische Geschäftsführerin CFO:
Ursula Hühnel-Benischek

Kurator Curator:
Luca Lo Pinto

Ausstellungsmanagement
Exhibition Management:
Martina Piber

Leitung Technik/Bauleitung
Construction Management:
Johannes Diboky

Haustechnik Technicians:
Beni Ardolic
Frank Herberg
Mathias Kada
Othmar Stangl

Externe Technik
External Technicians:
Hermann Amon (Audio, Video)
Ton Eichinger

Ausstellungsaufbau
Art Handling:
Scott Hayes
Carole Louis
(Charlemagne Palestines Assistentin Charlemagne Palestine's assistant)
Danilo Pacher
Andreas Schweger

Marketing:
Dalia Ahmed
David Avazzadeh
Katharina Baumgartner
Adina Hasler

Presse und Kommunikation
Press and Communication:
Katharina Murschetz
Stefanie Obermeir
Martina Lajczak
(Praktikantin Intern)

Vermittlung Education:
Isabella Drozda
Martin Walkner

Vermittler/innen Educators:
Selma Abdic
Daniela Fasching
Michael Simku
Edith Wregg
(Musikvermittlerin
Music Educator)

Assistenz Geschäftsführung
Assistant CFO:
Sigrid Mittersteiner

Buchhaltung Finances:
Mira Gasparevic
Doris Hauke

Besucherservice Visitor Service:
Osma Eltyeb-Ali
Christina Zowack

Ausstellungsbooklet
Exhibition Booklet

Herausgeber Publisher:
Kunsthalle Wien GmbH

Inhalt Content:
Vanessa Joan Müller
Fanny Hauser **(Praktikantin Intern)**

Redaktion Editing:
Isabella Drozda
Vanessa Joan Müller
Martin Walkner

Gestaltung Design:
Boy Vereecken
Antoine Begon

Druck Print:
Rema Print

GesamttkkunnstMeshuggahh Laandttt ist eine Koproduktion von Kunsthalle Wien und Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (28/1 – 1/5 2016).

GesamttkkunnstMeshuggahh Laandttt is co-commissioned by Kunsthalle Wien and Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (28/1 – 1/5 2016).

Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog bei Sternberg Press.

A catalogue accompanying the exhibition will be published by Sternberg Press.

© Kunsthalle Wien, 2015

Die Kunsthalle Wien GmbH ist die Institution der Stadt Wien für internationale zeitgenössische Kunst und Diskurs.

Kunsthalle Wien GmbH is Vienna's exhibition space for international contemporary art and discourse.

Kunsthalle Wien Karlsplatz, Treitlstraße 2, 1040 Wien, Austria

kunsthallewien.at/blog
facebook.com/KunsthalleWien
instagram.com/KunsthalleWien
twitter.com/KunsthalleWien
#Charlemagne

DER STANDARD

VIENNALE

Vienna International Film Festival

22. OKTOBER BIS 5. NOVEMBER 2015

A1 FREELINE 0800 664 015 • TICKETS AB 17. OKTOBER • WWW.VIENNALE.AT

WIEN
KULTUR

BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH

REM
CINEMA

A1

ERSTE BANK
Hauptsponsor V'15