Zeitschrift: Collection cahiers d'artistes
Herausgeber: Pro Helvetia
Band: - (2011)
Heft: -: Florian Graf

Artikel: Florian Graf
Autor: Graf, Florian / Newman, Michael / Geiser, Reto
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-976158

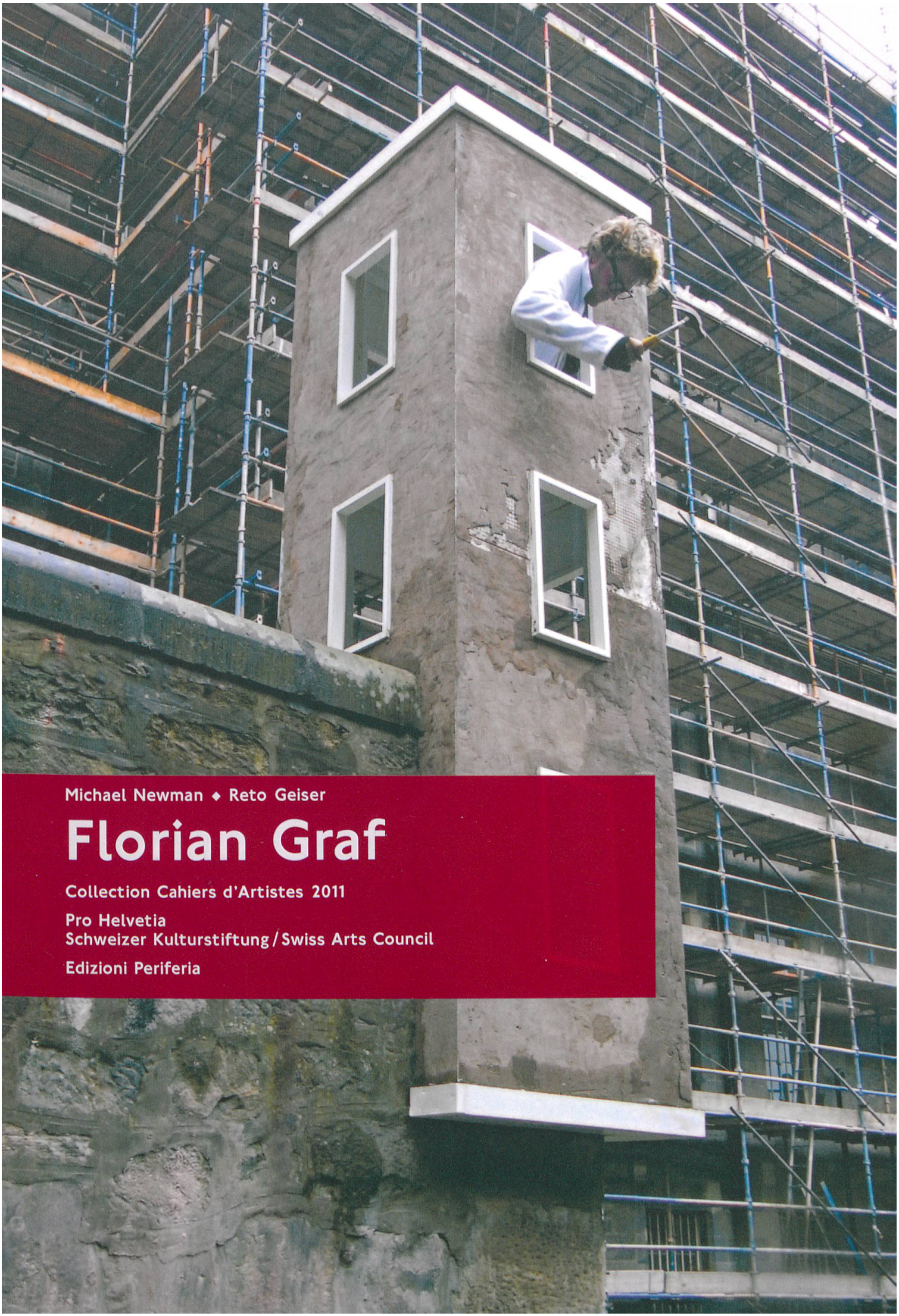
Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Michael Newman ◆ Reto Geiser

Florian Graf

Collection Cahiers d'Artistes 2011

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung / Swiss Arts Council

Edizioni Periferia

Collection Cahiers d'Artistes

Mit der «Collection Cahiers d'Artistes» unterstützt Pro Helvetia vielversprechende Schweizer Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der Visuellen Künste, die noch nicht im Besitz einer eigenen Publikation sind. Das Promotionsinstrument besteht seit 1997. Auf Empfehlung einer unabhängigen Jury wählt der Stiftungsrat der Pro Helvetia acht Künstlerinnen und Künstler aus, die sich auf die öffentliche Ausschreibung hin beworben haben.

Seit 2006 erscheinen die «Cahiers d'Artistes» im Verlag Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo.

Die Künstlerinnen und Künstler sind massgeblich an der Konzeption der Publikation beteiligt. Die Begleittexte stammen von Persönlichkeiten, die die Kunstschaffenden in der Regel selber vorschlagen. Jedes «Cahier» ist zweisprachig: In der Muttersprache des Künstlers und in einer frei wählbaren Zweitsprache.

Auflage 1200: 300 für die Künstlerin oder den Künstler, 500 für ausgewählte Kunstinstitutionen und Kunstschaffende im In- und Ausland, 400 für den Buchhandel.

Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia

Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt Kunst und Kultur in der Schweiz und fördert den kulturellen Austausch im Inland wie mit dem Ausland. Pro Helvetia fördert im Fachbereich Visuelle Künste Qualität und Ausstrahlung des professionellen schweizerischen Kunstschaffens. Sie unterstützt Vorhaben, die der Vernetzung und Promotion von Schweizer Künstlern und Künstlerinnen im In- und Ausland, dem Austausch zwischen den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz, dem interkulturellen Dialog und dem aktuellen Diskurs über das zeitgenössische Kunstschaffen dienen.

Collection Cahiers d'Artistes

With its Collection Cahiers d'Artistes (artists' monographs) series, Pro Helvetia supports promising Swiss artists from the field of visual arts who have not yet been documented in a publication. This promotional instrument has been in existence since 1997. Based on the recommendation of an independent jury, the Pro Helvetia Board of Trustees selects eight artists who, following a public invitation, have submitted applications for this series.

Since 2006, the Cahiers d'Artistes have been published by Edizioni Periferia, Lucerne/Poschiavo.

The artists play a decisive role in the design of the publication, including the selection of a writer, if they wish, for the accompanying essay. Each Cahier is bilingual: in the artist's mother tongue and in a freely chosen second language.

An edition of 1200: 300 for the artist, 500 for selected art institutions and individuals at home and abroad, 400 for bookshops.

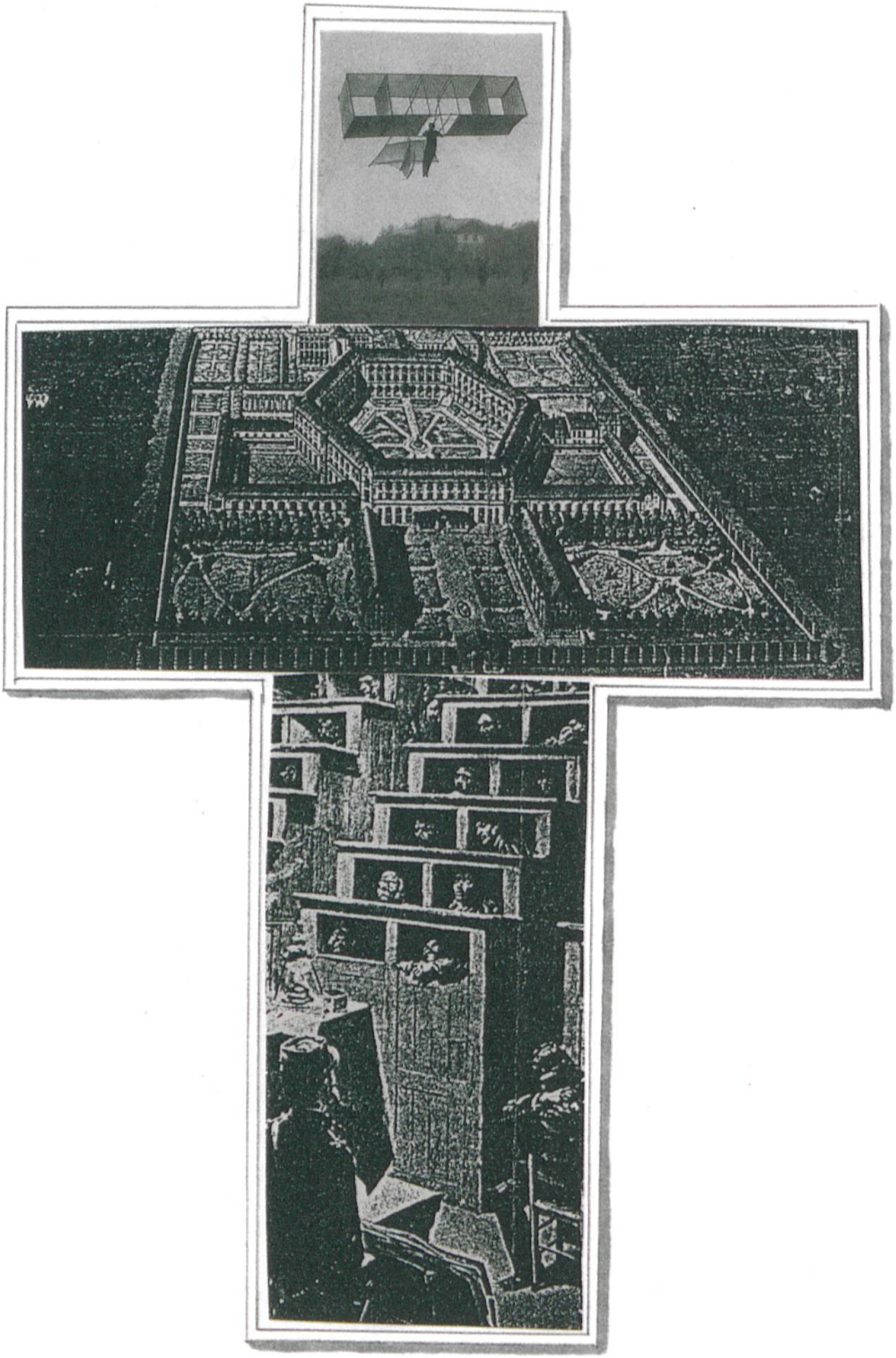
Swiss Arts Council Pro Helvetia

The Swiss Arts Council Pro Helvetia supports art and culture in Switzerland and promotes cultural exchange both at home and abroad. Pro Helvetia promotes the quality and identity of Swiss professional visual arts. It supports projects which cultivate the networking and promotional activities of Swiss artists at home and abroad, interaction between the various linguistic regions of Switzerland, intercultural dialogue and the current debate concerning contemporary Swiss art.

Entitled, 2011

re mich

Ich
Genie



CONVERSATION PIECE: FLORIAN GRAF'S ROLES

Michael Newman

In the films *Subversive* (2009) and *Air* (2010) Florian Graf acts an urban "action artist" called Olf Graphenheim. Olf's work in the former film consists in cleaning graffiti, so the inversion of what one would normally think of as subversive, and an act that makes something disappear rather than producing an object. The ardent Olf, although entirely credible, only exists thanks to Graf performing a fictional artist who in turn parodies the "real" one who is acting him. In his various projects, Florian Graf insinuates himself into situations, using the "purposefulness without purpose" of art to make boundaries between disciplines and places permeable, to turn barriers into connections, thus prompting his viewers to question their assumptions and re-envisage the world in new and unpredictable ways.

As well as action artist, Graf has played other characters, such as a Second World War soldier in the photo series *Orkney Conqueror* (2007), where he explores the relations between landscape, memory, and the representation of history. In photographs he shows himself in a trench-coat solitary amid the wind-blown ruins of military installations. Thus he simultaneously inhabits another historical moment, and turns it into a romantic fiction where the picture at once evokes and substitutes itself for the lost and foreign past, showing the falsehood of precisely those representations that we use to gain a sense of history.

Another role Graf has taken on is the salesman at a fictional estate agency that had a real existence in 2009 in Cumbernauld, a "new town" in Scotland that was praised when it was built in the 1960s to take the overspill of population from Glasgow, but has since become a byword for urban decay and the associated social problems. For his project *U(r)agency* Graf used parodic advertisements, to explore ideas and fantasies around property, such as the desire for security, or the relation between public and private, in a way that evokes, behind the devastation of the present, the pleasures of the landscape garden with its follies and prospect views.

It is not only the artist, but also objects and buildings that perform roles. Relations of human beings to space and time have changed profoundly in an epoch of global migration and rootlessness. In *Presumptions* (2008), Graf photographed architectural structures as if they were hovering over a rocky, mossy seaside landscape, or over a port. The hovering implies rootlessness in quite a literal way. Graf's work often plays on the contrast between the view from above – the overview that is supposed to know the situation as a whole and being embedded in a particular locale or situation. Part of *Edinburgh CloseUp*, a project Graf initiated in 2008 with two friends at the Edinburgh Art Festival, was *Watch Out*, an architectural intervention in a street in Edinburgh called Advocates Close, where Graf built a small tower on a wall. This evoked the idea of the overlooked, in two senses: an overview, and something easily missed. The affectation of power is punctured by a structure that is at once grand and diminutive.

Florian Graf often inverts the supposed relation of active subjects with passive objects. For his project at Art Chicago 2010, *Waltzing Walls*, Graf had three freestanding walls constructed, on which he placed pictures, which perambulated the fair with the help of an assistant concealed inside. Notices were distributed throughout the fair as if from a desperate dealer trying to find these errant sculptures, and giving a contact number that connected with an answering machine in Graf's space, which played back the responses of the audience. The walls, normally "background" to the art, were active, an interruption of the activity of buying and selling art commodities: for a while the market became a carnival.

Through Graf's interventions, boundaries become permeable and traversable. The site-specific installation *College Support* (2009) was a hollow square column that passed through the various floors of the Edinburgh College of Art. The column had a small door at the bottom, making the viewer feel like Gulliver in Lilliput. The scale was reversed when the viewer looked down from a balcony, catching a glimpse of the top of the head of a child, as if the child were trapped – constricted and prevented from developing – by the walls of the column. So the project bears witness to a fundamental ambiguity: Is the art school a form of facilitation or a constraint? This reflects back on architecture too: Is the building there to meet needs, or to inspire the imagination? There is a further twist: The column refers to the structural element in a building, yet it is a work of art in the sense of being without purpose – it supports nothing. And it is precisely this aesthetic purposelessness that allows the column to make the connections that it does.

In *The Folly of De-Fence*, a project for the Kunstverein Binningen in 2010, Graf displaced the wooden lattice fence around the garden of a private house so that it no longer served as a defensive boundary, but rather evoked a gate, reminiscent of the entry to a ranch in a movie Western, or acted as a way of making connections in space as if in an abstract painting. The role of the fence becomes that of a folly, both crazy, and an architectural element without function that becomes a source of amusement and a stimulus to conversation. Graf's art is utopian not by projecting a future that is different from the present, but by making the present different from itself.

Michael Newman is Professor of Art Writing at Goldsmiths College in the University of London, and Associate Professor of Art History, Theory, and Criticism at The School of the Art Institute of Chicago. He has published books on the artists Richard Prince (2006), Jeff Wall (2007) and Seth Price (2010), as well as numerous essays on modern and contemporary art.

GESPRÄCHSSTOFF: FLORIAN GRAFS ROLLENSPIEL

Michael Newman

In den Filmen *Subversive* (2009) und *Air* (2010) spielt Florian Graf die Rolle des Aktionskünstlers Olf Graphenheim. Im ersteren beseitigt er als Olf Graffiti, also eine Umkehrung von dem, was man sonst als subversiv bezeichnet und eine Handlung, die nicht ein Objekt schafft, sondern es tilgt. Obwohl der leidenschaftliche Olf vollkommen überzeugend wirkt, existiert dieser nur dank Graf, der den fiktiven Künstler spielt, der seinerseits den «realen» Künstler, der ihn spielt, parodiert. In verschiedenen Projekten versetzt sich Graf in Situationen, in denen die «ziellose Zielgerichtetheit» der Kunst dazu führt, die Grenzen zwischen Disziplinen und Orten zu verwischen und Barrieren in Verbindungen zu verwandeln, so dass die Betrachter ihre gedanklichen Automatismen hinterfragen und die Welt auf neue, ungeahnte Weise wahrnehmen.

Florian Graf hat auch andere Rollen gespielt, etwa in der Fotoserie *Orkney Conqueror* (2007) als Trenchcoat-Soldat im Zweiten Weltkrieg, wo er auf das Verhältnis zwischen Landschaft, Gedächtnis und Geschichtsdarstellung eingeht. In den Fotografien sieht man ihn alleine mitten in vom Winde verwehten Ruinen militärischer Installationen. Dabei versetzt er uns in eine andere historische Dimension und verwandelt sie in eine romantische Fiktion, in Bilder, die eine verlorene, fremde Vergangenheit evozieren und zugleich ersetzen und somit die Fragwürdigkeit solcher Darstellungen als Sinnbilder der Geschichte vor Augen führen.

Eine weitere Rolle, in die Graf schlüpft, ist die eines Händlers in einer fiktiven Immobilienfirma, die es einmal im Jahre 2009 in Cumbernauld tatsächlich gab. Cumbernauld ist eine «neue Stadt» in Schottland, die in den 1960er Jahren als Auffangbecken für Glasgows Bevölkerungsüberschuss grosses Lob geerntet hatte. Seither ist sie jedoch zum Inbegriff für städtischen Zerfall und den damit verbundenen sozialen Problemen geworden. Graf entwirft für sein Projekt *U(r)agency* absurde Werbeanzeigen und parodiert die Vorstellungen und Fantasien zukünftiger Hauseigentümer, z.B. das Bedürfnis nach Sicherheit oder das Spannungsfeld zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, und zwar so, dass hinter der Zerstörung der Gegenwart die Freuden der Landschaftsgärten mit ihren Verspieltheiten und Ausblicken hindurchscheinen.

Nicht nur dem Künstler, auch Gegenständen und Gebäuden werden Rollen zugeteilt. Das Verständnis von Raum und Zeit hat sich durch die globale Migration und die damit verbundene Entwurzelung radikal verändert. In *Presumptions* (2008) fotografierte Graf Bauten, als ob sie über einer felsigen, moosbedeckten Meereslandschaft oder über einem Hafen schweben würden. Das Schweben deutet ganz wörtlich die Entwurzelung an. Grafs Arbeiten spielen oft mit dem Gegensatz zwischen Obersicht, also einem Überblick, der vermeintlich das Ganze versteht, und der Einbettung in einen bestimmten Schauplatz oder in eine bestimmte Situation. Teil von *Edinburgh CloseUp* (2008), einem Projekt, das Graf mit zwei Freunden am Edinburgh Art Festival lancierte, war *Watch Out*, eine architektonische Intervention in der Strasse Advocates Close, wo Graf einen kleinen Turm auf einer Mauer errichtete. Er spielte so mit der

Idee des Überblicks in seinen zwei Bedeutungen: ein Über-blick und etwas, das leicht über-sehen wird. Das Machtgehabe wird durch einen Bau, der sich erhaben und bescheiden zugleich gibt, unterlaufen.

Grafs Eingriffe verkehren oft die angebliche Beziehung zwischen aktivem Subjekt und passivem Objekt ins Gegenteil. Für sein Projekt an der Art Chicago 2010, *Waltzing Walls*, schuf Graf drei frei stehende Stellwände, auf die er Bilder montierte. Doch diese wanderten dank eines im Innern versteckten Assistenten in der Ausstellung umher. In der ganzen Ausstellung verteilte Zettel mit Kontaktnummer gaben an, ein Galerist suche verzweifelt nach seinen abhanden gekommenen Skulpturen. Die Nummer war an einen Anrufbeantworter angeschlossen, so dass die Reaktionen der Leute an Grafs Stand zu hören waren. Die Wände, gewöhnlich nur der «Hintergrund» der Kunst, wurden aktiv und unterbrachen das geschäftige Kaufen und Verkaufen von Kunstgegenständen. Der Kunstmarkt wurde für einen Moment zum Karneval.

Grafs Interventionen machen Grenzen durchlässig und übertretbar. Die ortsspezifische Installation *College Support* (2009) bestand aus einer hohlen quadratischen Säule, die alle Etagen des Edinburgh College of Art durchlief. Beim Anblick einer kleinen Tür zuunterst an der Säule dachten die Betrachter unwillkürlich an Gulliver in Liliput. Die Grössenordnung verkehrte sich ins Gegenteil, wenn der Betrachter von einem Balkon aus hinein schaute und den Kopf eines Kindes erblickte, das wie in einer Falle steckte – eingeengt durch die Säulenwände und dadurch an seiner Entwicklung gehindert. Das Projekt deutet auf eine grundsätzliche Mehrdeutigkeit: Bietet die Kunstschule Befreiung oder ist sie eine Form von Zwang? Dies verweist wiederum auf die Architektur: Richtet sich ein Gebäude nach seinem Programm oder regt es die Einbildungskraft an? Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Eine Säule ist eigentlich ein statisches Element, hier jedoch ist sie ein Kunstwerk ohne Funktion, denn sie stützt und trägt nichts. Es ist gerade diese ästhetische Zwecklosigkeit, die es ermöglicht, dass man beim Betrachten der Säule solche Verbindungen macht.

In *The Folly of De-Fence* (2010), einem Projekt für den Kunstverein Binningen, verwandelte Graf einen Lattenzaun dergestalt, dass er nicht mehr den Garten eines Privathauses defensiv eingrenzte, sondern eher als Tor zu einer Ranch in einem Western oder als räumliche Verbindung wie in einem abstrakten Bild wirkte. Die Rolle des Zauns wird zu einer Art Torheit, zu etwas Verrücktem und zu einem funktionslosen architektonischen Element, das amüsiert und für Gesprächsstoff sorgt. Grafs Kunst ist utopisch, nicht in dem Sinn, dass sie eine der Gegenwart entgegengesetzte Zukunft projiziert, sondern indem sie die Gegenwart sich selber entgegensetzt.

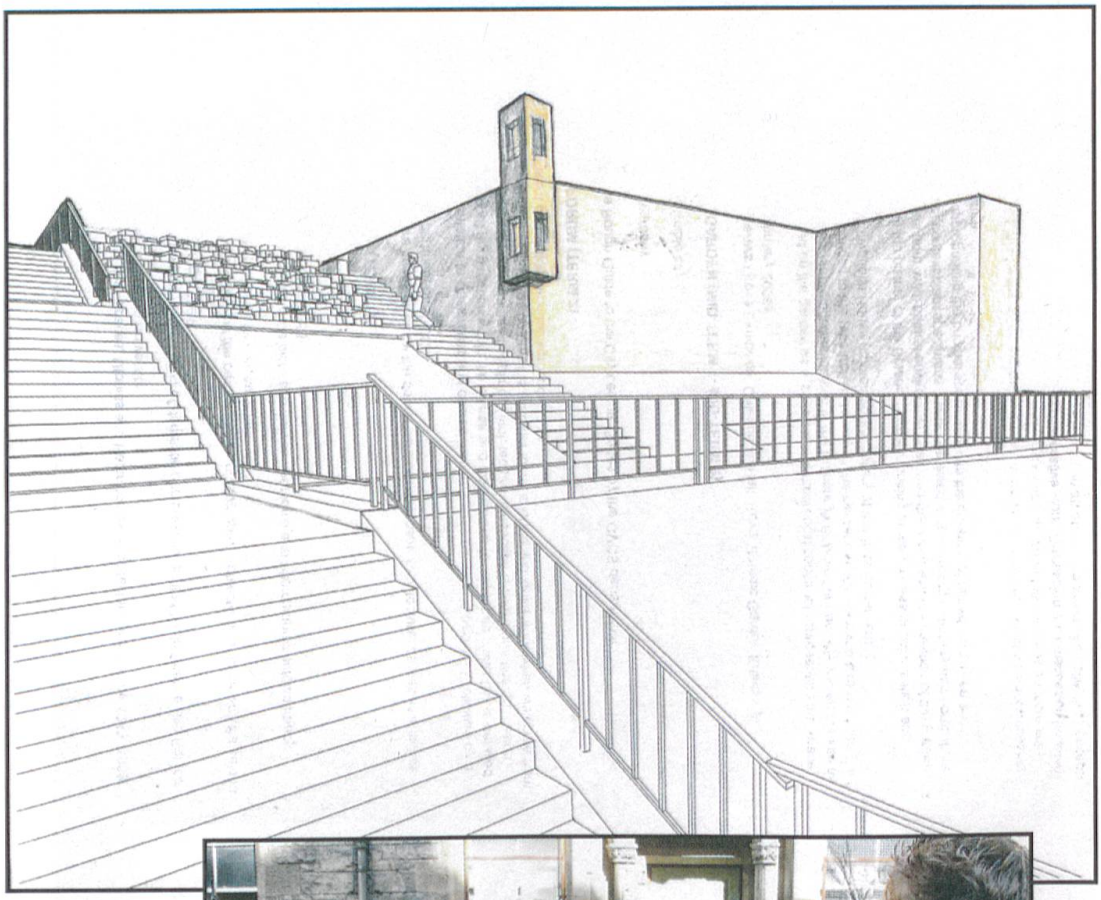
Michael Newman ist Professor für Kunstkritik am Goldsmiths College an der University of London, und Dozent für Kunstgeschichte, Theorie und Kunstkritik an der School of the Art Institute of Chicago; Publikationen über Richard Prince (2006), Jeff Wall (2007) und Seth Price (2010) und Verfasser vieler Beiträge zur modernen und zeitgenössischen Kunst.

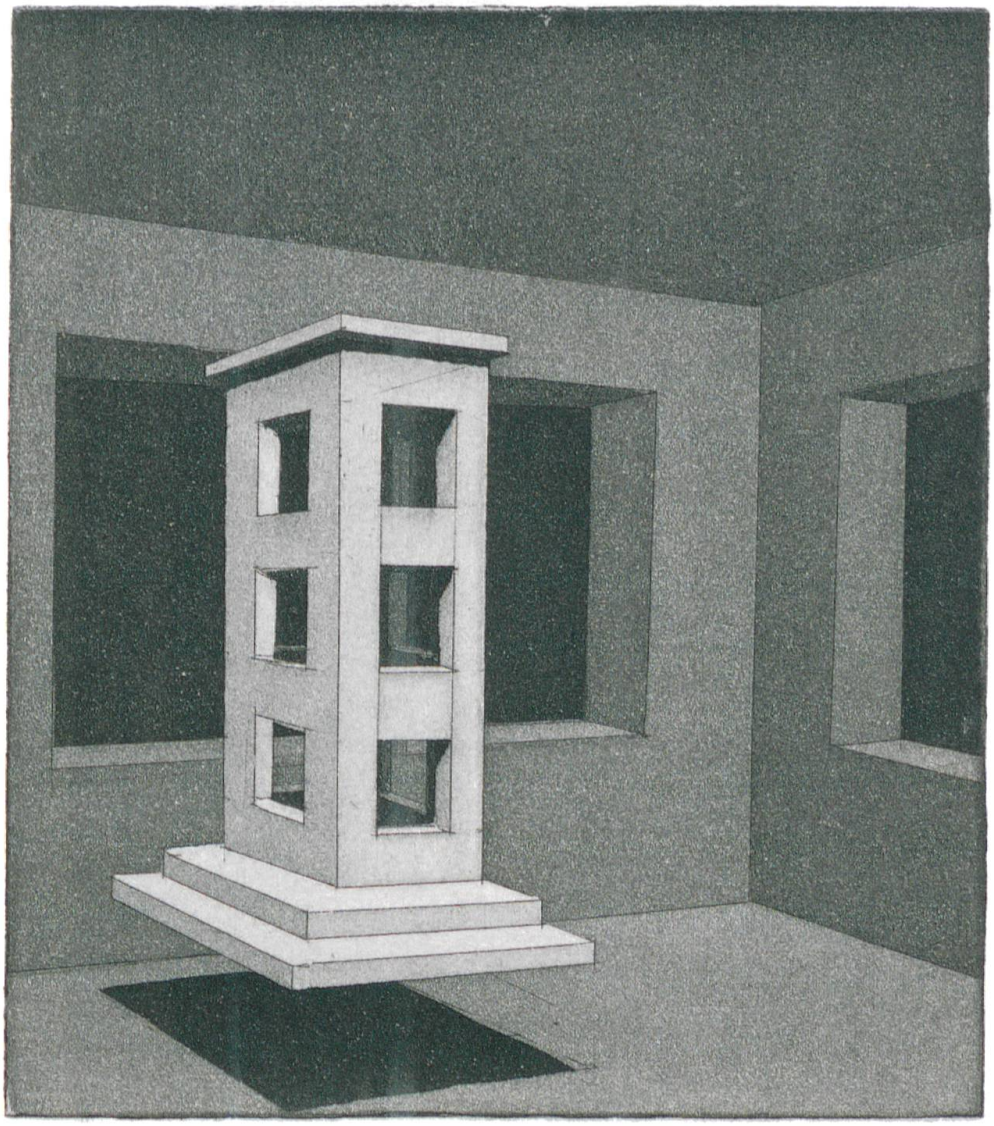
WATCH OUT

Edinburgh Art Festival, 2008

Inspired by Patrick Geddes's plan of community gardens for Edinburgh from 1909/10, Florian Graf temporarily turned a construction site into a public garden with two fellow artists. The project was called *Edinburgh CloseUp*. Several artists were invited to participate or contribute. The Outlook Tower *Watch Out* by Florian Graf held several performances throughout the exhibition.

Angeregt durch den Plan für Kommunalgärten in Edinburgh (1909/10) von Patrick Geddes, verwandelte Florian Graf mit zwei Künstlerfreunden eine Baustelle temporär in einen öffentlichen Garten. Für das Projekt namens *Edinburgh CloseUp* wurden meherere Künstler zur Teilnahme eingeladen. Der Aussichtsturm *Watch Out* von Florian Graf wurde zum Ort von diversen Performances.





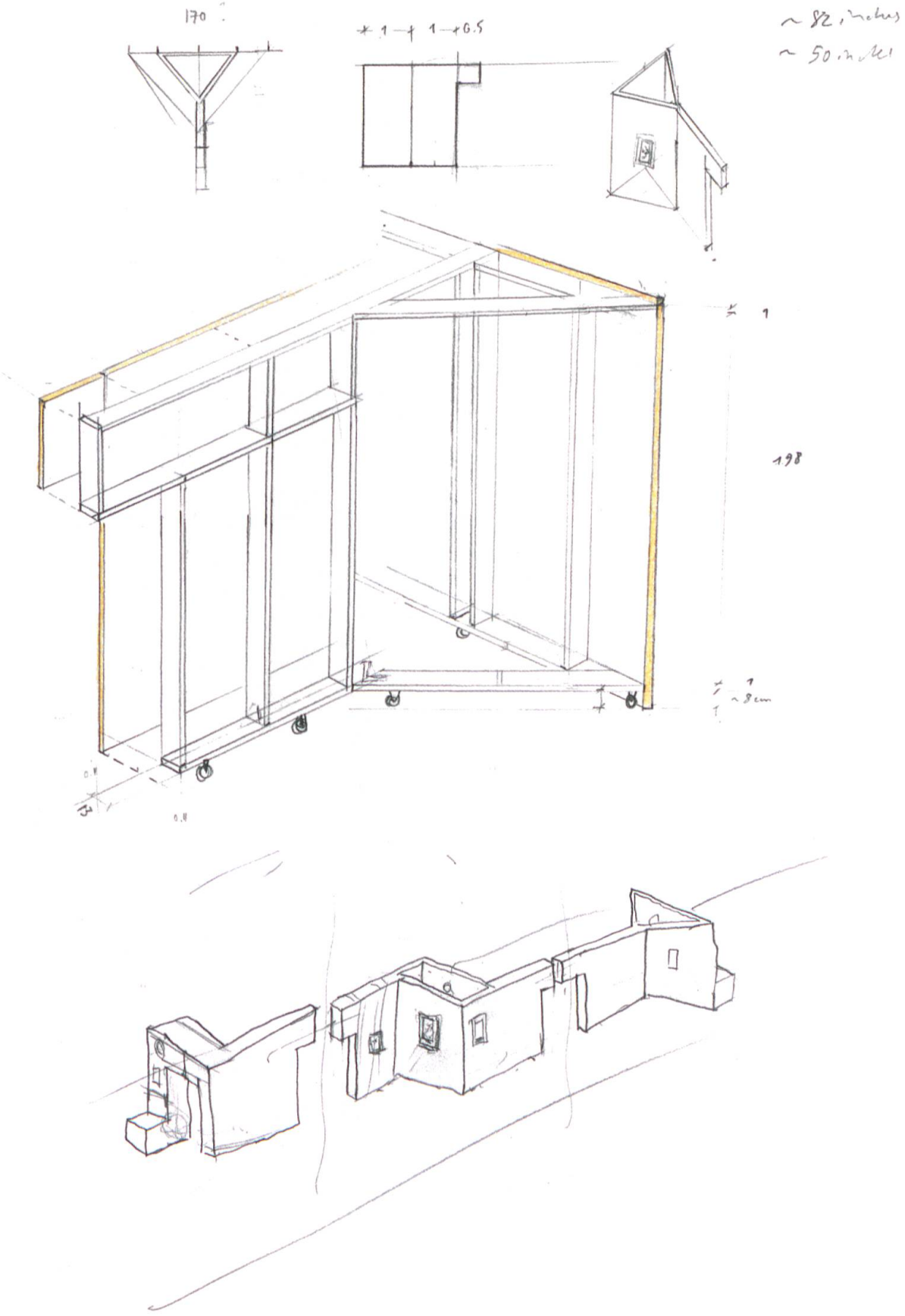
From the series *Insinuations*, etching (edition of 25), 2009
Aus der Serie *Insinuations*, Radierung (Auflage von 25), 2009

WALTZING WALLS

Art Chicago, 2010

Three walls left the exhibition space of Florian Graf with their displayed art work and wandered freely through the show, interrupting the art fair's routine. Missing reports were pinned throughout the fair and an answering machine in the booth played back spectators calling in to report their encounter with the nomadic sculptures.

Drei Wände verliessen den Ausstellungsraum von Florian Graf, bewegten sich frei durch die ganze Kunstmesse und unterbrachen die gewohnte Routine des Messebetriebs. Vermisstenanzeigen wurden überall in der Messe ausgehängt und ein Anrufbeantworter gab die Sichtungsberichte der Besucher wieder.


170
1
1
0.5
~ 82 inches
~ 50 inches
198
~ 8cm
0.8
0.8

Missing Walls

Please Help!

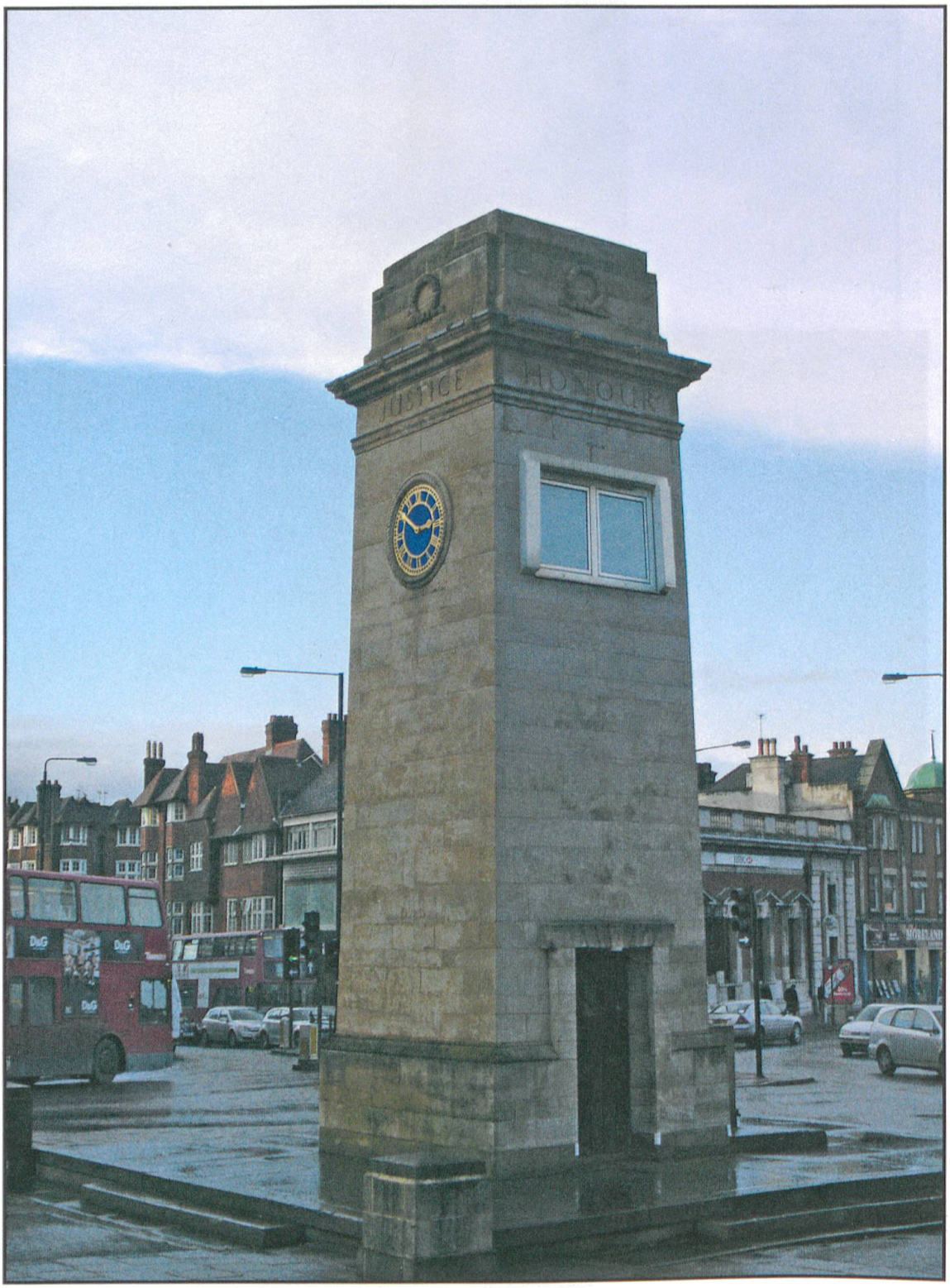
Young indoor walls wandered off my exhibition space.
They are white and have art on them, they are very friendly but shy.

Last seen April 29 12am
We are desperately missing them, any help will be much appreciated!

If Seen or Found Please Call
312 - 527 - 4333
or Report at Booth 548

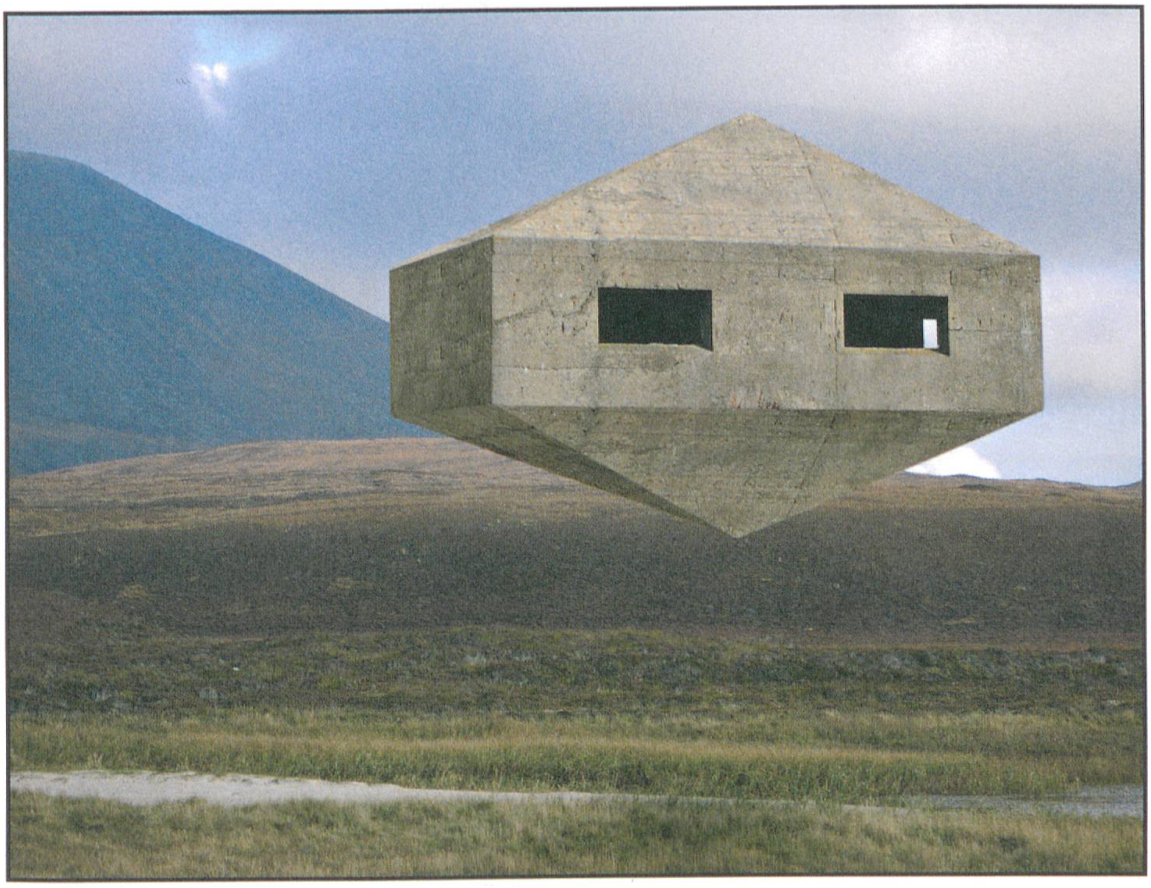
Lost Waltzing Walls, a project by Florian Graf for Art Chicago 2010, supported by the Consulate General of Switzerland in Chicago

I WANT TO BE
MOVED


JUSTICE
HONOUR

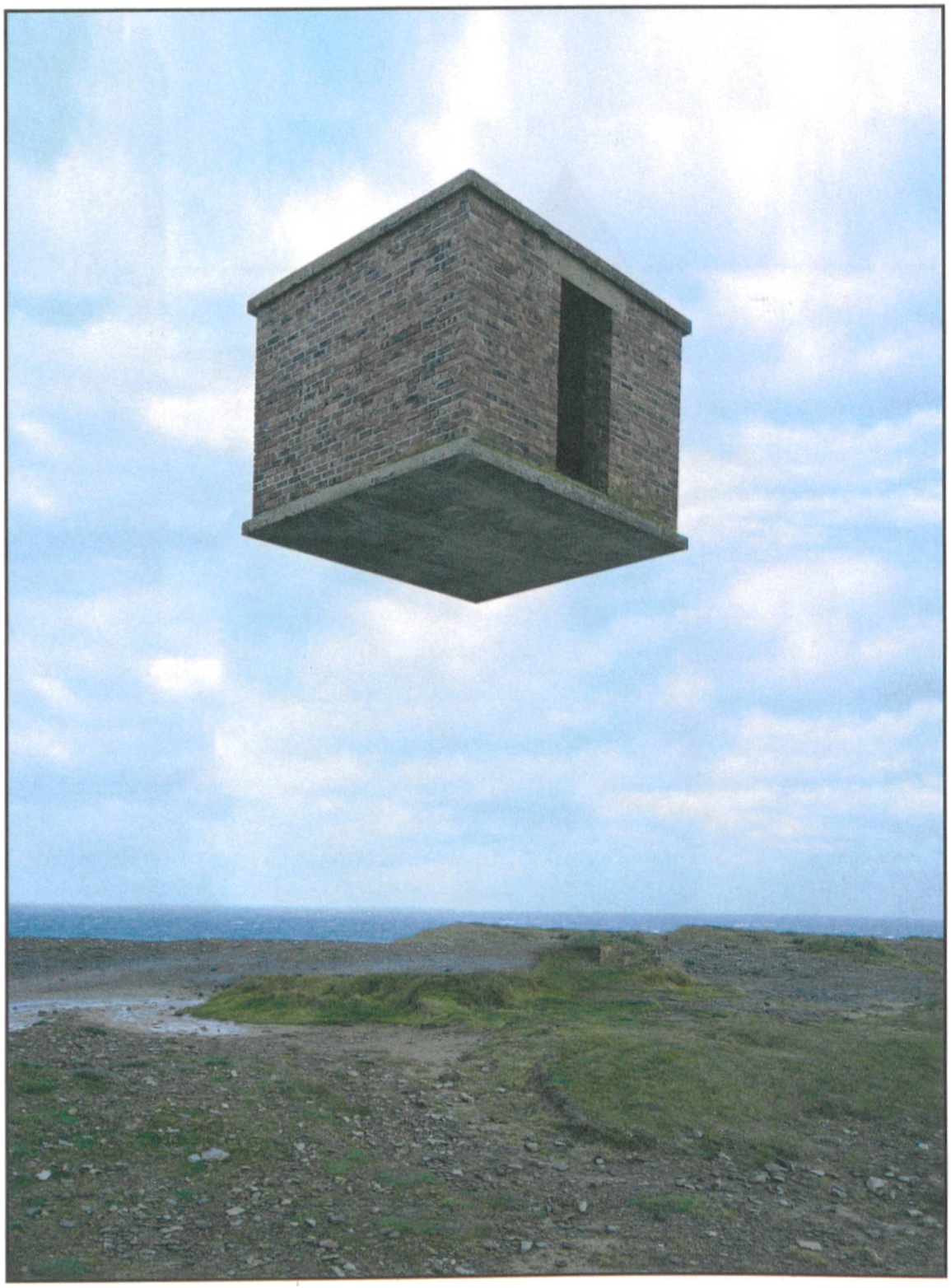
PRESUMPTIONS & EXTENSIONS

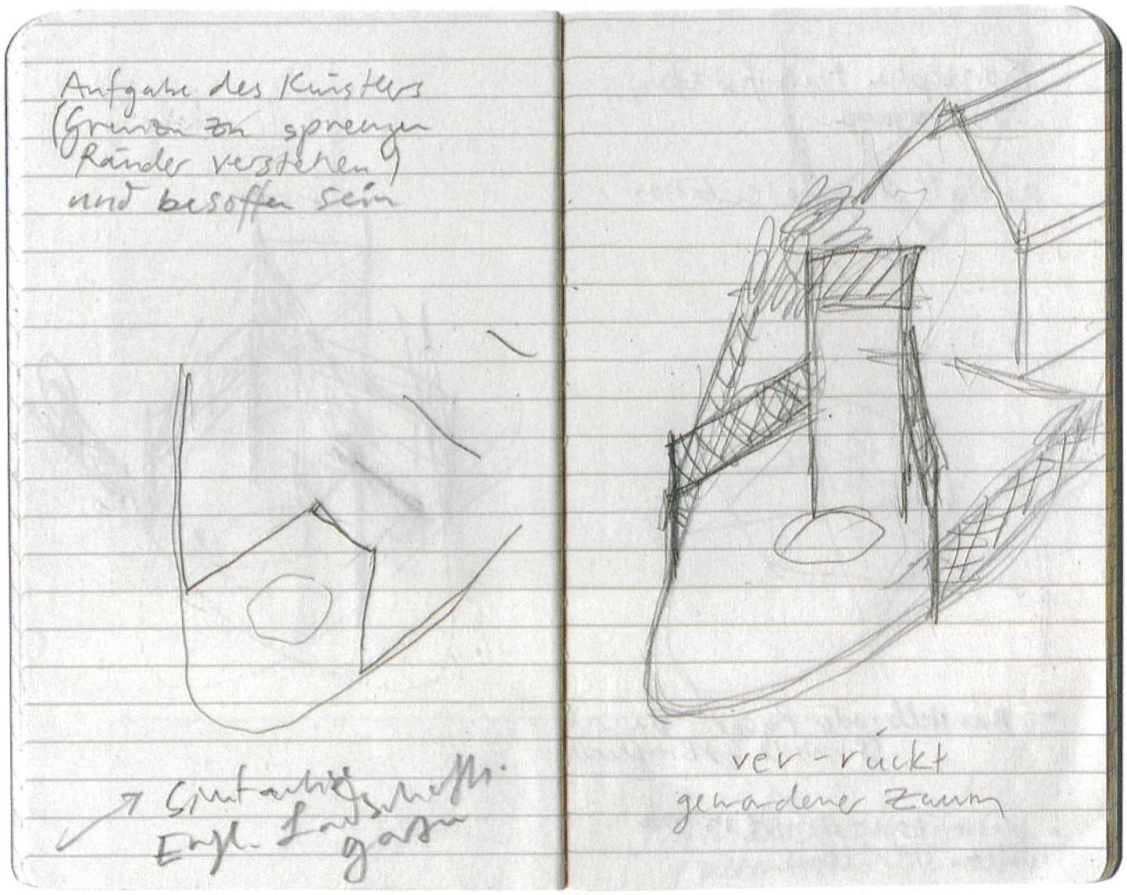
Moscow Biennale for Young Art,
Moscow Museum of Modern Art 2008/2010



Inkjet prints 2008 – 2010, variable in size
Inkjet Drucke 2008 – 2010, unterschiedliche Grössen

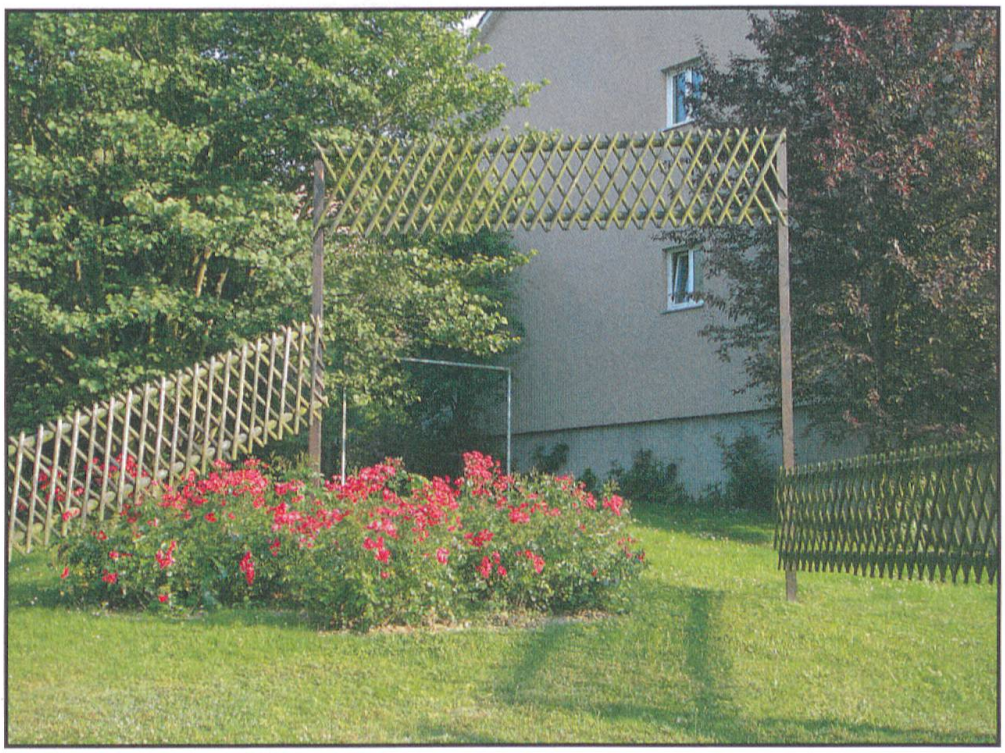
STRIPBAR
Daily Record
mail
CABARET




Aufgabe des Künstlers
(Grenzen zu sprengen
Ränder verstehen)
und besoffen sein
ver-rückt
gewandener Zaun

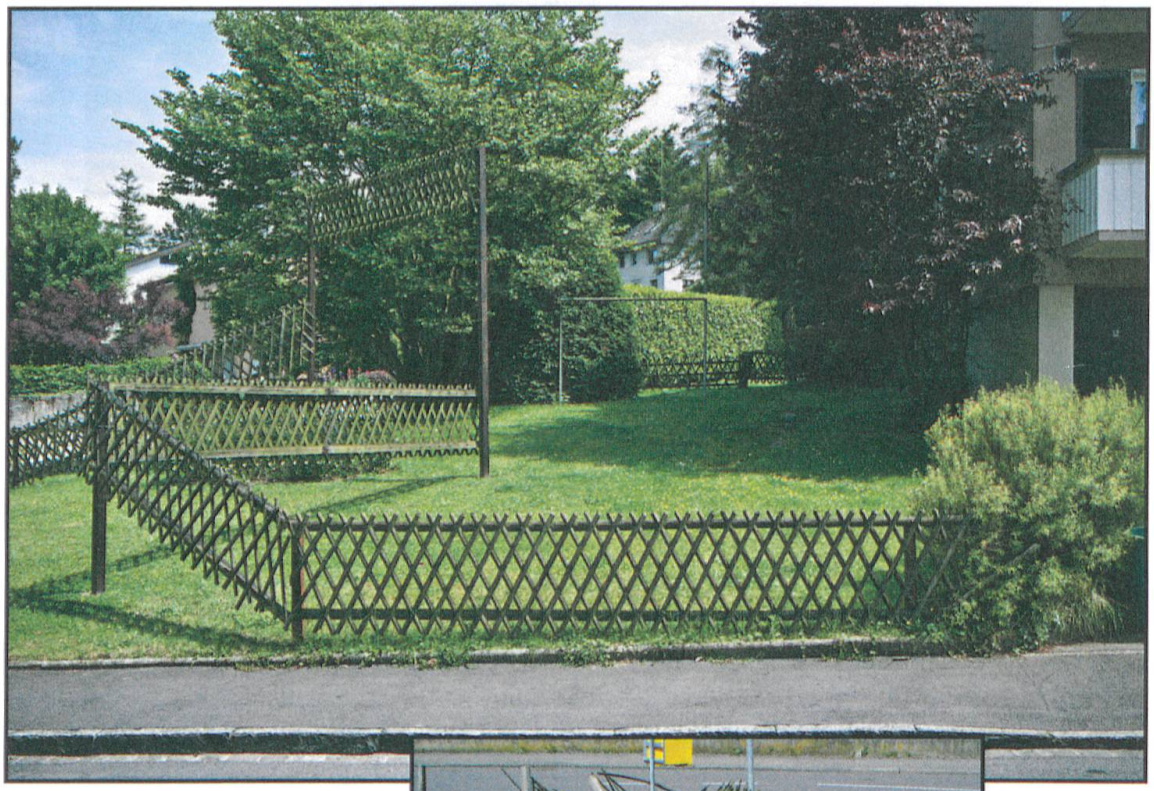
FOLLY
OF DE-FENCE

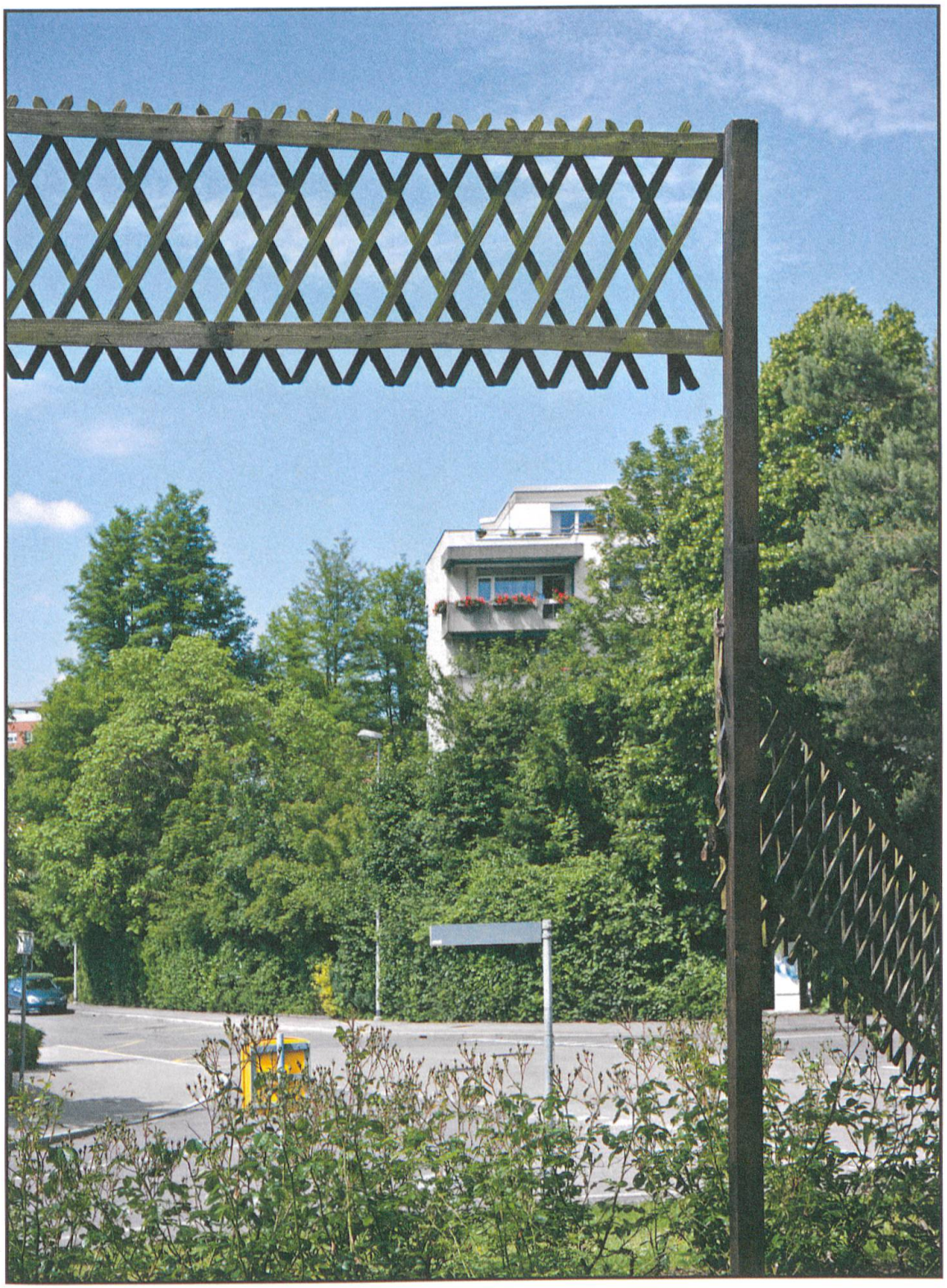
Kunstverein Binningen, gARTen, 2010



A fence that bordered a private garden was turned by Florian Graf into a folly reminiscent of a welcoming gate. Folly, a term also used in landscape architecture to describe a construction without function, means 'Verrücktheit' in German. 'Ver-rückt' means both crazy and displaced.

Ein Zaun (engl. Fence), der einen privaten Garten abgrenzte, wurde von Florian Graf so ver-rückt, dass er als Folly ein einladendes Tor bildete. Der Begriff Folly bezeichnet in der Landschaftsarchitektur eine nutzlose Konstruktion und bedeutet auf Deutsch übersetzt Torheit oder Verrücktheit.





WE, GATHERERS

Caledonian Hall /
Inverleith House, 2008

The former Herbarium of the *Royal Botanic Garden Edinburgh* was turned into a forest-like stage with filing cabinets. Speakers inside the cabinets played back the recorded sound of opening and closing drawers. Collaboration with Jacob Bee, Ronald Boer, Caitlin Comrie, Valery Dempsy, Erin Gleason, Naomi Hennig, Melissa MacRobert and Christine Wylie.

Das ursprüngliche Herbarium des *Royal Botanic Garden Edinburgh* wurde durch Aktenschränke in eine waldähnliche Szene umgestaltet. Über Lautsprecher innerhalb der Türme hörte man, wie sich die Schubladen öffneten. Eine Zusammenarbeit mit Jacob Bee, Ronald Boer, Caitlin Comrie, Valery Dempsy, Erin Gleason, Naomi Hennig, Melissa MacRobert und Christine Wylie.

COSTA

U(R)AGENCY

Cumbernauld Hit, 2009

In a temporarily vacant store in the shopping center of Cumbernauld, Florian Graf installed a fake estate agency. As an agent, he held conversations with local passersby, discussing their dreams and ideas for the city's future. The properties displayed for sale echoed the architecture of Cumbernauld and its 20th century modernist intentions.

In einem temporär leer stehenden Geschäft im Einkaufszentrum von Cumbernauld richtete Florian Graf eine fiktive Immobilienagentur ein. Als Makler unterhielt er sich mit den Passanten über ihre Ideen und Wünsche für die Zukunft der Stadt. Die zum Verkauf ausgestellten Immobilienangebote nahmen Bezug auf Cumbernauld und auf die modernistischen Intentionen der Architektur des 20. Jahrhunderts.

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

LEASEHOLD

Cumbernauld, furnished or unfurnished
£1955

Presented with original features including a modern integrated kitchen and stylish décor inspired by Schätte-Lihotzky. The flat is in excellent condition throughout. Benefitting from great ideas of CIAM (such as housing for the existential minimum). It comes with a fabulous living space and spacious bedrooms. Within walking distance to the popular shopping center in Cumbernauld.

Available today so must be seen immediately!

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

FOR SALE

Cumbernauld, £1980

Situated in the heart of Cumbernauld FG is pleased to offer this romantic top floor two double bedroom flat. The property is carefully neglected and profits from great visionary ideas. It offers fully tiled ruins, carpet and modern fitted kitchen. Within moments of modernity and easy acces to romantic ruins and a short walk to the ever so popular decay.

Available yesterdy!

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

TO LET

Cumbernauld £7.7 per week

A breath-taking 3rd floor studio apartment within this landmark building. There is a seperate kitchen that has been refitted. The shared bathroom is spectacular! Situated almost opposite Community Square, the flat is ideally located for Utuhe station New Harmony. A real connoisseur property!

Available when built

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

LEASEHOLD

Cumbernauld, £195,500

A bright and light maisonette-castle in the air. It consists of two double bedrooms, utility room, private entrance and has its own open and spacious front and back garden. Recently refurbished with neutral décor. The flat profits from easy acces and is located within flying distance to everything. This is ideal for investment!

Available tomorrow

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

TO LET

Cumbernauld, furnished or unfurnished
£7 per week

FG presenting this amazing 2-bedroom flower shop conversion with one double bedroom with fitted cupboards and carpet, tiled top to bottom shower room with WC. Loads of character throughout and outstanding quality, not missing a charming patina. Located close to the growing selection of shops. Excellent transport links to secret knowledge.

Available 16 March 2009

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

TO LET

FG international is pleased to present this fabulous two-bedroom house on one of the most desired streets in Cumbernauld. This property offers great use of space, with the reception room opened up to include a purpose built in dining room and other special features. £77 per week.

Available now

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

LEASEHOLD

FG international is pleased to offer this converted four floor flat within a well located area that profits from violent crimes (19 per 1,000 per annum). The flat is equiped with central heating (untested), double glazing and a Wet Room. The building benefits from having an entry phone system, lifts to all floors and being within 1/4 mile of Cumbernauld Town Center. (please ask for price).

Available 1 April 2009

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

TO LET

Cumbernauld £8 1/2 per week

This recently renovated two-bed, two-bath property has a fabulous roof terrace overlooking Cumbernauld. The living room is flooded with the afternoon sun and is open to the kitchen which is flooded with the sun set. It benefits from nearly all cinque points d'une architecture nouvelle and profits from its cloud-irons-like appearance.

Available!

FG
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

FOR SALE

Cumbernauld, feamed of unfeamed
£1980

FG is proud to present this 13 window studio flat. The property is in extremely good condition. Features such as additional windows give this property a light and airy feel. Located overlooking the most desired shopping center of Cumbernauld. It benefits from an inspiring study area. Offering easy acces to great ideas. Reinventions are just a short walk away.

Available whenever you are ready

FG

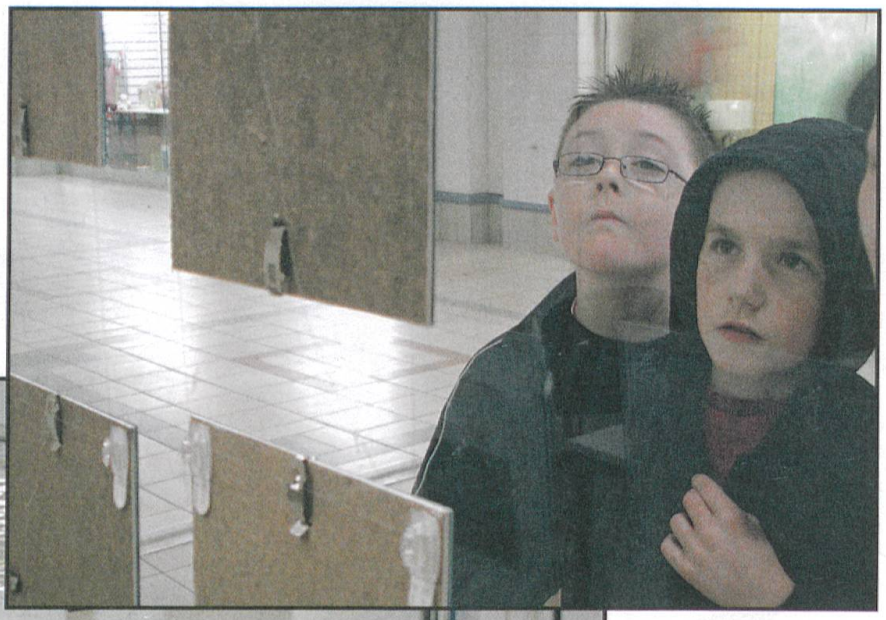
Fantastic Ground
U(r) Estate Agency & Property Development

FOR SALE

Cumbernauld, furnished or unfurnished
£74,2000

FG international is delighted to present this excellent 1001-bedroom extension located above Cumbernauld. The well-proportioned accommodation comprises of a bright and airy atmosphere in lounge and toilets. Benefits include separate entrance in Glasgow and a good-sized corridor. Additionally, the building profits from good intentions.

Available March 2011



VISA

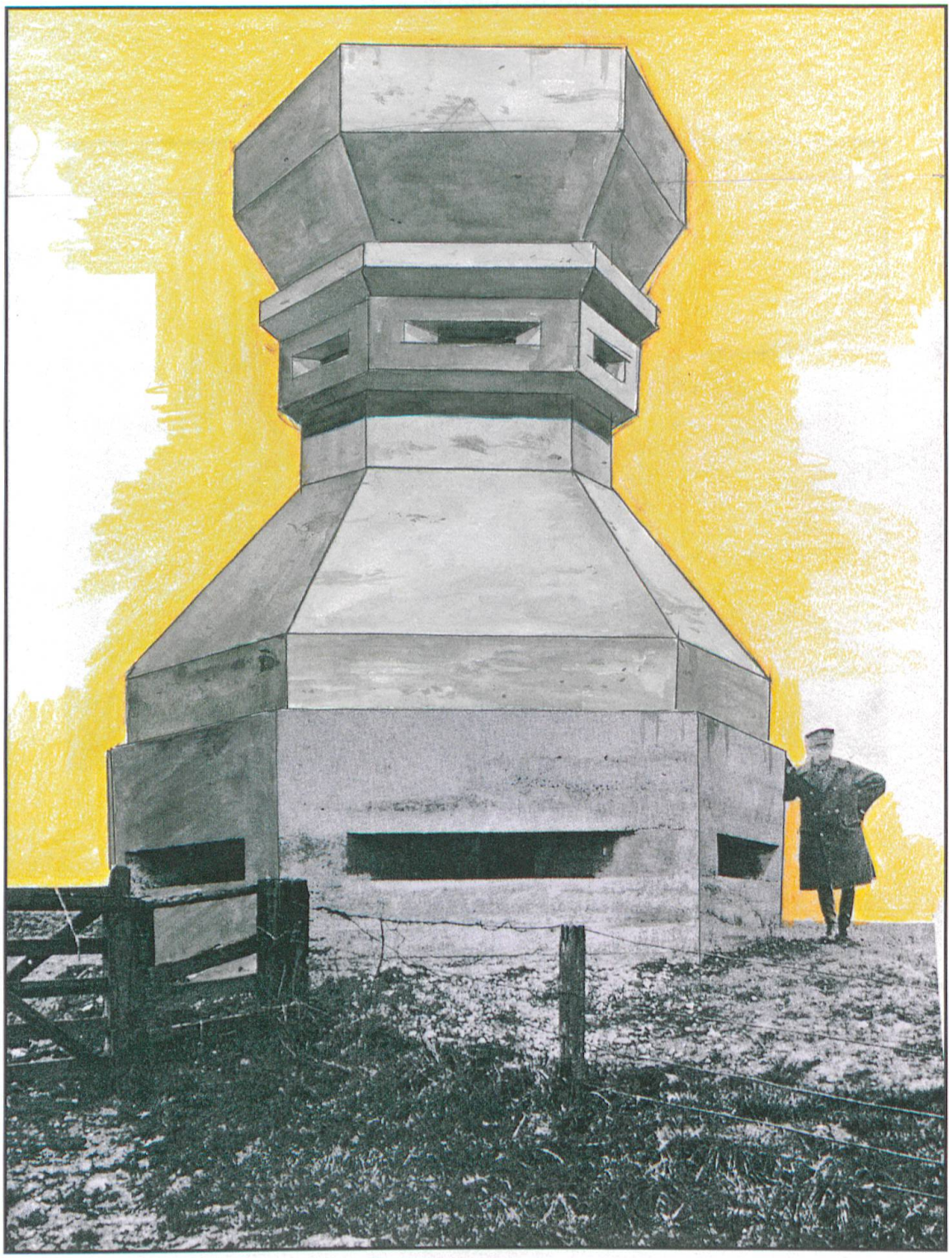
11am - 5pm

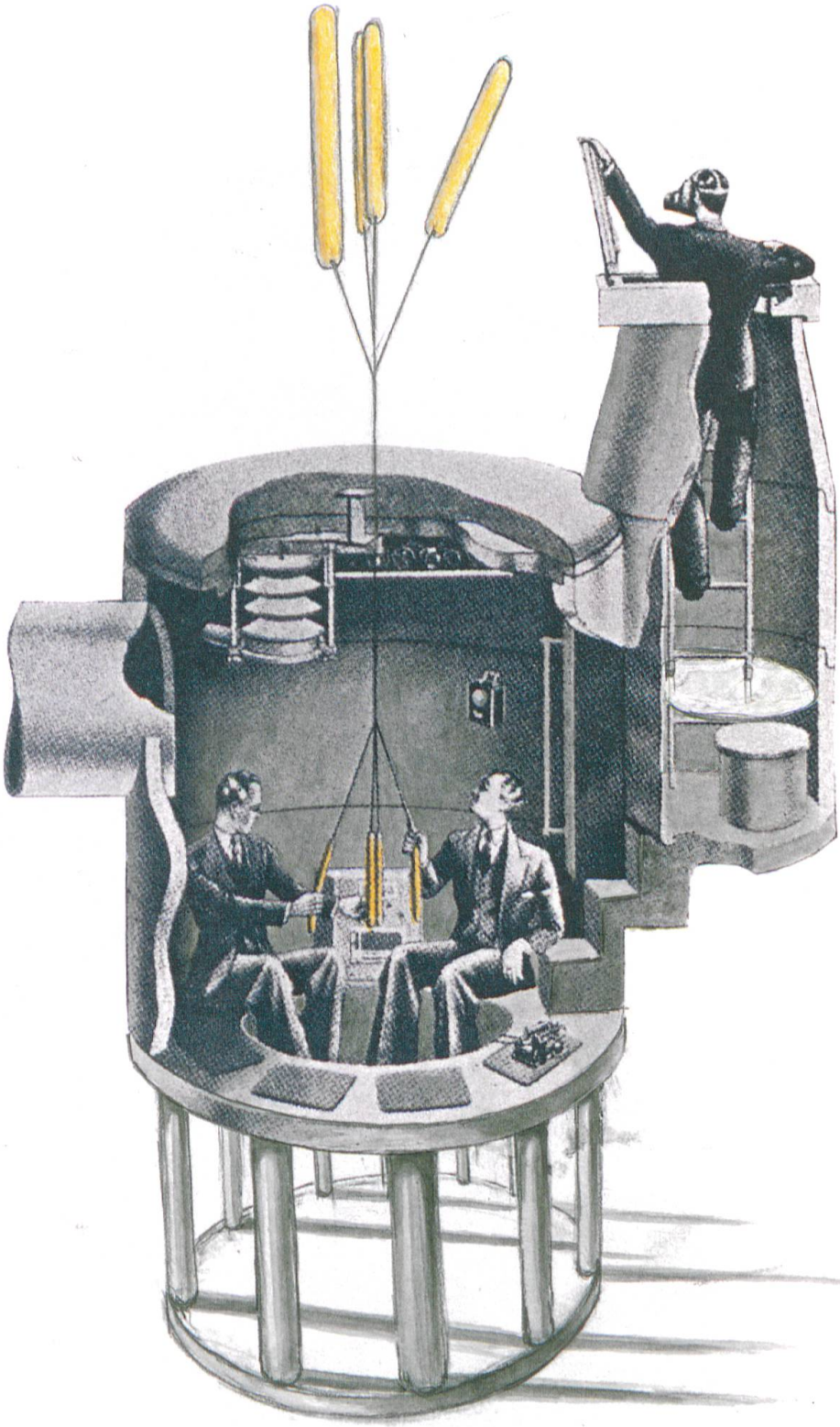
SOLITARY CONQUEROR

Pier Art Center 2007

Installation with framed prints, concrete objects and video documenting several of Florian Graf's actions on the Orkney Islands, interacting with different layers of time and history. Retracing past events that are visibly engraved in the landscape, he partly altered situations and thus played with memory and the perception of history.

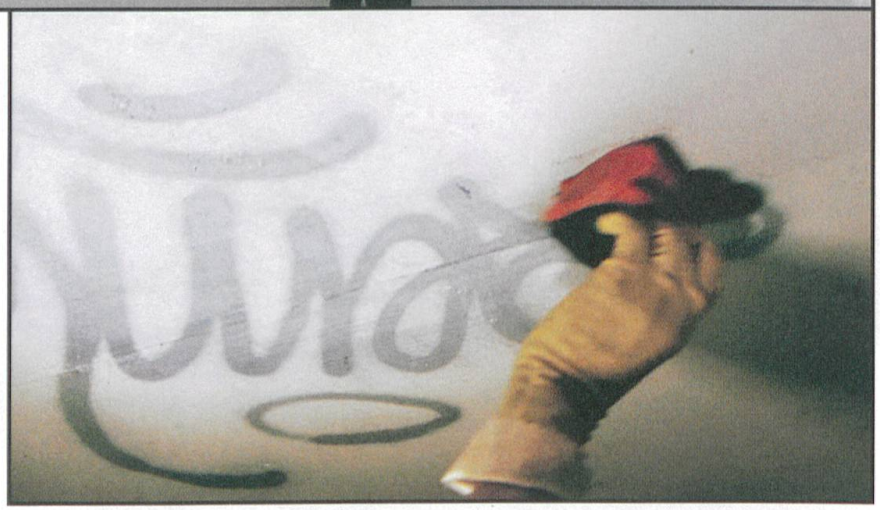
Eine Installation mit gerahmten Drucken und Betongebilden dokumentierte diverse Aktionen von Florian Graf auf den Orkney Inseln. Vergangene Ereignisse, die sich sichtbar in der Landschaft abgezeichnet hatten, wurden wiederbelebt. Ein Spiel mit verschiedenen Zeitebenen veränderte räumliche und zeitliche Situationen und spielte mit der Erinnerung und Wahrnehmung von Geschichte.





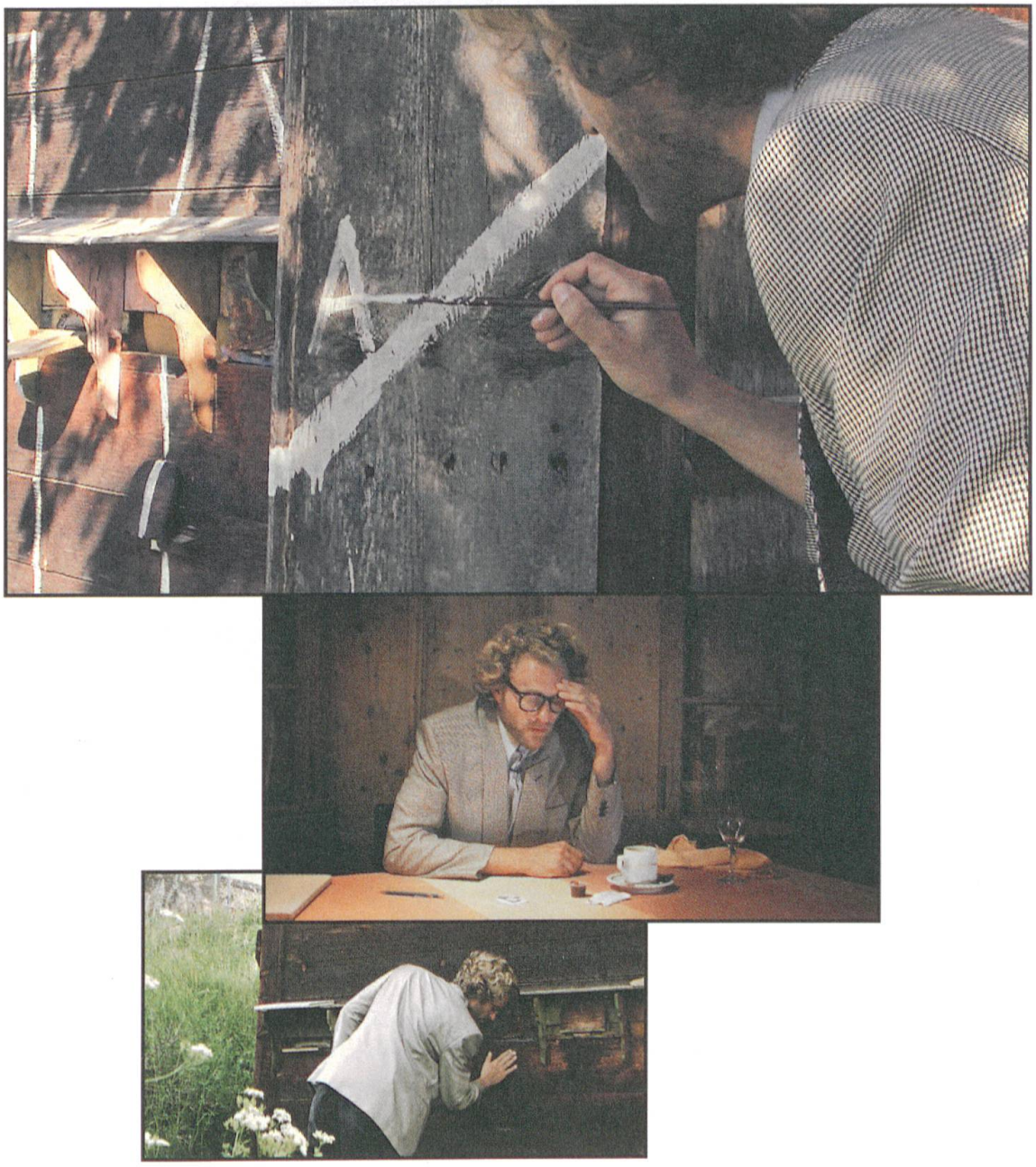
SUBVERSIVE

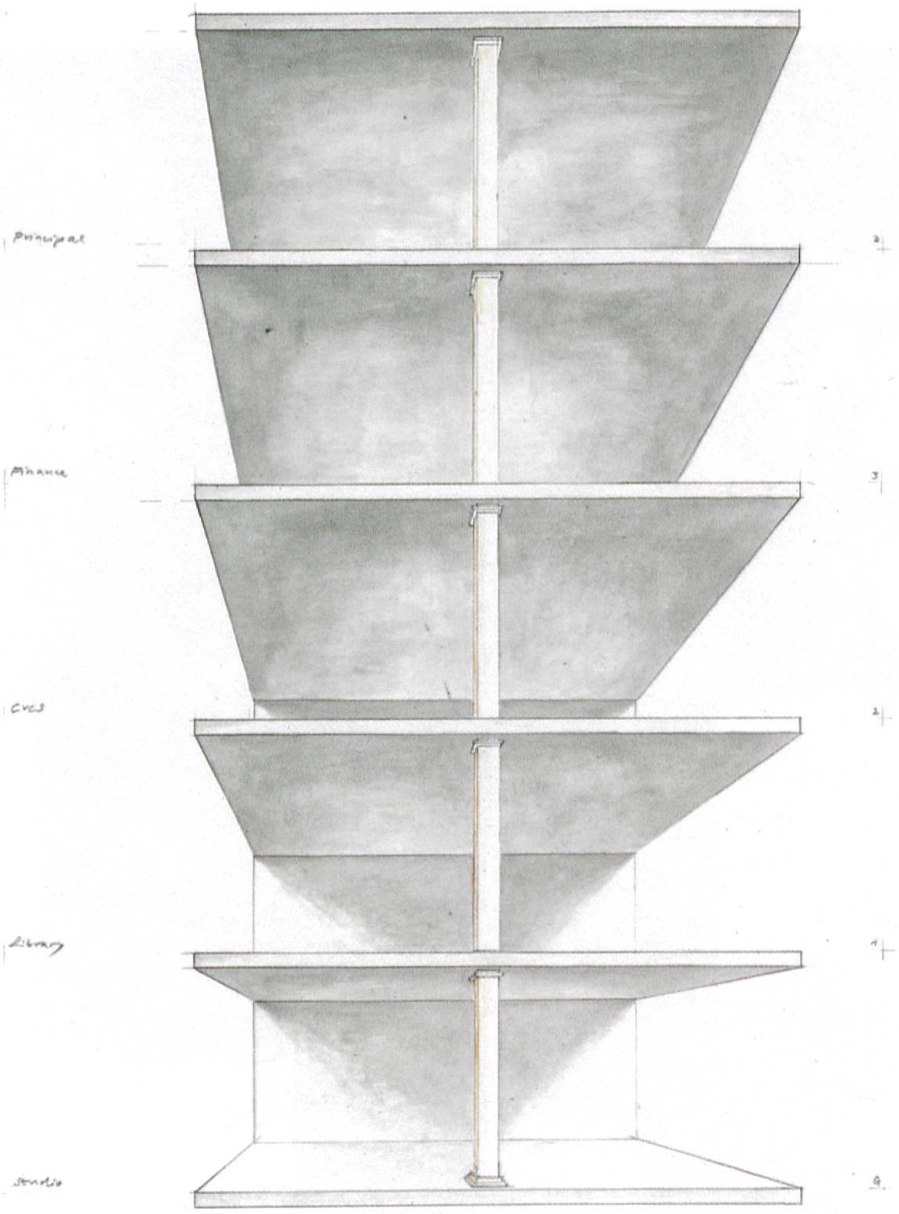
A film by Fabrizio Fracassi, Florian Graf and Georg Isenmann
CH 2009 / 5'33" / HDV anamorphic / colour



AIR

A Film by Fabrizio Fracassi and Florian Graf
CH / GB 2010 / 6'55" / HD anamorphic / colour



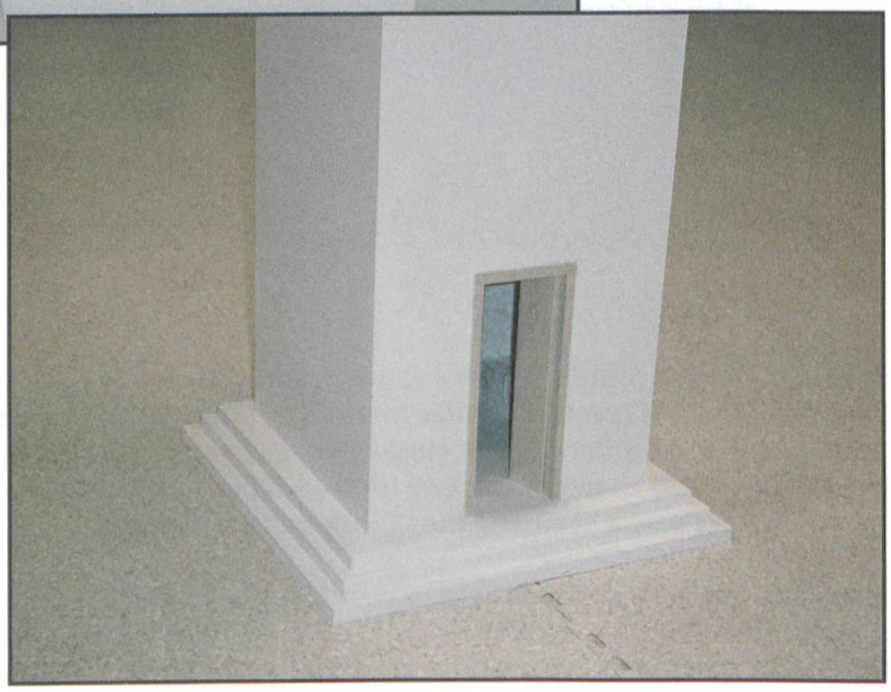

Principal
Finance
CVCS
Library
Studio

COLLEGE SUPPORT

Edinburgh College of Art, 2009.

Florian Graf built a hollow column running through the whole building of the art school. On each level, the pillar interacted with the specific situation of, for example, an office, a library or a classroom. In the gallery on the ground floor, he added an entrance and a balcony in the scale of a model. Looking into the column, visitors saw a standing human figure in full-scale.

Florian Graf baute eine hohle Stütze durch das ganze Gebäude der Kunstschule. Auf jedem Stockwerk reagierte die Säule auf die spezifische, räumliche Situation eines Büros, Bibliothek oder Unterrichtssaal. Im Erdgeschoss des Ausstellungsraumes fügte er im Modellmassstab einen Eingang und einen Balkon hinzu. Der Blick in die Säule traf auf eine menschliche Figur im Massstab 1:1.



TRANSGRESSING BOUNDARIES

Reto Geiser

Collaborative initiatives between artists and architects repeatedly prepared the ground for outstanding achievements with a lasting impact on discourse. From the Viennese Secession movement to the Dutch de Stijl group in the early part of the 20th century to land art projects or associations such as Archizoom and Superstudio, the seamless amalgamation between art, design, and architecture has triggered mutual advancement and intense moments of cohesion between the two fields.

The artist Florian Graf – initially trained as an architect – takes advantage of this productive intersection. As a closer look at his work reveals, he adopts space as a tool to explore the interrelation between social, political, and cultural forces with the built environment. Projects such as *Presumptions* (2008), *U(r)agency* (2009), or *The Folly of De-Fence* (2010) indicate how he aims to exhaust the possibilities and limitations of artistic and architectural practice. For example, using photo-realistic montages – a technique of representation that was perfected by vanguard architects and artists at the beginning of the twentieth century – Graf rearranges existing building fragments to surprising, utopian conditions. The resulting group of hovering objects not only overrides the laws of gravity, but also confronts the viewer with questions of rootedness, migration, and identity in a globalized world.

In another installation, Graf advises (real) customers in his *Fantastic Ground* real estate agency, paradoxically nested in a shopping mall in the socially conflicted town of Cumbernauld, a failed exemplar of modernist architecture and town planning principles just outside of Glasgow. The promotion of leasable missile launch pads, ruins, abandoned infrastructures, and fortress-like mini towers in crime areas, appears to be a hoax at first glance, but is in fact a critical reflection of architecture and its socio-economic implications by means of artistic production. Irony is a rhetorical device that Graf masters and smartly deploys in a number of his installations and films; it is particularly memorable in a provocative installation that inverts a typical garden fence – the embodiment of paranoia and suburban sprawl – into a welcoming gate.

While the built environment offers Florian Graf a laboratory for his explorations, the making of art enables him to resist the factual forces of the built realm, to override physical laws, and to radically shift scales. This collision of art and architecture creates an inner dialogue between both disciplines that is a frequently underestimated opportunity for reciprocal consolidation. It is simultaneously the moment of strongest friction and the place containing the highest potential to transgress the boundaries of both disciplines.

Reto Geiser is Lecturer in Architectural Criticism at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich. A founding principal of the collaborative design practice MG&Co., he is developing spatial strategies in a range of scales from the book to the house. In 2008, he curated the exhibition "Explorations: Teaching, Design, Research", Switzerland's official contribution to the 11th Venice Architecture Biennale.

GRENZEN ÜBERSCHREITEN

Reto Geiser

Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Architekten führte immer wieder zu fruchtbaren Auseinandersetzungen, aus denen bahnbrechende Errungenschaften hervorgingen. Von der Wiener Secessions-Bewegung über die niederländische «de Stijl»-Gruppe im aufkommenden zwanzigsten Jahrhundert bis zu den Land-Art-Projekten oder Gruppierungen wie Archizoom und Superstudio hat die nahtlose Verschmelzung von Kunst, Design und Architektur äusserst intensive Momente der Zusammenarbeit bewirkt.

Für den Künstler Florian Graf – er ist auch ausgebildeter Architekt – erweist sich diese Schnittstelle als besonders produktiv. Ein vertiefter Blick in sein Schaffen zeigt, wie der Raum zum Werkzeug wird, um das Verhältnis von sozialen, politischen und kulturellen Kräften zur gebauten Umwelt zu erforschen. Projekte wie *Presumptions* (2008), *U(r)agency* (2009) oder *The Folly of De-Fence* (2010) loten die Möglichkeiten und Grenzen des künstlerischen und architektonischen Schaffens aus. In seinen fotorealistischen Montagen – ein im frühen zwanzigsten Jahrhunderts von Avantgarde-Architekten und Künstlern perfektioniertes Darstellungsverfahren – fügt er bestehende Baufragmente zu überraschenden, utopischen Konstellationen. Die so entstehenden schwebenden Objekte unterlaufen nicht nur die Gesetze der Schwerkraft, sondern konfrontieren den Betrachter auch mit Fragen der Verwurzelung, der Migration und der Identität in einer globalisierten Welt.

In einer anderen Installation wirkt Graf als Berater (echter) Kunden in seiner *Fantastic Ground*-Immobilien-Agentur, die sich paradoxerweise in einem Einkaufszentrum in der mit sozialen Problemen kämpfenden Stadt Cumbernauld befindet, einem missglückten Beispiel modernistischer Architektur und Planungsprinzipien ausserhalb Glasgows. Auf den ersten Blick scheinen seine zur Vermietung angepriesenen Raketenstartrampen, Bauruinen, ausgedienten Industrieanlagen und festungsähnlichen Minitürme in einem Viertel mit hoher Kriminalität als Jux; doch handelt es sich in der Tat um ein kritisches Nachdenken über Architektur und ihre sozioökonomischen Auswirkungen mittels künstlerischen Eingriffen. Graf ist ein Meister der Ironie und benutzt diese rhetorische Figur gekonnt in seinen Installationen und Filmen, besonders in der provokativen Installation, in der sich ein typischer Gartenzaun – die Verkörperung von Paranoia und vorstädtischer Zersiedlung – in ein einladendes Tor verkehrt.

Florian Graf nutzt die gebaute Umwelt als Labor für seine Versuchsanordnungen, und das künstlerische Schaffen erlaubt es ihm, der realen Welt mit ihren physikalischen Gesetzen zu trotzen und Massstäbe radikal zu verschieben. Die Kollision von Kunst und Architektur erzeugt den inneren Dialog und bietet eine leider oft unterschätzte Gelegenheit für die gegenseitige Durchdringung der beiden Disziplinen. Sie ist auch ein Moment intensivster Reibung und der Ort mit dem grössten Potenzial, Grenzen zu überschreiten.

Reto Geiser, Dozent für Architekturkritik an der ETH Zürich, entwickelt als Mitbegründer von MG&Co. Raumstrategien in unterschiedlichen Massstäben vom Buch bis zum Haus. 2008 kuratierte er die Ausstellung «Explorations: Teaching, Design, Research», den offiziellen Schweizer Beitrag zur 11. internationalen Architekturbiennale in Venedig.

BIOGRAPHY

Florian Graf

1980 Born / Geboren in Basel
lives where he works and vice versa / lebt, wo er arbeitet und umgekehrt (mostly / meist in Basel, London, Berlin)
www.floriangraf.com

Studies / Ausbildung

2009 – 10 School of the Art Institute of Chicago (Fulbright Fellow)
2007 – 09 Edinburgh College of Art, ASN (M. F. A. with Distinction)
2008 – 09 Princes Foundation London (Postgraduate Drawing Year)
2007 Watermill Center, New York (International Summer Arts Program)
2006 University of Basel (International Summer School of eikones)
2005 International Summer Academy of Art, Salzburg
1999 – 05 ETH Zürich (M. Sc. Architecture ETH, Awarded Degree)

Exhibitions / Ausstellungen

2011 Abbatiale de Bellelay (coming) (solo)*
2010 *Kamasutra Spoon*, Moscow Biennale for Young Art, Moscow Museum of Modern Art*
Chasing Dreams, Kunstraum Riehen, Basel
Effervescent Condition, Xuzhou Museum, China*
Effervescent Condition, Gallery X SAIC, Chicago*
The Folly of De-Fence, Binningen Garten 2010, Basel
Waltzing Walls Lost, Art Chicago, Chicago (solo)
2009 *Camera Infinita*, Art Institute Shibukawa, Japan
Camera Infinita, a Distance between the World and Home, Tent Gallery, Edinburgh Art Festival*
Cumbernauld Hit, Shopping Center, Cumbernauld
Vorfreude, Goethe Institut, Glasgow (with Olga Schulz)
Degree Show, TENT Gallery & ASN Studio Space eca, Edinburgh
Degree Show, Princes Foundation, London
2008 *CloseUp*, Edinburgh Art Festival 2008*
Oslo Kino UFO, Moscow Biennale for Young Art, Moscow Museum of Modern Art*
RSA Student Exhbition, Royal Scottish Academy*
We, Gatherers, Caledonian Hall (in Collaboration with Inverleith House)
A Publication, Randolph Cliff, Edinburgh (with Christian Flamm)*

2007 *Ferry Loupers*, Pier Arts Centre
Wall Painting with Franz Graf,
National Gallery of Modern Art, Edinburgh
2006 *Weihnachtsausstellung*, Ausstellungsraum Klingental, Basel
[arhitektura | 2006], Zagrebacki_Salon, Zagreb*
Neue Akzente für den öffentlichen Raum, Ortsmuseum, Zollikon
2005 *Jubiläum 150 Jahre ETH Zürich*, Platzspitz Landesmuseum, Zürich*
Jubiläum 150 Jahre ETH Zürich, Hauptgebäude ETH Zentrum, Zürich*
International Summer Academy, Hohe Festung, Salzburg
«Luftschloss», ETH Zentrum Haupthalle, Zürich*
Raum-Installation zum Jubiläum der ETH, Polyterrasse, Zürich*
Begegnungszentrum in Bamyian, Afghanistan-Museum, Bubendorf
Science City ETH Zürich, Gallery Aedes, Berlin*
Ästhetische Prozesse, HXE Hönggerberg, Zürich
ARchENA ETH Hönggerberg, Zürich 2004
Holcim Forum for Sustainable Construction,
Hauptgebäude ETH, Zürich 2004

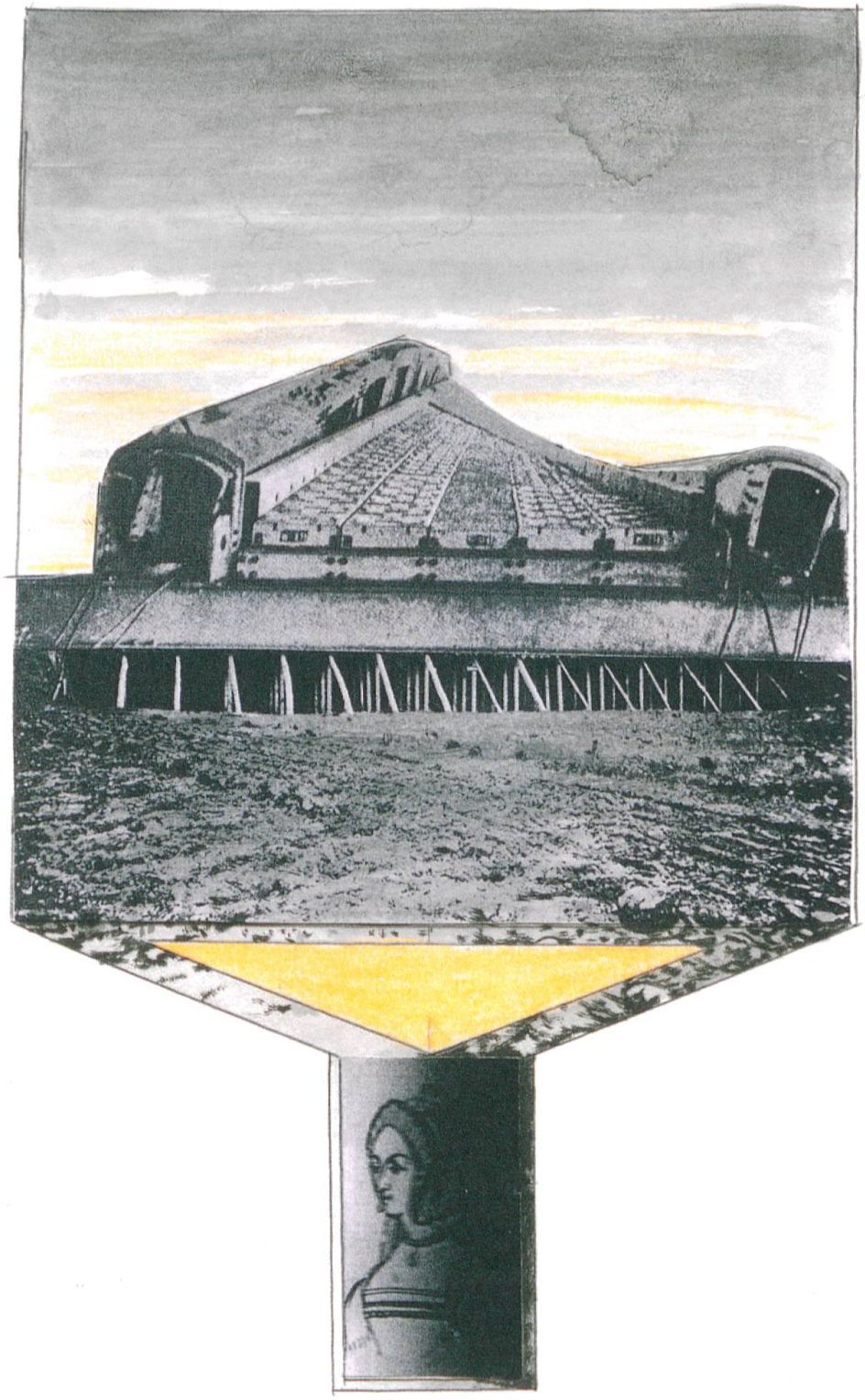
* with catalogue / mit Katalog

Screenings / Filmvorführungen

2011 Traverse Vidéo Toulouse
2010 SCOPE Subject Basel
Crown Heights Film Festival New York
2009 25th Warsaw International Film Festival
Interfilm – 25th International Short Film Festival Berlin
shnit 09 – international shortfilmfestival
International Short Film Festival Santiago de Compostela
Clermont-Ferrand – Short Film Market

Grants & Awards / Stipendien & Preise

2011 Residency IAAB Berlin
2009 Fulbright Fellowship
Diploma with Distinction, University of Edinburgh
2008 DAAD Scholarship
2007 Grants Edinburgh College of Art
Scholarship Ikea Foundation
Erich Degen Travel Scholarship
2006 Travel Scholarship of the Ernst Schindler Foundation
2005 ETH Medal for the Diploma «polynational» in Architecture
Willi-Studer-Prize for the best Degree in Architecture
2004 First Prize Holcim Next Generation Award
for Sustainable Construction
First Prize Competition «Luftschloss» 150 Jubilee of ETH



Ich bin
gescheit

ert

Entitled, 2011

Collection Cahiers d'Artistes 2011

Ein Promotionsinstrument der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
im Bereich der Visuellen Künste
An instrument of the Swiss Arts Council Pro Helvetia for promoting
the Visual Arts

prohelvetia

In Zusammenarbeit mit / In association with
Edizioni Periferia, Luzern / Poschiavo

Konzept / Concept: Casper Mangold, Basel
Texte / Essays: Michael Newman, London; Reto Geiser, Basel
Redaktion / Editor: Flurina Paravicini-Tönz, Luzern
Gestaltung / Design: Florian Graf & Studio Sport, Basel / Zürich
Bilder / Images: Florian Graf, mit Ausnahme von Seite / except for page
11, 12, Daryl Booth; 24 (1), 25 Barbara Kern
Übersetzungen / Translations: Tarcisius Schelbert, Hertenstein
Druck / Printing: UD Print AG, Luzern

ISBN 978-3-907474-90-7

© 2011 Pro Helvetia, Künstler & Autoren / artist & authors

Edizioni Periferia, Luzern / Poschiavo
Museggstrasse 31, CH-6004 Luzern
mail@periferia.ch
www.periferia.ch

ISBN 978-3-907474-90-7