Jeremy Deller : for the love of the people = Jeremy Deller : aus Menschenliebe

Autor(en): **Thompson, Nato / Parker, Wilma**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern**

Band (Jahr): **- (2005)**

Heft 74: **Collaborations Katharina Grosse, Richard Serra, Bernard Frize**

PDF erstellt am: **28.04.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-680720

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

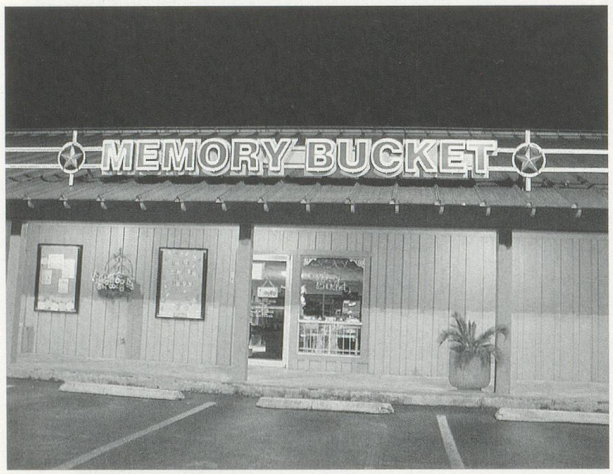
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Jeremy Deller: For the LOVE of the PEOPLE

NATO THOMPSON



JEREMY DELLER, from MEMORY BUCKET, 2004, color photograph, 10½ x 13½" / aus GEDÄCHTNISEIMER, Farbphotographie, 27 x 34,5 cm. (ALL PHOTOS: ART : CONCEPT, PARIS)

Follow Jeremy Deller's 2004 piece, THE HISTORY OF THE WORLD 1997–2004, and a better sense of the tenor and breadth of his folkart-inspired practice will emerge. In taking to heart the tenet, "everything is connected," Deller mines cultural ephemera as a means to make tangible the ineffable qualities of daily life. It's as if to say: if I connect brass band music to current youth culture and then tie that back into the Miner's Strike of 1984, the banality and ahistoricity of the current lived moment will gain some historical heft.

NATO THOMPSON is Associate Curator at Massachusetts Museum of Contemporary Art in North Adams.

THE HISTORY OF THE WORLD 1997–2004 offers itself as a road map to the next twenty years of Deller's work. Like Mark Lombardi's schematic diagrams of the meta-powers that be, ranging from Iran-Contra to Enron, Deller creates a cartography, yet one more mercurial, more sanguine, more gritty, than Lombardi's. If I travel along one of the shorter routes from acid house to its apparent antecedent brass bands, I move from the invention of the "808" to the German band "Kraftwerk" to the transitional emotion (and Deller favorite) "Melancholy," ending up at brass bands. The map and Deller's work in general navigate the byways of music culture to arrive at its destination. For in charting these oft-touted banal cultural moments, Deller reveals their social and personal underpinnings (particularly prescient in an information age).

The destruction of organized labor is the subject of Deller's most ambitious project, THE BATTLE OF ORGREAVE (2001). For this enormous Artangel-supported work, Deller restages the Yorkshire Miner's Strike of 1984—a moment when the Thatcher government sent a clear and brutal message to organized labor regarding its future in England. Working with professional historical reenactors and many of the remaining ex-minors of Orgreave, Deller sheds new light on a lost historic moment. The four-hour battle took place in 2001; family and friends seated in the provided bleachers watched a war ensue between shield and club-wielding police and the

nine-hundred angry workers. The event, filmed by director Mike Figgis, went on to be shown internationally.

When Karl Marx wrote "history repeats itself, first as tragedy, second as farce,"[1] he was commenting on the failed French Revolution of 1848, when the people elected Louis-Napoleon Bonaparte as their leader. Marx's agony for the bad decision making of the proletariat spurred the invention of a much beloved term, the *Lumpenproletariat* (the people as potato). Deller's development of the BATTLE OF ORGREAVE turns Marx's claim on its head. In restaging history, Deller produces a living monument to the history of the working class. Besides bowling over viewers with his project's sheer ambition, what resonates so profoundly is Deller's deep-seated desire to resuscitate historical memory—to remind us of the lost battles that shape our lives. It is an honest project and one that had an obvious impact on those participating in the battle's recreation (fake or not).

In 2002, Deller was invited by Ralph Rugoff of the CAA Wattis Institute for Contemporary Arts in San Francisco to do a Capp Street Project. Deller's coming-to-America journey profoundly influenced his future work. While in Los Angeles, he made the acquaintance of Matthew Coolidge of the Center for Land Use Interpretation (CLUI). CLUI is a hard-to-define collective in Los Angeles that maps, through bus tours, photography, and exhibitions, the cultural and social landscape of California and beyond. In reinterpreting the lived landscape—Los Angeles film sets, nuclear fallout shelters, water treatment plants—CLUI takes some of the valuable lessons of L.A. geographers, like Mike Davis, and turns them into an artsy form. With such affinities simmering between Deller's folksy and CLUI's geographic practices, their chance meeting in Los Angeles feels all the more fated.

Deller's project AFTER THE GOLD RUSH (2002) takes the form of a diarist's guidebook that travels between five points, starting in Oakland, California, and ending in the Mojave Desert. The cast of five characters includes former Black Panther and current art gallery owner, Alain Laird, and Dixie Evans, the self-proclaimed "Marilyn Monroe of Burlesque." A small book with an essay by Matthew Coolidge

JEREMY DELLER, from AFTER THE GOLDRUSH, 2002, color photographs / aus NACH DEM GOLDRAUSCH, Farbphotographien.

JEREMY DELLER, from MEMORY BUCKET, 2004, color photograph, 10½ x 13½" / aus GEDÄCHTNISEIMER, Farbphotographie, 27 x 34,5 cm.

invites the reader to follow in Deller's footsteps across the western ridge of America.

Deller followed up this project with an enchanting CD of music from Red Hook, New York, titled THIS IS US (2003). Falling back onto his love for all things homegrown, macramé, and parade-like, Deller produced an album featuring bands familiar to every town in the US including a high school garage band named Red Reflection, a prodigious local sound artist of water harmonics, the Christ Church Children's Choir, and the Amerscot Highland Pipe Band. It's like listening to a photo-album—enjoyable as familiar, and as far from MTV as one can get.

In his recent US-based projects, Deller takes advantage of his role as tourist to seek out an Americana that slips past the national imagination. Like Alexis de Tocqueville, who came to the United States in 1831 to study the US prison system, Deller's insights into the nation's personality lend themselves to a more robust vision of American democracy. Perhaps this haunting potential is what garnered him the Turner Prize in 2004 for his project, MEMORY BUCKET (2004). Commissioned as part of his residency at Artpace San Antonio, MEMORY BUCKET is a video, photographic, and material archive (T-shirts and beer koozies included) of Deller's investigation of two particularly Texan sites: Waco, the home of the now-burned-down Branch Davidian complex, and Crawford, home to the Bush family ranch. Deller shows that these sites, equally steeped in intrigue, are also endearing and complex small towns. Could the success of this work be partially credited to the fact that it offers a fleeting answer to the globally arching question: What is happening in Texas?

The answer to this question weighs on the viewer's mind as Deller's MEMORY BUCKET weaves its tale. When Karl Marx wrote *The Eighteenth Brumaire of*

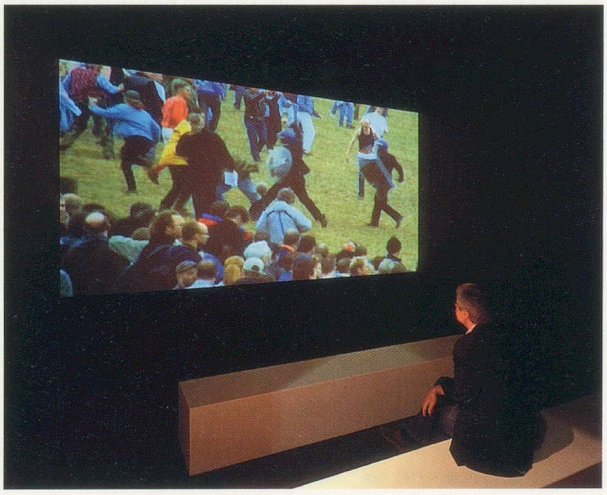
Louis Bonaparte, he was troubled by the strange reversal of the poor. Surely, he opined, the poor would inevitably overturn their masters given the correct historical conditions? But this did not come to pass, and what could feel more lumpen than the United States of today? How can a country (let alone a state) with such severe economic disparities continue to work against its own interests? Deller answers this question by zeroing in on the nuanced clues of contemporary Texan folklore. Maybe the answer resides in the connections between Waco, the Bush camp, and a cave of bats?

The oil-rich Lone Star State is larger than the entire country of France, stretching over seven hundred and ninety miles wide and six hundred and sixty miles long. Clouded in contradiction, Texas differentiates itself by being the historic home to the Bush family "machinery" and oil money in general. Deller puts on his flaneur field-research hat and scours the land to find an anti-Bush rally in San Antonio, a Waco survivor, a tour guide from the Alamo, and a diner where George and Laura Bush occasionally enjoy burgers. In Hellotes, Texas (while on his way to a Willie Nelson concert), Deller tours a patriotic store called Memory Bucket. Housing a banal assortment of dried flowers and scrapbook material, the store additionally serves as a repository for Texan memory. The popular Texan refrain "Remember the Alamo" seems as reinterpreted and mangled from historical memory as the symbols on a beer koozie.

Yet tchotchkees seem to be the "site" that Deller most enjoys. He takes the implications of Walter Benjamin's *wish image* where every item, from a broach to a hairbrush, is loaded with historical imagination, yet retains a non-alienating, folksy attitude. His travels possess a Huckleberry Finn innocence, and if, as some critics lauded on his Turner Prize, vacation films have become art, all the better. Not overtly theoretic, gratingly self-conscious, or suspiciously insouciant, Deller grounds his work in everyday people and political narratives. And just like Walter Benjamin's assertions on the mercurial elements of our daily lives, Deller mines folklore and knickknacks not for poetic pleasure, but for their inherent resistant qualities.

1) The actual quote reads: "Hegel remarks somewhere that all great world-historical facts and personages occur, as it were, twice. He has forgotten to add: the first time as tragedy, the second as farce." See "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte" in: *The Marx-Engels Reader*, edited by Robert C. Tucker (London and New York: WW Norton and Company, 1978), p. 594.

JEREMY DELLER, THE BATTLE OF ORGREAVE, 2001, installation view / DIE SCHLACHT UM ORGREAVE, Ausstellungsansicht.

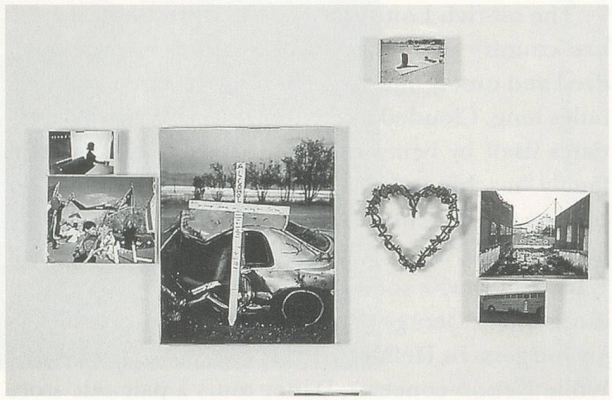


Jeremy Deller: Aus MENSCHENLIEBE

NATO THOMPSON

Wer Jeremy Dellers Arbeit THE HISTORY OF THE WORLD 1997–2004 (Die Geschichte der Welt 1997–2004, 2004) nachvollzieht, wird ein besseres Gespür für den Grundtenor und die Bandbreite seiner von der Volkskunst inspirierten künstlerischen Tätigkeit entwickeln. Er nimmt das Prinzip des «Alles hängt mit allem zusammen» ernst und zapft kulturelle Randerscheinungen an, um die unfassbaren Qualitäten des Alltäglichen dingfest zu machen. Es ist, als wolle er sagen: «Wenn es mir gelingt, die Blasmusik mit der aktuellen Jugendkultur in Verbindung zu bringen und dann das Ganze mit dem Streik der Bergleute von 1984 zu verknüpfen, gewinnen die Banalität und das Ahistorische des jetzt g e l e b t e n Moments ein Stück historisches Gewicht.»

THE HISTORY OF THE WORLD 1997–2004 bietet sich geradezu als Fahrplan für die nächsten zwanzig Jahre von Jeremy Dellers Arbeit an. Wie Mark Lombardi mit seinen schematischen Diagrammen bestehender Meta-Machtverhältnisse – von der Iran-Contra-Affäre bis zum Enron-Skandal – erstellt auch Deller eine kartographische Aufzeichnung, aber eine, die launiger, lebhafter, mutiger ist als jene von Lombardi. Wenn ich einen der kürzeren Wege von «Acid House» zu dessen angeblichem Vorläufer, «Brass-Bands», verfolge, bewege ich mich von der Gründung von 808 über die deutsche Band Kraftwerk zum vorübergehenden (und von Deller bevorzugten) Zustand der «Melancholie», um schliesslich bei den Blaskapellen zu landen. Die Karte – und Dellers Arbeit überhaupt – folgt den Nebenlinien der Musikkultur, um ihr Ziel zu erreichen. Denn durch das Aufzeichnen dieser viel gelobten Kulturereignisse der schlichteren Art enthüllt Deller deren soziale und private Hintergründe (die gerade im Informationszeitalter besonders bestimmend sind).



JEREMY DELLER, AFTER THE GOLDRUSH, 2002, installation view / NACH DEM GOLDRAUSCH, Ausstellungsansicht.

Die Zerstörung der Gewerkschaften ist Gegenstand von Dellers ehrgeizigstem Projekt, THE BATTLE OF ORGREAVE (Die Schlacht um Orgreave, 2001). Für diese gigantische, von Artangel unterstützte Arbeit reinszenierte Deller den Streik der Bergleute in Yorkshire im Jahr 1984; die Thatcher-Regierung hat den Gewerkschaften damals ein unmissverständliches und knallhartes Zeichen hinsichtlich ihrer Zukunftsaussichten in England gegeben. In Zusammenarbeit mit professionellen historischen Darstellern und zahlreichen ehemaligen Bergleuten von Orgreave wirft Deller ein neues Licht auf diesen vergessenen historischen Moment. Die vierstündige Reinszenierung der Schlacht fand 2001 statt, während Familien und Freunde von den bereitgestellten

NATO THOMPSON ist Associate Curator am Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS. MoCA) in North Adams, USA.

JEREMY DELLER, from MEMORY BUCKET, 2004, color photograph, 10 1/2 x 13 1/2" /
aus GEDÄCHTNISEIMER , Farbphotographie, 27 x 34,5 cm.

Tribünenplätzen aus zuschauten, wie es zwischen der mit Schild und Knüppel bewehrten Polizei und neunhundert wütenden Arbeitern zum Kampf kam. Das Ereignis wurde von Regisseur Mike Figgis gefilmt und ging danach auf internationale Tournee.

Als Karl Marx (Hegel kommentierend) schrieb, dass alle weltgeschichtlichen Tatsachen «sich sozusagen zweimal ereignen (...) das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce», bezog er sich auf die gescheiterte Revolution von 1848 in Frankreich, als das Volk Louis-Napoleon Bonaparte zu seinem Herrscher wählte. Marx' Bestürzung über das erbärmliche Urteilsvermögen der untersten Schichten führte zur Bildung des allseits beliebten Ausdrucks «Lumpenproletariat». Dellers Aufführung der BATTLE OF ORGREAVE stellt Marx' Forderungen auf den Kopf. Indem er die Geschichte reinszeniert, errichtet er ein lebendiges Monument zur Geschichte der Arbeiterklasse. Abgesehen davon, dass allein schon der Ehrgeiz seines Projektes das Publikum begeistert, sorgt vor allem Dellers tief verwurzelte Sehnsucht, unser historisches Gedächtnis wiederzubeleben und uns an die entscheidenden verlorenen Schlachten unseres Lebens zu erinnern, für einen nachhaltigen Eindruck. Es ist ein aufrichtiges Projekt und eines, das die an der Reinszenierung des Kampfes Beteiligten ganz offensichtlich geprägt hat (auch wenn das Ganze nur gespielt war).

Im Jahr 2002 wurde Jeremy Deller von Ralph Rugoff vom CAA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, eingeladen, ein «Capp Street Project» zu realisieren. Dellers Reise in die USA sollte seine Arbeit entscheidend beeinflussen. Als er in Los Angeles war, machte er die Bekanntschaft

von Matthew Coolidge vom Center for Land Use Interpretation (CLUI). CLUI ist ein schwer zu definierendes Kollektiv in Los Angeles, das die kulturelle und soziale Landschaft von Kalifornien, aber auch darüber hinaus, mittels Busreisen, Photographien und Ausstellungen zu erfassen sucht. Indem CLUI die erlebte Landschaft – Filmschauplätze in Los Angeles, atomare Schutzräume, Pflanzen zur Verbesserung der Wasserqualität – neu interpretiert, nimmt es einige der wertvollen Lehren ortsansässiger Geographen wie Mike Davis auf und gibt ihnen eine künstlerische Form. Angesichts der aufregenden Affinitäten zwischen Dellers volkstümlich und CLUIs geographisch gefärbter Praxis, erscheint das zufällige Zusammentreffen der beiden in Los Angeles geradezu schicksalhaft.

Dellers Arbeit AFTER THE GOLD RUSH (Nach dem Goldrausch, 2002) ist ein Buch, und zwar ein Reiseführer eines Tagebuchschreibers, der sich zwischen fünf Punkten bewegt: Er beginnt in Oakland, Kalifornien, und endet in der Mojave-Wüste. Das Personal umfasst fünf Personen einschliesslich des früheren Black-Panther-Mitglieds und heutigen Galeriebesitzers Alain Laird und Dixie Evans, der selbst ernannten «Marilyn Monroe der Burleske». Ein schmales Bändchen mit einem Essay von Matthew Coolidge fordert den Leser dazu auf, Dellers Weg entlang der Westküste Amerikas zu folgen.

Deller liess diesem Projekt eine bezaubernde CD mit Musik aus Red Hook, New York, folgen. Sie trug den Titel THIS IS US (Das sind wir, 2003). Er griff dabei auf seine Vorliebe für alles Urwüchsige, Handgestrickte, Parademässige zurück und machte ein Album mit Bands, die in jedem noch so kleinen amerikanischen Kaff bekannt waren, unter anderem mit einer Highschool-Garagenband namens Red Reflection, einem wunderbaren lokalen Wasserharmonium-Künstler, dem Christ-Church-Kinderchor und der Amerscot-Hochland-Dudelsackband. Es ist, als höre man ein Photoalbum – man kann es geniessen wie etwas Vertrautes und doch ist es so weit von MTV entfernt wie nur möglich.

In seinen jüngsten Arbeiten in den USA nützt Deller seine Rolle als Tourist dazu, einer amerikanischen Kultur jenseits nationaler Vorstellungen nachzuspüren. Wie damals bei Alexis de Tocqueville, der 1831 in die Vereinigten Staaten kam, um das amerikanische Gefängnissystem zu studieren, zeichnen auch Dellers Einblicke in den Nationalcharakter ein ziemlich nüchternes Bild der amerikanischen Demokratie. Vielleicht ist es dieses Potenzial zur Beunruhigung, das ihm 2004 den Turner-Preis für sein Werk MEMORY BUCKET (Gedächtniseimer, 2004) einbrachte. Das Werk wurde im Rahmen seines Aufenthalts bei Artpace in San Antonio von dieser Stiftung in Auftrag gegeben; es ist zugleich ein Video, eine Photoarbeit und ein Materialarchiv (einschliesslich T-Shirts und Bierdosenkühlern) zu Dellers Untersuchung zweier spezifisch texanischer Schauplätze: Waco, Heimat der Davidianer-Sekte und der mittlerweile abgebrannten Farm ihres Führers David Koresh, und Crawford, wo die Ranch der Familie Bush steht. Deller zeigt, dass diese beiden – gleichermassen in Machtspiele verwickelten – Schauplätze auch sympathische und vielschichtige Kleinstädte sind. Vielleicht verdankt diese Arbeit ihren Erfolg der Tatsache, dass sie auf die weltumspannende Frage «Was ist eigentlich los in Texas?» eine vorläufige Antwort liefert?

Die Antwort auf diese Frage beschäftigt den Betrachter, während Dellers MEMORY BUCKET mit dem Schwanz wedelt. Als Karl Marx «Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon» schrieb[1], war er besorgt über die seltsame politische Kehrtwendung der Unterschicht. Gewiss hat er gedacht, die Armen würden ihre Herren unweigerlich stürzen, wenn die passende historische Situation sich bieten würde? Doch dies war nicht der Fall, und was erinnert mehr an dieses Lumpenproletariat als die Vereinigten Staaten von heute? Wie kann ein Land (geschweige denn ein Staat) mit so schweren wirtschaftlichen Missständen fortfahren, gegen seine eigenen Interessen zu arbeiten? Deller beantwortet diese Frage, indem er feine Anhaltspunkte der zeitgenössischen texanischen Folklore ins Visier nimmt. Vielleicht steckt die Antwort in den Zusammenhängen zwischen Waco, dem Bush-Lager und einem Fledermausbau?

Der ölreiche Staat Texas ist grösser als ganz Frankreich; er ist rund 1270 Kilometer breit und 1060 Kilometer lang. In Widersprüche verstrickt zeichnet sich Texas vor allem dadurch aus, dass es die Heimat des Machtapparates der Bush-Familie und der Öl-

JEREMY DELLER, MEMORY BUCKET, 2004, installation view / GEDÄCHTNISEIMER, Ausstellungsansicht.

milliarden überhaupt ist. Deller setzt sich seinen Flaneurs- und Feldforscherhut auf, durchkämmt das Land und stösst auf eine Anti-Bush-Versammlung in San Antonio, einen Überlebenden des Waco-Dramas, einen Reiseführer aus Alamo und ein Diner-Lokal, in dem George und Laura Bush gelegentlich einen Hamburger essen. In Hellotes, Texas, unterwegs zu einem Willie-Nelson-Konzert, streift Deller durch einen patriotischen Souvenirladen mit dem Namen Memory Bucket. Er beherbergt eine schlichte Auswahl getrockneter Blumen und diverses Material fürs Erinnerungsalbum, dient aber zusätzlich auch als Rumpelkammer der texanischen Geschichte. Der beliebte texanische Liedrefrain «Remember the Alamo» erscheint ebenso neu interpretiert und aus dem historischen Zusammenhang gerissen wie die Symbole auf einem Bierkühler.

Trotzdem scheinen die Krimskramsläden dem Künstler am meisten Spass zu bereiten. Er weiss um die Implikationen von Walter Benjamins «Traumbild»[2], wonach jeder Gegenstand, von der Brosche bis zur Haarbürste, mit historischen Vorstellungen befrachtet ist, und behält dennoch seine nicht entfremdende, volksnahe Haltung bei. Seine Reisen sind von einer an Huckleberry Finn gemahnenden Unschuld, und wenn, wie manche Kritiker anlässlich der Verleihung des Turner-Preises bemerkten, Ferienfilme jetzt zu Kunst avanciert sind, umso besser. Dellers Arbeiten sind weder offen theoretisch, noch auf nervtötende Art mit sich selbst beschäftigt, noch verdächtig unbekümmert, und sie berufen sich auf ganz gewöhnliche Menschen und politische Zusammenhänge. Und genau wie Walter Benjamin die launischen Elemente des Alltagslebens fördert Jeremy Deller Folklore und Nippes nicht des poetischen Vergnügens wegen zutage, sondern wegen der in ihnen steckenden Widerstandskräfte.

(Übersetzung: Wilma Parker)

1) geschrieben im Dezember 1851 bis März 1852, erstmals veröffentlicht in: *Die Revolution. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften*, New York 1852. Erstes Heft. Abgedruckt in: Karl Marx & Friedrich Engels, *Werke*, Band 8, S. 115–207, Dietz Verlag, Ostberlin 1972.

2) Vgl. Walter Benjamin, «Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts», *Das Passagen-Werk*, Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, S. 55.