LOVE

EXILE

curated by Francesca Gavin & Adam Nankervis

David Medalla

Matelot, Matelot

'*Matelot*' was a song written and released by Noël Coward, ten days after the end of war in 1945. It is a bittersweet ode to a sailor, the vocalist mourning his departure and calling him over the sea. From a contemporary point of view, it is impossible not to feel the song is filled with queer longing for the male figure travelling "the wide world over/ Lips that he kissed Could not resist/ This loving, roving rover."

David Medalla was born three years prior to the release of the song in the Philippines. Lauded as a boy genius, he was lecturing at university aged 12. He experimented with multimedia painting and even participatory land art as a teenager. He was inspired deeply by the openly gay Arthur Rimbaud, later noting "All of us are his children. His life became an allegory of freedom." In 1954, Medalla was invited to a summer camp for gifted boys in upstate New York, quickly escaping to Greenwich Village and meeting everyone from James Dean to Jackson Pollock. Here he developed the painting practice that underpinned his work. Over the coming decades, Medalla moved across Europe, establishing himself as a unique artist that resisted the confinement of media. Medalla worked with painting, collage, action, sculpture, text, publishing and textiles.

„Matelot" ist ein Lied von Noël Coward, veröffentlicht zehn Tage nach Kriegsende 1945. Es ist eine bittersüße Ode an einen Matrosen: Der Sänger betrauert dessen Abreise und ruft ihn übers Meer zurück. Aus heutiger Sicht ist die queere Sehnsucht in Zeilen wie „die weite Welt bereist / Lippen, die er küsste, konnten nicht widerstehen / diesem liebenden, umherziehenden Wanderer" kaum zu überhören.

David Medalla wurde drei Jahre vor Veröffentlichung des Liedes auf den Philippinen geboren. Als Wunderkind gefeiert, hielt er bereits mit zwölf Jahren Vorlesungen an der Universität. Als Teenager experimentierte er mit Multimedia-Malerei und partizipativer Land Art. Tief beeinflusst hat ihn der offen schwule Arthur Rimbaud – Medalla bemerkte später: „Wir alle sind seine Kinder. Sein Leben wurde zu einer Allegorie der Freiheit." 1954 wurde Medalla zu einem Sommercamp für begabte Jugendliche im Norden des Bundesstaats New York eingeladen. Er floh jedoch ins Greenwich Village in Manhattan, wo er die dortige Szene kennenlernte – von James Dean bis Jackson Pollock. Hier entwickelte sich die malerische Praxis, die sein späteres Werk prägte.

curatedby

The gallery festival with international curators in Vienna. Press inquiries: info@curatedby.at

Medalla was deeply engaged with the conceptual and material possibilities of art. He notably exhibited as part of iconic curator Harald Szeemann's exhibitions, 'When Attitudes Become Form' and documenta 5 – two shows that established much of the canon of conceptual late 20th century art. Medalla became best known for his engagement with kinetic art, such as his bubble machines such as 'Cloud Canyons'. Here, foam was created to grow upwards in columns and spill out towards the viewer. The artist later noted the inspiration was his mother's rice dessert as a child in the Philippines and his memories of watching a dying soldier foaming at the mouth during the Second World War. 'Mud Machine' (1964-67) fused science and sculpture, with automated sponges dipping into a pool oil and mud and slowly smearing it on a glass plate. There was something cosmic and almost spiritual in the way he pushed beyond the limits of modernism.

These pieces were created while he simultaneously co-founded Signals gallery and produced its affiliated magazine 'Signals Newsbulletin' in London, between 1964 and 1966. The gallery focused on avant garde artists of the era, many from Asia and Latin America including Lygia Clark, Gustav Metzger, Soto, Mira Schendel, Hélio Oiticica and Takis – whose work inspired the name of the space. Like Medalla, these were artists driven by unconventional materials, science, poetry, technology and new paradigms.

Ephemerality and chance were something built into Medalla's work. At documenta 5, he exhibited the pioneering, participatory work 'A Stitch in Time – inviting viewers to embroider and add whatever they wished with needle and thread. In the 1970s he moved into political and counter-cultural performance work. He created actions with the psychedelic commune, the Exploding Gallery and later in the Artists' Liberation Front and Artists' for Democracy. Works around Tibetan and African liberation, resisted international dictatorships and in many ways was deeply embedded in the action-led artist activism that resounds today.

In den folgenden Jahrzehnten zog er durch Europa und etablierte sich als Künstler, der sich der Beschränkung auf ein einzelnes Medium widersetzte: Er arbeitete mit Malerei, Collage, Aktion, Skulptur, Text, Publikationen und Textilien. Medalla setzte sich intensiv mit den konzeptuellen und materiellen Möglichkeiten der Kunst auseinander. Bemerkenswert: Er war Teil zweier ikonischer Ausstellungen des Kurators Harald Szeemann – „When Attitudes Become Form" und documenta 5 –, die einen Großteil des Kanons der konzeptuellen Kunst des späten 20. Jahrhunderts begründeten.

Bekannt wurde er vor allem für seine kinetischen Arbeiten, etwa die Schaummaschinen wie „Cloud Canyons": Schaum wuchs in Säulen nach oben und quoll in Richtung der Betrachter über. Als Inspiration nannte der Künstler später den Reisnachtisch seiner Mutter aus seiner Kindheit auf den Philippinen – sowie die Erinnerung an einen sterbenden Soldaten, dem im Zweiten Weltkrieg Schaum vor dem Mund stand. „Mud Machine" (1964–67) verband dagegen Wissenschaft und Skulptur: Automatisierte Schwämme tauchten in ein Becken aus Öl und Schlamm und verschmierten diesen langsam auf einer Glasplatte – auf fast kosmische, spirituelle Weise ging Medalla damit über die Grenzen des Modernismus hinaus.

Parallel dazu war er Mitbegründer der Galerie Signals und der Zeitschrift „Signals Newsbulletin" in London (1964–66). Die Galerie konzentrierte sich auf Avantgarde-Künstler jener Zeit, viele aus Asien und Lateinamerika – darunter Lygia Clark, Gustav Metzger, Soto, Mira Schendel, Hélio Oiticica und Takis, dessen Werk der Galerie ihren Namen gab. Wie Medalla waren auch sie von unkonventionellen Materialien, Wissenschaft, Poesie, Technologie und neuen Paradigmen angetrieben.

Yet looking at Medalla's practice in a wider sense, there was nothing didactic here. He was innately charming company, even later in life while living in Berlin, inspired by the poetry and possibility of creativity. He crossed paths and often became friends with people including Marcel Duchamp, William Burroughs, Jean Genet, Man Ray, Yve-Alain Bois, Raymond Duncan, Louis Aragon and many more.

For many years the queerness in Medalla's work was evident but unspoken. His lovers often became artistic collaborators. Overflowing phallic forms are a recurring motif. His bubbles were erect, overflowing and exploding. His 'Body Motion Pendulum' piece, for example, used an egg, rubber band and suction cup to create a kinetic, penis-like sculpture driven by the movement of the body. His personal sketchbooks were filled with figurative drawings and photographs of naked men. Desire was as clear a driver in his artistic impulse, as politics, participation and the poetic.

The print blocks, discovered recently by the late artist's partner and collaborator Adam Nankervis, were never used. Created early in Medalla's career, most likely in the late 1950s, they depict pensive male figures looking longingly at the viewer or poetically downward. Sometimes these young men hold branches like gentle masks or display their muscular bodies or alongside animals. The refusal of these printmaking objects to fulfil their purpose – to make prints - is a fitting metaphor for hidden sexuality.

This is the only time these works will be seen in this largely unused form before belatedly being activated to produce print works. This exhibition aims to echo Medalla sense of transitory performance – a moment of time that cannot be repeated. The unread negatives of these images will soon to be transformed into something solid.

These works represent an illusory, dream-like love for a male sexual ideal. Reversed compositionally, they are mirror images of an internal desire. Like Noël Coward's song, they are erotic fantasies – dreamy, intimate and loving.

Vergänglichkeit und Zufall sind fest in Medallas Werk verankert. Auf der documenta 5 zeigte er das wegweisende partizipative Werk „A Stitch in Time" – eine Einladung an die Betrachter, nach Belieben mit Nadel und Faden zu sticken. In den 1970er-Jahren wandte er sich politischer und gegenkultureller Performance-Kunst zu: Er initiierte Aktionen mit der psychedelischen Kommune Exploding Gallery und war später in der Artists' Liberation Front und bei Artists for Democracy aktiv. Seine Arbeiten zur Befreiung tibetischer und afrikanischer Bewegungen leisteten Widerstand gegen internationale Diktaturen und waren tief in einen aktionsgetriebenen Künstleraktivismus eingebettet, der bis heute nachhallt.

Trotz dieses politischen Engagements war an Medallas Schaffen nichts Lehrhaftes. Er war ein charmanter Zeitgenosse, ein echter Kosmopolit, der noch in späteren Jahren – während seiner Zeit in Berlin – von Poesie und den unendlichen Möglichkeiten der Kreativität beflügelt wurde. Immer wieder kreuzten sich seine Wege mit prägenden Persönlichkeiten wie Marcel Duchamp, William Burroughs, Jean Genet, Man Ray, Yve-Alain Bois, Raymond Duncan oder Louis Aragon – aus vielen dieser Begegnungen wurden Freundschaften.

Über viele Jahre hinweg war Queerness in Medallas Werk erkennbar, aber unausgesprochen. Seine Liebhaber wurden oft zu künstlerischen Mitarbeitern. Überquellende phallische Formen sind ein wiederkehrendes Motiv – seine Seifenblasen waren aufgerichtet, überquellend, explodierend. Das Werk „Body Motion Pendulum" etwa nutzte ein Ei, ein Gummiband und einen Saugnapf, um eine kinetische, penisartige Skulptur zu schaffen, die durch Körperbewegung angetrieben wurde. Seine persönlichen Skizzenbücher waren voll mit figurativen Zeichnungen und Fotografien nackter Männer. Begehren war für sein künstlerisches Schaffen ein ebenso klarer Antrieb wie Politik, Partizipation und das Poetische.

Die hier ausgestellten Druckstöcke, die kürzlich von Adam Nankervis – dem Partner und Mitarbeiter des verstorbenen Künstlers – im Archiv entdeckt wurden, kamen nie zum Einsatz. Sie entstanden früh in Medallas Karriere, höchstwahrscheinlich in den späten 1950er-Jahren, und zeigen nachdenkliche männliche Figuren, die den Betrachter sehnsüchtig ansehen oder poetisch nach unten blicken. Manchmal halten diese jungen Männer Zweige wie sanfte Masken oder präsentieren ihre muskulösen Körper, teils in Begleitung von Tieren. Dass diese druckgrafischen Objekte ihren eigentlichen Zweck – Drucke herzustellen – bis heute nicht erfüllt haben, ist eine passende Metapher für verborgene Sexualität.

Dies ist das einzige Mal, dass diese Werke in dieser weitgehend ungenutzten Form zu sehen sein werden, bevor sie schließlich aktiviert werden, um Drucke herzustellen. Die Ausstellung soll Medallas Sinn für vergängliche Performance widerspiegeln – einen Moment der Zeit, der sich nicht wiederholen lässt. Die ungelesenen Negative dieser Bilder werden bald in etwas Festes verwandelt. Diese Werke stellen eine illusorische, traumhafte Liebe zu einem männlichen sexuellen Ideal dar. Kompositorisch gespiegelt, sind sie Abbilder eines inneren Begehrens. Wie in Noël Cowards Lied sind sie erotische Fantasien – verträumt, intim und liebevoll.

Text: Francesca Gavin