

30 01 16 —
03 03 16

Melanie Gilligan

The Common Sense Substitution

Die Videos von Melanie Gilligan (*1979 Toronto, lebt in New York) thematisieren mit vielschichtigen, aus Fernsehserien adaptierten Narrativen die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit viel Drama, aber auch Humor, Science Fiction und Horror setzt Gilligan damit die Stilbreite des heutigen Kino- und Fernsehfilms künstlerisch um. Ihr generelles Thema dabei ist, wie ökonomische Kräfte heute unser Leben bestimmen. Seit 2008 hat Gilligan mehrere Videos geschaffen, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die politische Landschaft darstellen. Die Künstlerin behandelt die ökonomischen Bedingungen nicht isoliert, sondern stellt sie unter anderem zum Prozess der Subjektivierung, zum individuellen Körper, den Affekten und den Arbeitsanforderungen des neuen Kapitalismus ins Verhältnis. Viele ihrer Videos zeigen Personen oder Personengruppen, die auf unerwartete oder unwahrscheinliche Art mit Bedingungen des Systems konfrontiert werden. Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl aus Gilligans Videoserie „The Common Sense“ (2014-15) sowie die Premiere des Videos „Substitution“ (2014), das gemeinsam mit der Künstlergruppe Wooloo entstand. In beiden Arbeiten prägen die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nur die Hauptpersonen, sondern auch deren Lebensumstände und sozialen Beziehungen. Allerdings gibt es kaum einfache Antworten, wie diese Verhältnisse entstehen.

Beide Arbeiten behandeln Probleme der Kollektivität, die heute so notwendig wie schwierig zu realisieren scheinen. Und beide fragen, welche kollektiven politischen und gesellschaftlichen Formationen in einer Zeit wie heute möglich sind, in der unsere Beziehungen zu den anderen überwiegend durch technische und ökonomische Abstraktionen vermittelt sind. „Das in ‚The Common Sense‘ hypothetisch konstruierte SciFi-Szenario dreht sich rund um die grundlegende Frage ‚Wie würde die Welt aussehen, wenn es die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen nicht gäbe?‘. Zur Untersuchung dieser Annahme entwirft Gilligan gedanklich eine neu erfundene Technologie, die es erlaubt physische und affektive Erfahrungen anderer Körper zu erleben. Die Idee des Kollektivierens von Grundaspekten menschlicher Erfahrungswelten spielt auf den Entwurf des ‚Trans-individuellen‘ durch den französischen Philosophen Gilbert Simondon an. Simondon bezieht sich dabei auf jene Elemente, die zum Individuum gehören und gleichermaßen über dessen Grenzen hinausweisen. Gilligans neue Arbeit untersucht das politische Potential, das solchen ‚transindividuellen‘, kollektiv geteilten Dimensionen des Subjekts innewohnt. Was würde in einer Welt passieren, in der Kapitalwerte die vorherrschende Verbindung unter den Individuen darstellen, wenn eine Technologie es ermöglichte körperliche Erfahrungen zu teilen?“ (Amy Luo, Canadian Art, 2015)

Kuratorenführung
mit Sandro Droschl
04 02 16, 18:00
Gespräch
mit Nicolaus
Schafhausen
(Kunsthalle Wien)
11 02 16, 18:00

Ausstellungen (Auswahl)

- „Melanie Gilligan“, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim, Norway (solo) (2016)
- „FLUIDITY – The dematerialization of society (and its art objects)“, Kunstverein in Hamburg (2016)
- „The Common Sense III“, de Appel, Amsterdam (solo) (2015)
- „The Common Sense II“, Museum de Hallen, Haarlem (solo) (2015)
- „The Common Sense I“, Casco, Utrecht (solo) (2014)
- „The Little Things Could Be Dearer“, MoMA PS1, New York (2014)
- „4 x exchange /abstraction“, Galerie Max Mayer, Düsseldorf (solo) (2014)
- „Melanie Gilligan“, Kölnischer Kunstverein, Köln (solo) (2010)
- „Melanie Gilligan“, Chisenhale Gallery, London (solo) (2010)

Werkliste

Melanie Gilligan
The Common Sense,
2014 – 2015
15-Kanal Video (3 Kapitel),
Auswahl, 5 x 6:30 Min.,
Edition (5), Courtesy Max
Mayer, Düsseldorf

Melanie Gilligan
and Wooloo
Substitution, 2014
Video, 15:27 Min., Courtesy
Max Mayer, Düsseldorf

Ein Ausstellungskatalog wird
in Zusammenarbeit mit dem
Trondheim Kunstmuseum
bei Sternberg Press (Berlin)
veröffentlicht.

K
M—

30 01 16 —
03 03 16

Melanie Gilligan

The Common Sense Substitution

The videos of Melanie Gilligan (*1979 Toronto, lives in New York) address current political and economic conditions through intricate narratives, adopting the form of television series. These employ drama, comedy, science fiction and horror using visual styles of contemporary film and television. One recurrent theme in Gilligan's work is how economic forces shape various aspects of life today. Since the economic crisis of 2008, Gilligan has made several narrative video works that address the effects of this event on the political landscape. The artist does not deal with economic exchange in isolation but puts this in relation to, among other things, processes of subjectivation, the status of physical bodies and affect in contemporary capitalism and the demands of work. Many of her videos involve situations where individuals or groups are put in direct relation with systemic conditions in unexpected or unlikely ways.

This exhibition presents a section of Gilligan's recent serial video work "The Common Sense" (2014–15) alongside the premier of a video, "Substitution" (2014), made in collaboration with the artist group Wooloo. In both these works economic conditions impact and shape the characters, their situations and their collective relations but there are few simple answers about how these processes play out.

In this way, these two pieces take up certain problems of collectivity today, its urgency and its obstacles. The question common to both works is what are the possibilities for collective political and social formations today when the predominant connections with others are through technological and economic abstractions? "The hypothetical, sci-fi scenario of 'The Common Sense' is constructed around the basic question, 'What would the world be like if we didn't have separate needs?'. To explore the implications of this proposition, Gilligan imagines a newly invented technology that allows individuals to feel one another's embodied physical and affective experiences. This idea of collectivizing basic aspects of human experience resonates with French philosopher Gilbert Simondon's notion of the 'transindividual.' For Simondon, this refers to those elements that both belong to and exceed the boundaries of the individual. Gilligan's new work explores the political potential residing in such 'transindividual,' collectively shared dimensions of subjectivity. In a world where monetary value reigns as the dominant connective tissue among human beings, what would happen if a technology allowed bodily experiences to be overlapped?" (Amy Luo, Canadian Art, 2015)

Curator's talk with
Sandro Droschl
04 02 16, 6pm
Talk with
Nicolaus Schafhausen
(Kunsthalle Wien)
11 02 16, 6pm

Exhibitions (selection)

- "Melanie Gilligan," Trondheim Kunstmuseum, Trondheim, Norway (solo) (2016)
- "FLUIDITY – The dematerialization of society (and its art objects)," Kunstverein in Hamburg (2016)
- "The Common Sense III," de Appel, Amsterdam (solo) (2015)
- "The Common Sense II," Museum de Hallen, Haarlem (solo) (2015)
- "The Common Sense I," Casco, Utrecht (solo) (2014)
- "The Little Things Could Be Dearer," MoMA PS1, New York (2014)
- "4 x exchange /abstraction," Galerie Max Mayer, Düsseldorf (solo) (2014)
- "Melanie Gilligan," Kölnischer Kunstverein, Köln (solo) (2010)
- "Melanie Gilligan," Chisenhale Gallery, London (solo) (2010)

Work titles

- Melanie Gilligan**
The Common Sense,
2014 – 2015
15-channel video (3 chapters),
selection, 5 × 6:30 min., edition
of 5, Courtesy Max Mayer,
Düsseldorf

- Melanie Gilligan**
and Wooloo
Substitution, 2014
video, 15:27 min.,
Courtesy Max Mayer, Düsseldorf

A catalogue is published with
Trondheim Kunstmuseum and
Sternberg Press, Berlin.

K
M—