

Doreen Garner
*Steal, Kill and Destroy:
A Thief Who Intended Them
Maximum Harm*

3.9. – 14.11.2021

HALLE FÜR KUNST Steiermark
halle-fuer-kunst.at

(Deutsch / English)

Doreen Garner
*Steal, Kill and Destroy:
 A Thief Who Intended
 Them Maximum Harm*
 3.9. – 14.11.2021

(DE)

Doreen Garners Skulptur- und Performance-Arbeiten beschäftigen sich mit der Geschichte der medizinischen Experimente an schwarzen Körpern in Amerika und dessen systematischer Ausbeute. In Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen und kulturgeschichtlichen Phänomenen zeigt Garner die bis heute andauernde problematische Beziehung zwischen Medizin und „Rasse“ auf. Die figurativen Werke der Künstlerin bestehen unter anderem aus Silikon, Glasfaserisolierung, Kunststoff, Vaseline, künstlichem Haar, Kristallen und Perlen, und ähneln fragmentierten, ja sogar amputierten Körperteilen oder menschlichen Überresten.

In ihrer ersten institutionellen Ausstellung in Europa *Steal, Kill and Destroy: A Thief Who Intended Them Maximum Harm* (Stehlen, töten und zerstören: Ein Dieb, der ihnen größtmögliches Leid zufügte) zeigt Garner drei Objekte, darunter eine eigens in Auftrag gegebene Neuproduktion. Im Zentrum der Präsentation steht die Darstellung von entmenslichten, schwarzen Körpern, wie auch von weißen Körpern, die diese Entmenschlichung zu verantworten haben. Durch ihre experimentelle additive Herangehensweise, verschiedenste Materialien zu kombinieren, entstehen einzigartige anthropomorphe Objekte zwischen Nouveau Réalisme und Pop Art, die die Erniedrigung und Vergegenständlichung schwarzer Körper schonungslos wiedergeben und weiße

Doreen Garner
*Steal, Kill and Destroy:
 A Thief Who Intended
 Them Maximum Harm*
 3.9. – 14.11.2021

(EN)

The sculptures and performances of Doreen Garner explore the history of medical experiments on and the systematic exploitation of black bodies in America. By critically assessing specific historical events and phenomena from cultural history, Garner shows the problematic relations between medicine and race, which persist to this day. The artist's figurative works consist of materials such as silicon, glass-fiber insulation, plastic, Vaseline, artificial hair, crystals and pearls, and they resemble fragmented or even amputated body parts and human remains.

In her first institutional exhibition in Europe, *Steal, Kill and Destroy: A Thief Who Intended Them Maximum Harm*, Garner presents three objects, including a new work commissioned specially for this show. The focus is on the depiction of dehumanized black bodies and also of the white bodies that are responsible for this dehumanization. The artist's experimental and accumulative approach that combines very different materials leads to unique anthropomorphic objects between nouveau réalisme and Pop art, brutally showing the humiliation and objectification of black bodies and clearly identifying white bodies as those that caused this suffering. In a reflection on past and present, this exhibition addresses various aspects of modern medicine and unmasks it as a highly problematic discipline based on mechanisms of exploitation and repression.

Körper klar als jene ausweisen, die jenes Leid auslösen. In der Reflexion von Vergangenheit und Gegenwart widmet sich die Ausstellung verschiedenen Aspekten innerhalb der modernen Medizin und entlarvt sie als höchst problematische Disziplin, die auf Mechanismen der Ausbeute und Unterdrückung beruht.

Für die neue Werkgruppe *Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six* (2021) und *Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six* (2021) schuf Garner zwei Objekte als Flaggen, die jeweils in einem Metallrahmen hängend eine ausgewiesene Vorder- und Rückseite haben. Aus verschiedenen, weißfarbigen Silikonstreifen, die unterschiedliche Körperteile mimen, nähte die Künstlerin Oberflächen, die als Einheit die Muster der Nationalflaggen des Vereinigten Königreichs und Portugals wiedergeben. Die weiße Haut auf der britischen Flagge erscheint hier nicht nur fragmentiert, sondern mit Blasen übersät, wie sie bei einer Syphilis- oder Pocken-erkrankung entstehen würden. Während auf dem größeren Abschnitt der portugiesischen Flagge die Oberfläche mit Anzeichen von Scharlach gezeichnet ist, zeigen sich auf dem restlichen Teil solche von Syphilis oder Pocken. Die Rückseite der Arbeiten sind nur mit Hilfe von zwei Spiegeln betrachtbar, die an der Wand hinter den hängenden Objekten angebracht sind. Blickt man auf die reflektierten Bilder, erkennt man dunkelbraune und schwarze Körperteile. Die Arbeit entstand während der noch immer anhaltenden globalen Covid-19-Pandemie und verhandelt den weißen Körper als „Kolonialkörper“, der – aus historischer Perspektive angetrieben – durch Inbesitznahme vormals unbekannter Territorien konstant Krankheiten und Viren verbreitete. In diesem Zusammenhang wird historisch auf vornehmlich von weißen Körpern übertragene Krankheiten

For her newest group of works *Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six* (2021) and *Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six* (2021), Garner created two objects, each of them like flags hanging in a metal frame so that they have clearly identifiable front and reverse sides. Using various white-colored silicon strips that imitate different parts of the body, the artist sewed surfaces that together reproduce the patterns on the national flags of the United Kingdom and Portugal. The white skin on the British flag here appears not only fragmented but covered in blisters like those that would come with a syphilis and smallpox infection. Whereas on the larger part of the Portuguese flag the surface is covered with marks of scarlet fever, the smaller parts show marks of syphilis and smallpox. The reverse sides are only visible by means of two mirrors placed on the wall behind these hanging objects. If you look at the images reflected in these mirrors, then similar silicon body parts as on the front side are seen, but instead of white here they are dark brown and black. This work was made during the global Covid-19 pandemic we are still witnessing and it addresses the white body as the “colonial body,” driven from a historical perspective by the act of taking possession of hitherto unknown territories, while permanently spreading illnesses and viruses. Historically communicable diseases by white bodies referred to in this context are syphilis, smallpox, scarlet fever, the bubonic plague, measles, typhoid fever, yellow fever and malaria.

Whereas Garner here makes clear connections in this contrast between colonialism, politics, and medicine, the work *THE PALE ONE* (2020) uses allegorical idioms to also address the colonizing white body. This object of silicon, urethane foam, artificial hair, and Swarovski pearls presents the mouth of a dragon and the head of a horse.

wie Syphilis, Pocken, Scharlach, Beulenpest, Typhus, Gelbfieber und Malaria Bezug genommen.

Während Garner in dieser Gegenüberstellung einen klaren Bezug zwischen Kolonialismus, Politik und Medizin herstellt widmet sich die Arbeit *THE PALE ONE* (2020) in Verwendung einer allegorischen Sprache ebenfalls dem kolonialisierenden weißen Körper. Das Objekt aus Silikon, Urethanschäum, künstlichem Haar und Swarovski-Perlen stellt einerseits das Maul eines Drachen, andererseits einen Pferdekopf dar. Garner wurde für diese Arbeit durch die biblische Geschichte des apokalyptischen Reiters inspiriert, der als Personifikation des Todes auf einem weißen Pferd reitet und die dystopische Kraft besitzt, ein Viertel der Weltbevölkerung mit sich zu reißen. Die Werke beschwören nicht nur die Schrecken der Vergangenheit, sondern zeigen klar auf, dass auch heute die Disparitäten zwischen einer privilegierten, mobilen weißen Mehrheit und einer farbigen, ökonomisch schwachen Minderheit fatale Wirkungen vor allem auf letztere haben.

Red Rack of Those Ravaged and Unconsenting (2018) lenkt den Blick auf ganz konkrete Ereignisse in der Entwicklung der modernen Medizin in den USA. Hier steht der durch experimentelle Operationen fragmentierte weibliche schwarze Körper im Vordergrund. Eine wichtige Referenzfigur dafür ist der amerikanische Gynäkologe James Marion Sims (1813–1883). Seine bedeutendste Arbeit war die Entwicklung einer Technik zur Behebung von vesikovaginalen Fisteln, einem abnormalen oder chirurgisch hergestellten Durchgang zwischen Blase und Vagina, der im 19. Jahrhundert eine katastrophale Komplikation bei Geburten darstellte. Von 1845 bis 1849 führte Sims grausame Experimente an versklavten und absichtlich nicht betäubten Frauen durch, bis er eine

Garner was inspired in this work by the biblical story of the rider of the Apocalypse, a personification of death riding a white horse, with the dystopic power to drag a quarter of the world's population down with it. These works not only bring back the horrors of the past, but also clearly show that in the here and now the disparities between a privileged mobile white majority and a black and economically weak minority have fatal consequences for the latter.

Red Rack of Those Ravaged and Unconsenting (2018), draws our attention to very specific events in the development of modern medicine in the USA. The focus here is on the female black body fragmented by experimental operations. An important and exemplary figure here is the American gynecologist James Marion Sims (1813–1883). His most important work was the development of a technique to cure the vesicovaginal fistula, an abnormal or surgically engendered hole between the bladder and the vagina, a catastrophic complication of childbirth in the nineteenth century. Between 1845 and 1849 Sims conducted cruel experiments on enslaved women, deliberately not anaesthetizing them, until he finally developed a surgical technique to successfully cure the fistula. *Red Rack of Those Ravaged and Unconsenting* (2018) was created as a reaction to the specific dehumanizing methods used by Sims.

With these three works seen together, the exhibition *Steal, Kill and Destroy: A Thief Who Intended Them Maximum Harm* represents an attempt to grasp the humiliation of the black body and the real experience of black people not as any universal human condition, but rather to show the imperative factual causes of these various traumas. At the same time, Garner undertakes a revision of art history by working against the for a long time downplayed and glorified depiction of white perpetrators.

chirurgische Technik zur erfolgreichen Operation der Fistel entwickelte. *Red Rack of Those Ravaged and Unconsenting* (2018) entstand im Nachdenken über diese spezifischen entmenschlichenden Verfahren von Sims.

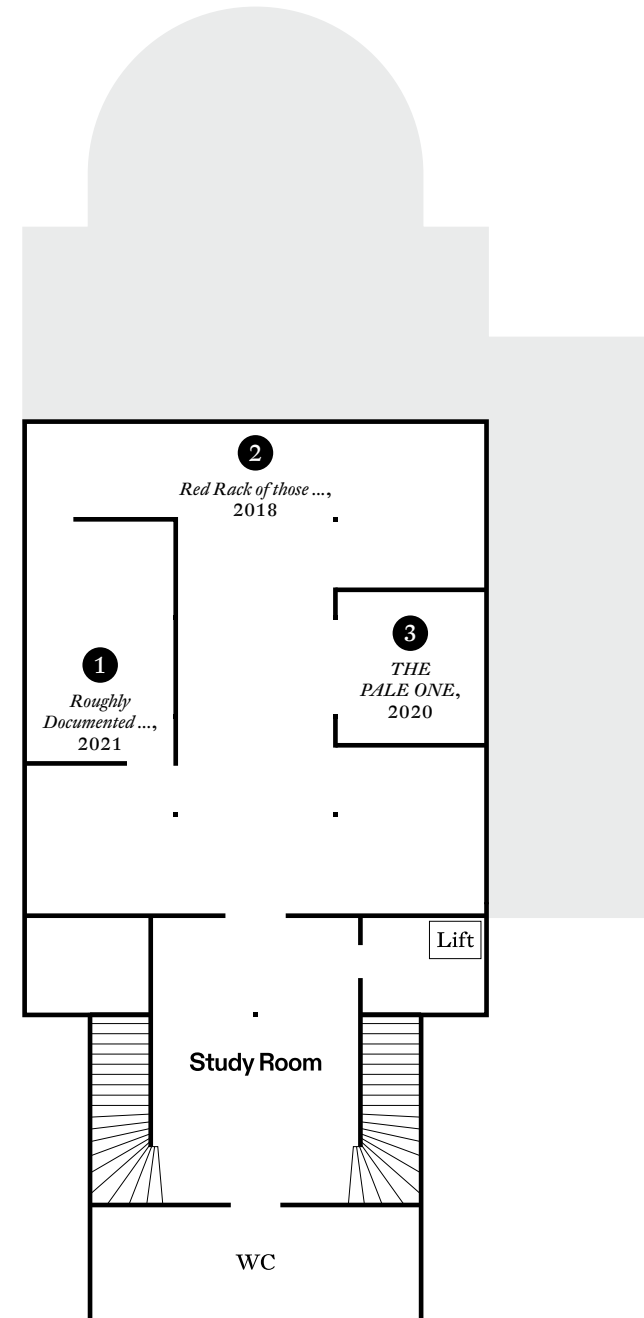
In der Zusammenführung der drei Arbeiten stellt die Ausstellung *Steal, Kill and Destroy: A Thief Who Intended Them Maximum Harm* den Versuch dar, die Erniedrigung des schwarzen Körpers und die tatsächlich gelebte Erfahrung schwarzer Menschen nicht als eine universelle menschliche Bedingung zu begreifen, sondern die durchdringenden faktischen Ursachen dieser Traumata aufzuzeigen. Gleichzeitig unternimmt Garner eine Revision der Kunstgeschichte, indem sie gegen die lange Zeit verharmloste und glorifizierte Darstellung weißer Täter arbeitet.

Biografie / Biography

Doreen Garner (*1986 Philadelphia, lebt in New York) studierte an der Tyler School of Art der Temple University in Philadelphia und an der Rhode Island School of Design in Providence. Teilnahme an Artist in Residence-Programmen und Stipendien bei Recess Art, New York; dem International Studio and Curatorial Program, Socrates Sculpture Park, New York; Pioneer Works, New York und der Skowhegan School of Painting and Sculpture, Madison. Ausstellungen unter anderem im MoMA PS1, New York; The National Museum of African American History; Washington und Pioneer Works, New York. Garner ist lizenzierte Tattoo-Künstlerin.

Doreen Garner (born 1986 in Philadelphia, lives in New York) studied at the Tyler School of Art at Temple University in Philadelphia and at the Rhode Island School of Design in Providence. Residencies and fellowships at Recess Art, New York; the International Studio and Curatorial Program, Socrates Sculpture Park, New York; Pioneer Works, New York and the Skowhegan School of Painting and Sculpture, Madison. Exhibitions at MoMA PS1, New York; The National Museum of African American History; Washington and Pioneer Works, New York, among others. Garner is a licensed tattoo artist.

Ebene / Level 2

1

Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six, 2021

Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six, 2021

Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six (Detail / detail), 2021

Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six (Detail / detail), 2021

Stahl, Silikon, Glasperlen, künstliches Haar, Heftklammern / Steel, silicone, glass beads, hair, staples
91,44 × 127,64 × 25,4 cm

(DE)

Für die neue Werkgruppe *Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six* (2021) und *Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six* (2021) schuf Garner zwei Objekte als Flaggen, die jeweils in einem Metallrahmen hängend eine ausgewiesene Vorder- und Rückseite haben. Aus verschiedenen, weißfarbigen Silikonstreifen, die unterschiedliche Körperteile mimen, nähte die Künstlerin Oberflächen, die als Einheit die Muster der Nationalflaggen des Vereinigten Königreichs und Portugals wiedergeben. Die weiße Haut auf der britischen Flagge erscheint hier nicht nur fragmentiert, sondern mit Blasen übersät. Während auf dem größeren Abschnitt der portugiesischen Flagge die Oberfläche mit Anzeichen von Scharlach gezeichnet ist, zeigen sich auf dem restlichen Teil solche von Syphilis oder Pocken. Die Rückseite

(EN)

For her newest group of works *Roughly Documented, Three Million Eighty Eight Thousand Seven Hundred and Seventy Six* (2021) and *Roughly Documented, Three Million Eight Hundred Ninety Four Thousand and Fifty Six* (2021), Garner created two objects, each of them like flags hanging in a metal frame so that they have clearly identifiable front and reverse sides. Using various white-colored silicon strips that imitate different parts of the body, the artist sewed surfaces that together reproduce the patterns on the national flags of the United Kingdom and Portugal. The white skin on the British flag here appears not only fragmented but covered in blisters. Whereas on the larger part of the Portuguese flag the surface is covered with marks of scarlet fever, the smaller parts show marks of syphilis and smallpox. The reverse sides are only visible by means of two mirrors placed on the wall behind these hanging objects.

der Arbeiten sind nur mit Hilfe von zwei Spiegeln betrachtbar, die an der Wand hinter den hängenden Objekten angebracht sind. Blickt man auf die reflektierten Bilder, erkennt man dunkelbraune und schwarze Körperteile. Die Arbeit entstand während der noch immer anhaltenden globalen Covid-19-Pandemie und behandelt den weißen Körper als „Kolonialkörper“, der (aus historischer Perspektive) angetrieben durch Inbesitznahme vormals unbekannter Territorien konstant Krankheiten und Viren verbreitete. In diesem Zusammenhang wird historisch auf vornehmlich von weißen Körpern übertragene Krankheiten wie Syphilis, Pocken, Scharlach, Beulenpest, Typhus, Gelbfieber und Malaria Bezug genommen.

If you look at the images reflected in these mirrors, then similar silicon body parts as on the front side are seen, but instead of white here they are dark brown and black. This work was made during the global Covid-19 pandemic we are still witnessing and it addresses the white body as the “colonial body,” driven from a historical perspective by the act of taking possession of hitherto unknown territories, while permanently spreading illnesses and viruses. Historically communicable diseases by white bodies referred to in this context are syphilis, smallpox, scarlet fever, the bubonic plague, measles, typhoid fever, yellow fever and malaria.

Courtesy die Künstlerin und / the artist and JTT, New York
Im Auftrag von / Comissioned by HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz

2

Red Rack of those Ravaged and Unconsenting, 2018

Red Rack of those Ravaged and Unconsenting, 2018

Silikon, Urethanschaum, Perlen, Swarovski-Kristalle, Stacheldraht, Haargeflecht, Leuchtstoffröhren, Aluminium, Stahl / Stainless steel bars, fluorescent lights, wiring, silicone, insulation foam, glass beads, fiberglass insulation, steel hooks, steel pins, pearls
162 × 288 × 81 cm

(DE)

Red Rack of those Ravaged and Unconsenting (2018) besteht aus einer großen Metallstruktur, die mit roten Leuchtstoffröhren ausgekleidet ist. An Haken baumeln mehrere, längliche Objekte aus braun gefärbten Silikon-Körperteilen, die mit Klammern, marmoriertem Silikon, expandierendem Schaumstoff, Glasfaserisolierung, akribisch angeordneten Perlen und an der Oberfläche mit einer Schicht aus scharfen Nadeln ausgestattet sind. Jede dieser abstrakten Formen ist etwa so groß wie ein menschlicher Torso, aber zusammen ähneln die Objekte auch einem einzigen überdimensionalen Organ. Diese spezifische Wiedergabe von fragmentierten Körpern spielt auf den Prozess des Aufschneidens und Zusammennähens an. Die Arbeit stellt die Entmenschlichung von schwarzen Körpern im Laufe der Geschichte dar und dockt an konkrete Ereignisse an, die sich rund um den Mediziner James Marion Sims (1813–1883) ereignet haben. Sims war ein amerikanischer Arzt, der sich auf gynäkologische Chirurgie spezialisiert hatte. Seine bedeutendste Arbeit war die Entwicklung einer Technik zur Behebung von vesikovaginalen Fisteln,

(EN)

Red Rack of those Ravaged and Unconsenting (2018) consists of a large metal structure adorned with red neon tubes. A number of elongated objects made of brown silicon body parts are suspended on hooks, with pegs, marbled silicon, expanding foam, glass fiber insulation, precisely arranged beads, and a layer of sharp nails on the surface. Each of these abstract forms is about as large as a human torso, but together these objects look like one single outsized organ. This specific reproduction of fragmented bodies alludes to the process of cutting up and sewing together. The work presents the dehumanization of black bodies throughout history, referring to specific events that were associated with the medical doctor James Marion Sims (1813–1883). Sims was an American physician specialized in gynecological surgery. His most important work was to develop a technique to repair vesicovaginal fistula, an abnormal or surgically engendered hole between the bladder and the vagina, a catastrophic complication of childbirth in the nineteenth century. Between 1845 and 1849 Sims conducted cruel experiments on enslaved women, deliberately

einem abnormalen oder chirurgisch hergestellten Durchgang zwischen Blase und Vagina, der im 19. Jahrhundert eine katastrophale Komplikation bei Geburten darstellte. Von 1845 bis 1849 führte Sims grausame Experimente an versklavten und absichtlich nicht betäubten Frauen durch, bis er eine chirurgische Technik zur erfolgreichen Operation der Fistel entwickelte.

Die Materialien, die Garner im figurativen Element von *Red Rack of those Ravaged and Unconsenting* (2018) verwendet, wie Glasfaserisolierung und expandierender Schaumstoff, beziehen sich auf eine Entdeckung, die 1989 gemacht wurde, als das 154 Jahre alte Medical College of Georgia renoviert wurde. Unter dem Keller der Schule wurden fast 10.000 menschliche Knochen und Schädel freigelegt, die Spuren von Anatomie-Werkzeugen aus dem neunzehnten Jahrhundert trugen. Ein beispielloser Zustrom von Studenten in die medizinischen Fakultäten Mitte des 18. Jahrhunderts führte zu einem außergewöhnlichen Bedarf an Leichen. So fing das Medical College of Georgia zwischen 1835 und 1912 routinemäßig an, Leichen vom Cedar Grove Cemetery, einem afro-amerikanischen Friedhof, zu entwenden. Später stellte sich heraus, dass auch viele Schulen im Norden des Landes ähnliche Grabräubereien für den Fortschritt der Medizin durchgeführt hatten. Die Autorin Harriet A. Washington beschreibt in ihrem Buch *Medical Apartheid* die Schwierigkeiten, die dies für Schwarze mit sich brachte: „Für Schwarze bedeutete das anatomische Sezieren noch mehr: Es war eine Verlängerung der Sklaverei in die Ewigkeit, denn es stellte ein tiefes Maß an weißer Kontrolle über ihre Körper dar und zeigte, dass sie im Tod nicht frei waren.“

not anaesthetizing them, until he finally developed a surgical technique to successfully repair the fistula.

The materials that Garner uses in the figurative element of *Red Rack of those Ravaged and Unconsenting* (2018), such as glass fiber insulation and expanding foam, refer to a discovery that was made in 1989 when the 154-year-old Medical College of Georgia was refurbished. Up to 10,000 human bones and skulls were found underneath the school's basement, bearing the traces of anatomical instruments from the nineteenth century. An unprecedented increase in student numbers in the medical faculties in the middle of the eighteenth century had led to a new need for human bodies. Between 1835 and 1912, the Medical College of Georgia routinely removed bodies from the Afro-American Cedar Grove Cemetery. Later it became known that many schools in the north of the country had also plundered graves in the name of medical progress. In her book *Medical Apartheid*, author Harriet A. Washington describes the difficulties that this meant for black people: “For blacks anatomical dissection meant even more: it was an extension of slavery into eternity, because it represented a profound level of white control over their bodies, illustrating that they were not free even in death.”

Courtesy Collection Köser, Köln / Cologne

3

THE PALE ONE, 2020*THE PALE ONE, 2020*

Silikon, Urethanschaum, Perlen, Swarovski-Kristalle, Stacheldraht, Haargeflecht, Leuchtstoffröhre, Aluminium, Stahl / Silicone, urethane foam, pearls, Swarovski crystals, barbed wire, hair weave, fluorescent light, aluminum, steel
153 × 91 × 113 cm

(DE)

THE PALE ONE (2020) ist ein Geschöpf mit fahlem, weißem Fleisch, das wie ein Januskopf zwei „Gesichter“ besitzt: ein Pferdekopf mit offenem Hals streckt sich den Besucher_innen entgegen, dessen offener Hals das Maul eines Drachens darstellt. Das Objekt, dessen Kern hauptsächlich aus Silikon und Urethanschaum besteht, ist außen mit Wimpern aus künstlichem, platinblondem Haar und Kristallen geschmückt. Der Hohlraum des Drachenschlundes ist wiederum mit Zähnen aus Stacheldrahtzaun besetzt. Der Kopf ist durch Haken und Ketten in einen Aluminiumrahmen eingefasst, der mit gelben Leuchtstoffröhren ausgestattet ist. Die Arbeit bezieht sich auf das fahle Pferd des apokalyptischen Reiters aus der Offenbarung wie sie in der Bibel steht: ein Tier, das den Tod auf dem Rücken trägt, der die Macht in sich trägt ein Viertel der Erdbevölkerung mit sich zu reißen. Für Garner hat sich die Prophezeiung des fahlen Pferdes erfüllt – in der Vergangenheit durch Infektionskrankheiten wie Pocken,

(3) *THE PALE ONE, 2020*

(EN)

THE PALE ONE (2020) is a creature with pale white flesh that, like Janus, is two-faced—the viewer sees a horse's head stretching out in their direction, but with the open mouth of a dragon. This object, whose body is mainly made of silicon and urethane foam, is adorned with eyelashes of artificial platinum blond hair and with crystals. The gaping hole of the dragon's mouth has teeth made of barbed wire. The head is placed within an aluminum frame, attached by hooks and chains, while the frame is decorated with yellow neon tubes. This work refers to the pale horse belonging to one of the horsemen of the Apocalypse from the Biblical Book of Revelation: an animal bearing death on its back and with the power to carry away a quarter of the population of the earth. For Garner this prophecy of the pale horse has been fulfilled, in the past through infectious diseases such as smallpox, yellow fever, influenza and many other illnesses that were disseminated among indigenous nations and communities during the colonial

Gelbfieber, Grippe und viele andere Krankheiten, die während des Kolonialismus wie ein Trojanisches Pferd mittles weißer Körper in indigenen Ländern und Gemeinschaften verbreitet wurden. Auch im gegenwärtigen Kontext der globalen Pandemie sieht die Künstlerin die apokalyptische Geschichte aus ihrer Perspektive in Realität umgesetzt: Unzählige weiße Amerikaner_innen widersetzten sich am Höhepunkt der Pandemie dem sozialen Vertrag der Menschlichkeit, indem sie sich weigerten, den Anforderungen der sozialen Distanzierung nachzukommen und das Tragen von Masken verwehrten. Während das Gefühl der Unbesiegbarkeit bei den Rücksichtslosen zunahm, stieg auch die Zahl der Todesopfer in den Vereinigten Staaten, unter denen sich unverhältnismäßig viele Schwarze befanden. Garners Arbeit schält langsam das Bindegewebe zwischen der dunklen Geschichte der medizinischen Industrie und der weißen Vorherrschaft auseinander. Aus dieser Perspektive gesehen, wurde die Medizin benutzt und entwickelt, um die Heilung und den Schutz weißer Körper im Vergleich zu jeder anderen Bevölkerung stark zu priorisieren, eine Praxis, die bis heute anzudauern vermag.

Courtesy die Künstlerin und / the artist and JTT, New York

(3) *THE PALE ONE, 2020*

period by white bodies acting like Trojan horses. In our contemporary context of a global pandemic the artist also sees the apocalyptic narrative as realized, from her perspective: countless white Americans resisted the social contract of humanity right at the height of the pandemic and refused to adhere to social distancing rules and to wear masks. While the sense of invincibility grew among the careless, the numbers of the dying increased, and among these in the United States disproportionately many black people. Garner's work slowly takes apart the connecting fabric between the dark history of the medical industry and white dominance. Viewed from this perspective, medicine was used and developed in order to clearly prioritize the healing and protection of white bodies above those of all other parts of the population, a practice that seems to continue to this day.

Study Room

DE

Mit Beiträgen von manuel arturo abreu, Greg de Cuir Jr., Mireille Ngosso, Morgan Quaintance, Carl Pope Jr., Danielle Brathwaite Shirley, Paige Taul

Während der beiden Ausstellungen von Kevin Jerome Everson und Doreen Garner (3. September – 14. November 2021) wird im Untergeschoss im Zwischenbereich vor dem Ausstellungsraum ein *Study Room*, ein Studienraum mit eigens dafür angefertigten Möbeln eingerichtet. Die Idee für dieses Format entspringt dem Wunsch einen sowohl physischen als auch diskursiven Raum zu schaffen, der beide Ausstellungen verbindet, für den Künstler_innen und Theoretiker_innen selbstständig Inhalte produzieren.

Gleichzeitig ist der *Study Room* auf der Website der HALLE FÜR KUNST Steiermark als virtueller Raum präsent, der die in Graz präsentierten Inhalte für ein globales Publikum zugänglich macht. Der *Study Room* kennzeichnet sich durch Beiträge mit unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Während beispielsweise die Arbeiten von manuel arturo abreu für die ganze Ausstellungsdauer vor Ort und im virtuellen Raum zu sehen sind, gibt es andere Beiträge wie kuratierte Filmreihen oder die Präsentation von rein digitalen Arbeiten auf der Website, die punktuell und nur für kürzere Zeit abrufbar sind. Die Idee für den *Study Room* entwickelte sich einerseits aus dem Anliegen heraus, der Fülle an Material, das im direkten Bezug zu den beiden Künstler_innen Kevin Jerome Everson und Doreen Garner steht, einen Platz zu geben. Andererseits gibt es auch Inhalte, die den lokalen Kontext in die Diskussion

Mitwirkende

manuel arturo abreu (*1991 Santo Domingo, lebt in Portland) ist ein/e nicht-disziplinäre und nicht-binäre Künstler_in und Poet_in dominikanischer Abstammung. abreuträgt zwei performative Videovorträge mit dem Titel *An Alternative History of Abstraction* (2020) und *Debojo del Agua: the wake work of Enerolisa Nuñez* (2021) zum Format *Study Room* bei. Darüber hinaus hat abreu eigens einen neuen Text über Chief Susanne Wenger (*1915 Graz, †2009 Oshogbo, Nigeria) geschrieben, eine in Graz geborene österreichisch-nigerianische Künstlerin und Priesterin der in Nigeria verbreiteten Yoruba-Religion.

Greg de Cuir Jr. (*Los Angeles, lebt in Belgard) ist ein unabhängiger Kurator, Filmwissenschaftler, Autor und langjähriger Wegbegleiter Eversons. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung *Recover* von Kevin Jerome Everson hält de Cuir Jr. gemeinsam mit dem Künstler einen Vortrag über drei Filme der österreichischen Filmemacher_innen und Künstler_innen VALIE EXPORT, Kurt Kren und Peter Kubelka. Ein Mitschnitt dieses Gesprächs wird als Audio-Datei auf der Website des *Study Room* abrufbar sein. Darüber hinaus hat de Cuir Jr. einen neuen Text mit dem Titel *Arsenic and No Lace* verfasst, der eine persönliche Erzählung über das erste Zusammentreffen der beiden und Überlegungen zu einem der Hauptwerke Eversons *Sugarcoated Arsenic* (2014) zusammenfasst.

Mireille Ngosso (*1980 Kinshasa, lebt in Wien) ist Ärztin, Politikerin und Aktivistin. Derzeit ist sie als Gemeinderätin für die Sozialdemokratische Partei Österreichs tätig. Anlässlich der beiden Ausstellungen wird Ngosso Ende September einen Vortrag über die Kolonialgeschichte Österreichs vor Ort halten. Ein Audio-Mitschnitt des Vortrags wird auf der *Study Room* Website abrufbar sein.

miteinbeziehen und sich mit den historischen Bedingungen von schwarzen Menschen in Österreich befassen. So wie etwa der Beitrag von Mireille Ngosso, Politikerin und Aktivistin, der sich mit dem Mythos auseinandersetzt, dass Österreich nichts mit Kolonialismus zu tun habe, da das Land im 19. und 20. Jahrhundert über keinerlei eigene Kolonien verfügte. Vor allem mit Ende des 19. Jahrhunderts war Österreich aber sehr wohl durch seine Kolonialgesellschaften und kolonialen Handelsbeziehungen an der Ausbeutung anderer Länder beteiligt.

Speziell solche Inhalte können ein Anstoß sein um ein Umdenken in Bezug auf den Umgang mit der eigenen Geschichte anzuregen. Gayatri Spivak, eine der wichtigsten Begründer_innen des postkolonialen Feminismus, stellt in Bezug auf das Recht über andere aus einer privilegierten Position zu sprechen fest, dass dieses erst durch die Aneignung von Wissen erworben werden muss.¹ Hierfür ist die kritische Reflexion der eigenen Position unter Einbeziehung der historischen Bedingungen notwendig. Viele globale Institutionen innerhalb und außerhalb des Feldes der Gegenwarts Kunst befinden sich inmitten der Erkenntnis dieses Umstandes. Der *Study Room* signalisiert diesen Prozess und markiert die darin angestoßenen Diskussionen als momentane Ergebnisse von eben diesem Lernprozess.

- 1 Gayatri Spivak, *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, New York: Routledge, 1990.

Morgan Quaintance (*1979 London, lebt in London) ist Künstler, Autor und Filmemacher. Im Rahmen des *Study Rooms* wird er einen seiner neuesten Filme *Another Decade* (2018) präsentieren, in dem Quaintance verschiedene Diskurse aus den Bereichen Kunstgeschichte, Kulturanthropologie und Gender Studies zusammenführt. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema der Diskriminierung von Minderheiten, wobei der Schwerpunkt auf vergangenen und aktuellen Äußerungen von Künstler_innen, Theoretiker_innen und anderen Kulturproduzent_innen zum Thema des Andersseins liegt.

Carl Pope Jr. (*1961 Indianapolis, lebt in Indianapolis) ist ein Künstler, der sich mit Fragen der „Rasse“ in Amerika beschäftigt, insbesondere mit den sozialen Bedingungen von Afroamerikaner_innen. Vor Ort präsentiert Pope Jr. im *Study Room* eines seiner Hauptwerke mit dem Titel *The Bad Air Smelled of Roses* (2004-fortlaufend), ein grafischer Essay, der die „allegorienartige Präsenz und Funktion von Schwarzsein in Gesellschaft und Natur“ kartografiert. Das Werk besteht derzeit aus 108 Hochdruck-Postern, mit jeweils einem vom Künstler ausgewählten Text als Antwort auf die Frage „Woran denke ich, wann ich an Schwarzsein denke?“

Danielle Brathwaite-Shirley (lebt in London) arbeitet mit Animation, Sound, Performance und Videospielen, um die Erfahrungen von schwarzen Trans-Personen zu vermitteln. Brathwaite-Shirley präsentiert das neue Videospiel *Resurrection Lands* (2020), das in den letzten beiden Oktoberwochen auf der *Study Room* Website verfügbar sein wird.

Paige Taul (*1996 Berkeley, lebt in Chicago) ist Filmemacherin und Wissenschaftlerin. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit Annahmen über den Ausdruck schwarzer Kultur und Vorstellungen von Zugehörigkeit auseinander und hinterfragt diese durch experimentelle Filme. Im Rahmen des *Study Rooms* wird Taul die Filme *I am* (2017), *In the face of god* (2018) und *10:28:30* (2019) präsentieren.

Weitere Informationen zu den Künstler_innen, Beiträgen und Terminen finden Sie auf der Website des *Study Room*:

halle-fuer-kunst.at/studyroom

EN Study Room

With contributions by manuel arturo abreu, Greg de Cuir Jr., Mireille Ngosso, Morgan Quaintance, Carl Pope Jr., Danielle Brathwaite Shirley, Paige Tau!

During the two solo exhibitions by Kevin Jerome Everson and Doreen Garner (September 3 – November 14, 2021), the basement foyer before the exhibition gallery will become a *Study Room* with custom-made furniture for this purpose. The idea behind this format is to create a physical and discursive space that connects the two exhibitions, and for which artists and theorists have produced new content.

The *Study Room* is also accessible via the website of HALLE FÜR KUNST Steiermark as a virtual space making the contents presented on site in Graz available to a global audience. The *Study Room* is characterized by contributions of varying durations. While the works of manuel arturo abreu are available on site and in the virtual space for the entire duration of the exhibitions, there are other works that are available for shorter time periods, such as curated film series and the presentation of purely digital works on the website. The *Study Room* aims on the one hand to provide the space for the large amount of material available, all with direct points of reference to the two artists Kevin Jerome Everson and Doreen Garner. On the other hand, there are also contents that bring the local context into the discussion, addressing the conditions of black lives in Austria. This includes the contribution by Mireille Ngosso, politician and activist, who critically examines the

Contributors

manuel arturo abreu (*1991 Santo Domingo, lives in Portland, Oregon) is a non-disciplinary and non-binary artist and poet. abreu is contributing two performative video lectures titled *An Alternative History of Abstraction* (2020) and *Debojo del Aguar: the wake work of Eneroliser Nuñez* (2021). In addition abreu has written a new text piece on Chief Susanne Wenger (*1915 Graz, †2009 Oshogbo, Nigeria), an Austrian-Nigerian artist born in Graz and priest of the Yoruba religion mostly practiced in Nigeria.

Greg de Cuir Jr. (*Los Angeles, lives in Belgradel) is an independent curator, film scholar, writer and longtime collaborator of Everson. On the occasion of the opening of the exhibition *Recover* by Kevin Jerome Everson, de Cuir Jr. gives a talk together with the artist discussing three films by Austrian filmmakers and artists VALLE EXPORT, Kurt Kraus and Peter Kubelka. An edited sound piece will be available on the *Study Room*'s webpage. In addition de Cuir Jr. wrote a new text titled *Arsenic and No Lace*, a personal encounter on how both first met and a mediation on one of Everson's major pieces *Sugarrooted Arsenic* (2014).

Mireille Ngosso (*1980 Kinshasa, lives in Vienna) is a doctor, politician and activist. Currently she is working as municipal councilwoman for the Austrian Social Democratic Party. On the occasion of both exhibitions, Ngosso will hold a lecture in late September on the Colonial History of Austria at the institution. An edited audio piece will be available on the *Study Room*'s website.

myth that Austria had nothing to do with colonialism, as the country had no own colonies in the nineteenth and twentieth centuries. Above all at the end of the nineteenth century, Austria had its own colonial business and trade relations that made it significantly involved in the exploitation of other countries.

By addressing these themes, impetus to a reassessment of the own history can be given. Gayatri Spivak, one of the most important founders of post-colonial feminism, writes about the right to speak of others from a position of privilege, noting that this must first be acquired by gaining and appropriating knowledge. For this, it is necessary to critically reflect the own position with reference to historical conditions. Many global institutions within and beyond the field of contemporary art are now in the process of this realization. The *Study Room* is a sign that this process is taking place and a marker of these discussions, and of the current status of our learning and results.

- 1 Gayatri Spivak, *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, New York: Routledge, 1990.

Morgan Quaintance (*1979 London, lives in London) is an artist, author and filmmaker. Within the frame of the *Study Room* he will present his recent film *Another Decade* (2018) in which Quaintance brings together different discourses from the fields of art history, cultural anthropology, and gender studies. Among other things, he engages with the issue of discrimination against minorities, with a main focus on past and present statements by artists, theorists, and other cultural producers on the theme of being different.

Carl Pope Jr. (*1961 Indianapolis, lives in Indianapolis) is an artist who addresses issues related to race in America, specifically the social conditions of African Americans. In the *Study Room* on site at the institution Pope Jr. is presenting one of his major works titled *The Bad Air: Snelled of Roses* (2004-ongoing), a series of letter-press posters as graphic essay that maps the "ubiquitous presence and function of blackness in society and nature." The work currently consists of 108 letterpress posters, each with a text selected by the artist as an answer to the question "What do I think of when I think of being black?"

Danielle Brathwaite Shirley (lives in London) is an artist working predominantly in animation, sound, performance and video games to communicate the experiences of being a black trans person. Brathwaite-Shirley is presenting the new video game *Resurrection Lands* (2020) which will be available online on the *Study Room*'s webpage within the last two weeks of October.

Paige Tau! (*1996 Berkeley, lives in Chicago) is a film maker and scholar. Her work engages with and challenges assumptions of black cultural expression and notions of belonging through experimental cinematography. Within the frame of the *Study Room*, Tau! will present the films *I am* (2017), *In the face of god* (2018) and *10:28:30* (2019).

For more information on the artists, contributions and dates, please check the *Study Room*'s website:

halle-fuer-kunst.at/en/studyroom

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellungen /
This publication is being published in conjunction with the exhibitions

Kevin Jerome Everson

Recover

Doreen Garner

Steal, Kill and Destroy: A Thief Who Intended Them Maximum Harm

3. 9. – 14. 11. 2021

HALLE FÜR KUNST Steiermark

Kuratorin / Curator
Cathrin Mayer

Direktor / Director
Sandro Droschl

Geschäftsführung / Managing Director
Helga Droschl

Assistenz & Vermittlung / Assistance &
Art Education
Tobias Ihl

Sekretariat & Assistenz / Office & Assistance
Marlies Schöck

Technische Leitung / Technical Management
Max Gansberger

Aufbau / Setup
Darek Murawka & Team

Herausgeber / Editor
Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz

Texte / Texts
Cathrin Mayer

Übersetzungen / Translations
Greg Bond

Redaktion / Editing
Cathrin Mayer, Helga Droschl

Lektorat / Copyediting
Helga Droschl, Marlies Schöck

Grafische Gestaltung / Graphic Design
FONDAZIONE Europa

Werkansichten / Reproduced Works
© Künstler_innen und Leihgeber_innen /
artists and lenders

Druckerei / Printing
Universitätsdruckerei Klampfer, Graz

Unterstützt von der / With friendly support of the
U.S. Embassy Vienna

© 2021 Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Online-Guide

Auf unserem Online-Guide für Ihr Mobilgerät erfahren
Sie mehr über die Kunstwerke /
Learn more about the artworks on our online guide
for your mobile device

Benutzen Sie dafür bitte ihre Kopfhörer / Please use your headphones

