

ALFREDO JAAR THE TEMPTATION TO EXIST

GALERIE THOMAS SCHULTE
24 JUNE ^{T^O} 12 AUGUST 2023

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Alfredo Jaar, *Gesamtkunstwerk*, 1988/2018, Lightbox with vinyl mounted on plexiglass

The exhibition *The Temptation to Exist* by Alfredo Jaar will be on show at Galerie Thomas Schulte in Berlin in the summer of 2023. For over four decades, Alfredo Jaar has used photography, film, installation, and new media to create compelling works that examine complex socio-political issues and the ethics and limits of representation. For this exhibition, which is constructed in two moments with two major installations, Alfredo Jaar has selected works from around 50 artists who have sought to resist and change the world since the 1950s. These are shown along with works by Alfredo Jaar.

The exhibition's title makes a reference to a book by Emil Cioran, one of the artist's favorite writers. A dark, subversive thinker, Cioran was the poet of pessimism. A philosopher who was always on the verge of suicide, he once said: "If I didn't write, I could have become an assassin. Writing is a matter of life and death. Human existence, at its core, is endless anguish and despair, and writing can make things a bit more bearable. A book is a suicide postponed." For Cioran, failure permeates everything. Great ideas can be stained by failure, and so can art and the human condition. "No longer wanting to be a man" he is dreaming of another form of failure he wrote. "The universe is one big failure, and not even poetry can succeed in correcting it."

For Jaar, art is the impossible answer to an impossible question: how do we make art when the world is in such a state? In the gallery's main space, an immersive experience is created with a large, red neon work. The words of the stoic philosopher Seneca take center stage—"WHAT NEED IS THERE TO WEEP OVER PARTS OF LIFE? THE WHOLE OF IT CALLS FOR TEARS." Seneca strongly believed that if we have the essentials and a strong inner spirit, we can radically accept and endure any circumstances. Eschewing the presence of other objects, the room is entirely illuminated with a dense red light, building an atmosphere of poetic uncertainty, mirroring the unease of contemporary times. The philosopher's emblematic phrase glimmers in the space, reacting to the tyranny of the white box space and filling it with an idea—a model for thinking about the world.

Jaar's second part of the exhibition fills the second, smaller gallery space with more than 50 works from a diverse group of artists as well as a small selection of his own works. Here, the artist has tried to create what he calls "a space of resistance, a space of hope." Additionally, in the Corner Space, Hans Haacke's work *Grass Grows* will be on display, and in the window space, Rebecca Horn's *Love and Hate, Knuggle Dome for James Joyce* and Grada Kilomba's *Untitled Poem (One Sorrow, One Revolution)*.

The full list of artists includes Bas Jan Ader, Rosa Barba, Letizia Battaglia, Dawoud Bey, Monica Bonvicini, Frédéric Bruly Bouabré, Stanley Brouwn, Giovanna Calvenzi, Angela de la Cruz, Hanne Darboven, Gino De Dominicis, Juan Downey, Theo Eshetu, Ayşe Erkmen, Valie Export, Hamish Fulton, Hans Haacke, Mona Hatoum, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Ann Veronica Janssens,

Joan Jonas, Birgit Jürgenssen, On Kawara, Seydou Keïta, Grada Kilomba, Cosima zu Knyphausen, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Mischa Kuball, Piero Manzoni, Gordon Matta-Clark, Zanele Muholi, Shirin Neshat, Yoko Ono, Anna Oppermann, Giuseppe Penone, Susan Philipsz, Charlotte Posenenske, Gerhard Richter, Fred Sandback, Karin Sander, Carolee Schneemann, Malick Sidibé, Katharina Sieverding, Dayanita Singh, Nancy Spero, Rosemarie Trockel, Reijiro Wada, Lawrence Weiner, and Francesca Woodman.

These works are brought together by Jaar in an examination of memory and political participation from the last 70 years, revealing the intersection between culture and democratic life. Exhibited in close proximity to each other, the resounding voices of the artists invoke a shared history and reclamation of agency—a “we” that urges to change the world.

This exhibition is dedicated to Letizia Battaglia (born March 5, 1935 – April 13, 2022), a friend of the artist who passed away during the preparation of the exhibition.

Alfredo Jaar is an artist, architect, and filmmaker who lives and works in New York. His work has been shown extensively around the world. He has participated in the Biennales of Venice (1986, 2007, 2009, 2013), Sao Paulo (1987, 1989, 2010, 2021) as well as Documenta in Kassel (1987, 2002).

Important individual exhibitions include The New Museum of Contemporary Art, New York (1992); Whitechapel, London (1992); Moderna Museet, Stockholm (1994); The Museum of Contemporary Art, Chicago (1995); and The Museum of Contemporary Art, Rome (2005). Major recent surveys of his work have taken place at Musée des Beaux Arts, Lausanne (2007); Hangar Bicocca, Milan (2008); Alte Nationalgalerie, Berlinische Galerie and Neue Gesellschaft für bildende Kunst e.V., Berlin (2012); Rencontres d'Arles (2013); KIASMA, Helsinki (2014); Yorkshire Sculpture Park, UK (2017), Zeitz Museum of Contemporary Art, Cape Town, South Africa (2020) and SESC Pompeia, Sao Paulo (2021).

The artist has realized more than seventy public interventions around the world. Over sixty monographic publications have been published about his work. He became a Guggenheim Fellow in 1985 and a MacArthur Fellow in 2000. He received the Hiroshima Art Prize in 2018 and the Hasselblad Award in 2020.

His work can be found in the collections of The Museum of Modern Art and Guggenheim Museum, New York; Art Institute of Chicago and Museum of Contemporary Art, Chicago; MOCA and LACMA, Los Angeles; MASP, Museu de Arte de São Paulo; TATE, London; Centre Georges Pompidou, Paris; Nationalgalerie, Berlin; Stedelijk Museum, Amsterdam; Centro Reina Sofia, Madrid; Moderna Museet, Stockholm; MAXXI and MACRO, Rome; Louisiana Museum of Modern Art, Humlaebeck; Hiroshima City Museum of Contemporary Art and Tokushima Modern Art Museum, Japan; M+, Hong Kong; and dozens of institutions and private collections worldwide.

ALFREDO JAAR THE TEMPTATION TO EXIST

GALERIE THOMAS SCHULTE
24. JUNI ^{BIS} 12. AUGUST 2023

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Alfredo Jaar, *Gesamtkunstwerk*, 1988/2018, Leuchtkasten mit Vinyl auf Plexiglas montiert

Im Sommer 2023 zeigt die Galerie Thomas Schulte die Ausstellung *The Temptation to Exist* von Alfredo Jaar. Seit mehr als vier Jahrzehnten setzt Jaar Fotografie, Film und neue Medien ein, um eindrucksvolle Werke zu schaffen, die sich mit komplexen soziopolitischen Fragen sowie der Ethik und den Grenzen von Repräsentation auseinandersetzen. Für die zweiteilige Ausstellung mit zwei Installationen hat Alfredo Jaar Werke von rund 50 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die seit den 1950er Jahren danach streben, Widerstand zu leisten und die Welt zu verändern. Diese werden zusammen mit Werken von Alfredo Jaar gezeigt.

Der Titel der Ausstellung nimmt Bezug auf ein Buch von Emil Cioran, einem der Lieblingsautoren des Künstlers. Cioran war Dichter des Pessimismus – ein Philosoph, der immer am Rande des Selbstmords stand und einst gesagt hat: „Wenn ich nicht geschrieben hätte, wäre ich vielleicht ein Mörder geworden. Das Schreiben ist eine Frage zwischen Leben und Tod. Die menschliche Existenz besteht im Kern aus unendlicher Angst und Verzweiflung und das Schreiben kann die Dinge ein wenig erträglicher machen. Ein Buch ist ein aufgeschobener Selbstmord.“ Für Cioran ist das Scheitern allgegenwärtig. Große Ideen können durch Misserfolge beschädigt werden, ebenso wie die Kunst und der Mensch selbst. So wollte er kein Mensch mehr sein, „sondern träumt von einer anderen Form des Scheiterns“, schrieb er. „Das Universum ist ein einziges großes Versagen, und nicht einmal der Poesie gelingt es, dies zu korrigieren.“

Für Jaar ist Kunst die unmögliche Antwort auf eine unmögliche Frage: Wie kann man Kunst machen, wenn die Welt in einem solchen Zustand ist? Im Hauptraum der Galerie erzeugt eine große Neonarbeit ein eindringliches Erlebnis. Im Zentrum stehen die Worte des Stoikers Seneca: „WHAT NEED IS THERE TO WEEP OVER PARTS OF LIFE? THE WHOLE OF IT CALLS FOR TEARS.“ Seneca glaubte fest daran, dass wir alle Schwierigkeiten akzeptieren und ertragen können, solange wir das nötige Wissen und einen starken geistigen Willen haben. Der Raum ist vollständig in rotes Licht getaucht, das eine Atmosphäre von poetischer Ungewissheit schafft und das Unbehagen der heutigen Zeit widerspiegelt. Der sinnbildliche Satz Senecas steht leuchtend im Raum, reagiert auf das Diktat des White Cube und füllt ihn mit einer Idee – einem Modell für das Denken über die Welt.

Im zweiten Raum der Ausstellung zeigt Jaar in dichter Hängung mehr als 50 Werke von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern sowie eine kleine Auswahl seiner eigenen Werke. Hier hat der Künstler versucht, einen „Raum des Widerstands, einen Raum der Hoffnung“ zu schaffen, ergänzt durch Hans Haackes Werk *Grass Grows* im Corner Space und Rebecca Horns *Love and Hate, Knuggle Dome for James Joyce* und Grada Kilombas *Untitled Poem (One Sorrow, One Revolution)* im Window Space.

Die vollständige Liste der Künstlerinnen und Künstler umfasst: Bas Jan Ader, Rosa Barba, Letizia Battaglia, Dawoud Bey, Monica Bonvicini, Frédéric

Bruly Bouabré, Stanley Brouwn, Giovanna Calvenzi, Angela de la Cruz, Hanne Darboven, Gino De Dominicis, Juan Downey, Ayşe Erkmen, Theo Esthetu, Valie Export, Hamish Fulton, Hans Haacke, Mona Hatoum, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Ann Veronica Janssens, Joan Jonas, Birgit Jürgenssen, On Kawara, Seydou Keïta, Grada Kilomba, Cosima zu Knyphausen, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Mischa Kuball, Piero Manzoni, Gordon Matta-Clark, Zanele Muholi, Shirin Neshat, Yoko Ono, Anna Oppermann, Giuseppe Penone, Susan Philipsz, Charlotte Posenenske, Gerhard Richter, Fred Sandback, Karin Sander, Carolee Schneemann, Malick Sidibé, Katharina Sieverding, Dayanita Singh, Nancy Spero, Rosemarie Trockel, Reijiro Wada, Lawrence Weiner und Francesca Woodman.

Alle Werke wurden von Jaar in seiner Auseinandersetzung mit den Themen von Erinnerung und politischer Partizipation der letzten 70 Jahre zusammengeführt und zeigen eine Verbindung zwischen Kultur und demokratischem Leben auf. In unmittelbarer Nähe zueinander ausgestellt, erzählen die Künstlerinnen und Künstler eine gemeinsame Geschichte, die an Mitbestimmung appelliert – an ein „Wir“, das darauf drängt, die Welt zu verändern.

Diese Ausstellung ist Letizia Battaglia (geboren am 5. März 1935 und gestorben am 13. April 2022) gewidmet, einer Freundin Alfredo Jaars, die während der Vorbereitungen zur Ausstellung verstarb.

Alfredo Jaar ist ein Künstler, Architekt und Filmemacher, der in New York lebt und arbeitet. Seine Arbeiten wurden auf der ganzen Welt ausgestellt. Er hat an den Biennalen von Venedig (1986, 2007, 2009, 2013), Sao Paulo (1987, 1989, 2010, 2021) sowie an der Documenta in Kassel (1987, 2002) teilgenommen.

Zu den wichtigsten Einzelausstellungen gehören The New Museum of Contemporary Art, New York (1992), Whitechapel, London (1992), Moderna Museet, Stockholm (1994), The Museum of Contemporary Art, Chicago (1995) und The Museum of Contemporary Art, Rom (2005). In jüngster Zeit wurden seine Arbeiten im Musée des Beaux Arts, Lausanne (2007), im Hangar Bicocca, Mailand (2008), in der Alten Nationalgalerie, der Berlinischen Galerie und der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst e.V., Berlin (2012), bei den Rencontres d'Arles (2013), im KIASMA, Helsinki (2014), im Yorkshire Sculpture Park, Großbritannien (2017), Zeitz Museum of Contemporary Art, Kapstadt, Südafrika (2020) und im SESC Pompeia, Sao Paulo (2021) gezeigt.

Der Künstler hat mehr als siebzig öffentliche Interventionen auf der ganzen Welt realisiert. Über sechzig monografische Publikationen wurden über seine Arbeit veröffentlicht. Er wurde 1985 Guggenheim-Stipendiat und 2000 MacArthur-Stipendiat. Im Jahr 2018 erhielt er den Hiroshima Art Prize und 2020 den Hasselblad Award.

Seine Werke befinden sich in den Sammlungen von The Museum of Modern Art und Guggenheim Museum, New York; Art Institute of Chicago und Museum of Contemporary Art, Chicago; MOCA und LACMA, Los Angeles; MASP, Museu de Arte de São Paulo; TATE, London; Centre Georges Pompidou, Paris; Nationalgalerie, Berlin; Stedelijk Museum, Amsterdam; Centro Reina Sofia, Madrid; Moderna Museet, Stockholm; MAXXI und MACRO, Rom; Louisiana Museum of Modern Art, Humlaebeck; Hiroshima City Museum of Contemporary Art und Tokushima Modern Art Museum, Japan; M+, Hongkong; sowie Dutzende von Institutionen und Privatsammlungen weltweit.