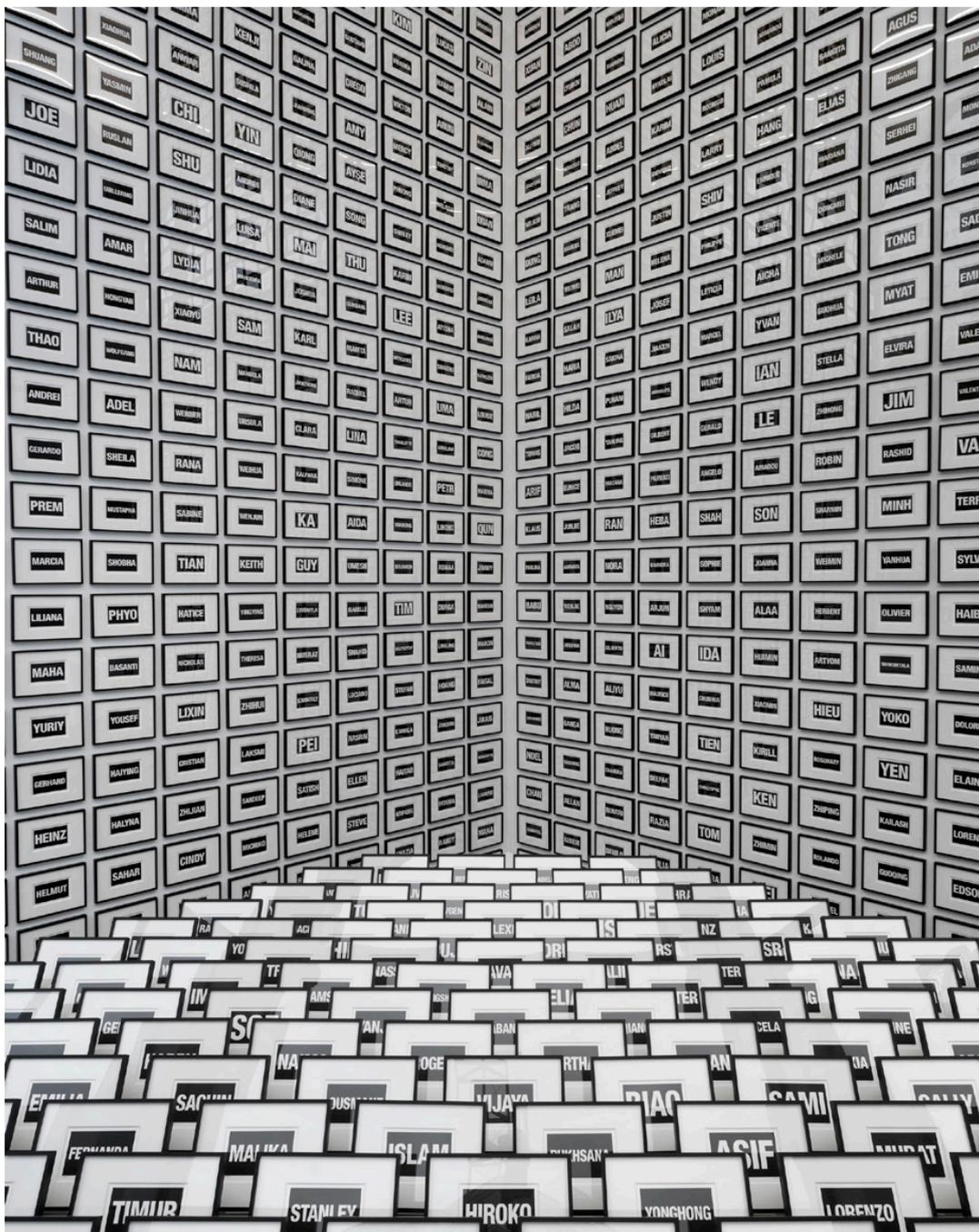

ALLAN MCCOLLUM THE WORLD: A MOMENT IN TIME

GALERIE THOMAS SCHULTE
11 SEPTEMBER TO 02 NOVEMBER 2024

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

With *The World: A Moment in Time* (2024), Allan McCollum revisits his sweeping, poignant installation *Each and Every One of You* (2004) —marking the occasion of the work’s 20th anniversary. Presented by Galerie Thomas Schulte for the first time in Germany, the new work takes a more expansive view, adapting to shifts in the geo-political landscape and societal discourses of the two decades since its initial conception.

Like its predecessor, *The World: A Moment in Time* comprises 1.200 framed digital prints, each containing a different given name. It departs from the first iteration, however, in two significant ways. For the original work, McCollum drew on data from 2004 from the U.S. Census Bureau, compiling names commonly used in the country at the time and breaking them up according to the 600 most popular female names and the 600 most popular male names. In contrast, the new work is a collection of the most common names worldwide and forgoes distinctions based on gender—resultantly absent of binary classifications or any other breakdown into discrete categories. Within this constellation, the prominent occurrence of names, for example, of Chinese, Hispanic, Indian, or Muslim origin, also visualizes current demographic statistics. In updating the work in this way, McCollum reflects on its place in an increasingly global society, while considering topics of inclusivity within the contemporary art context in which it is situated—and beyond.

The prints are identically formatted and hung closely together in a panoramic whole. Side by side, row by row, they form a dense grid that consumes the display architecture almost entirely. The shapes of white letters outlined against a black background—as though emptied out or still to be filled in—are strung together in a broad tapestry. Incessant regularity and sober order make this accumulation of objects appear at once overwhelming and highly controlled. But there are evident distinctions: scaled to fit the same image size, shorter names are made up of larger letters, highlighting changes from frame to frame and generating a certain rhythm. The white mats around them also keep them insulated inside of their autonomous black frames—marking a clear separation. Every single one is the same and yet each is its own.

The sense of intimacy afforded by the small size of the prints is curtailed by the distance and impersonal nature of the work’s scale and mass-produced sameness. And yet—although a name’s appearance in the installation is an indication that it is not unique—individuality is underscored by virtue of the singular presence of a name within this vast sea of many others, at the same time as possibilities for finding connection are opened up.

There is a collective emotional investment in the act of giving names. Maybe we grow attached to something only after we have named it; we give ourselves names that fit our identities; or we share a name with those we are connected to. In the space of this installation, perhaps we instinctively seek out our own names or those of friends and family—like rummaging through collections of personalized knick-knacks at a souvenir shop. In their straight-forward manner,

the prints also resemble name cards or tags, for example, used for attendees and participants of a large-scale event. They could be markers for people who are not there: those who have not yet arrived or else have already departed. In their pared down black-and-white simplicity, we might sense a certain somberness—like standing before a monument on which a list of names have been etched in remembrance—or find ourselves flooded with personal memories and associations, like opening an old address book.

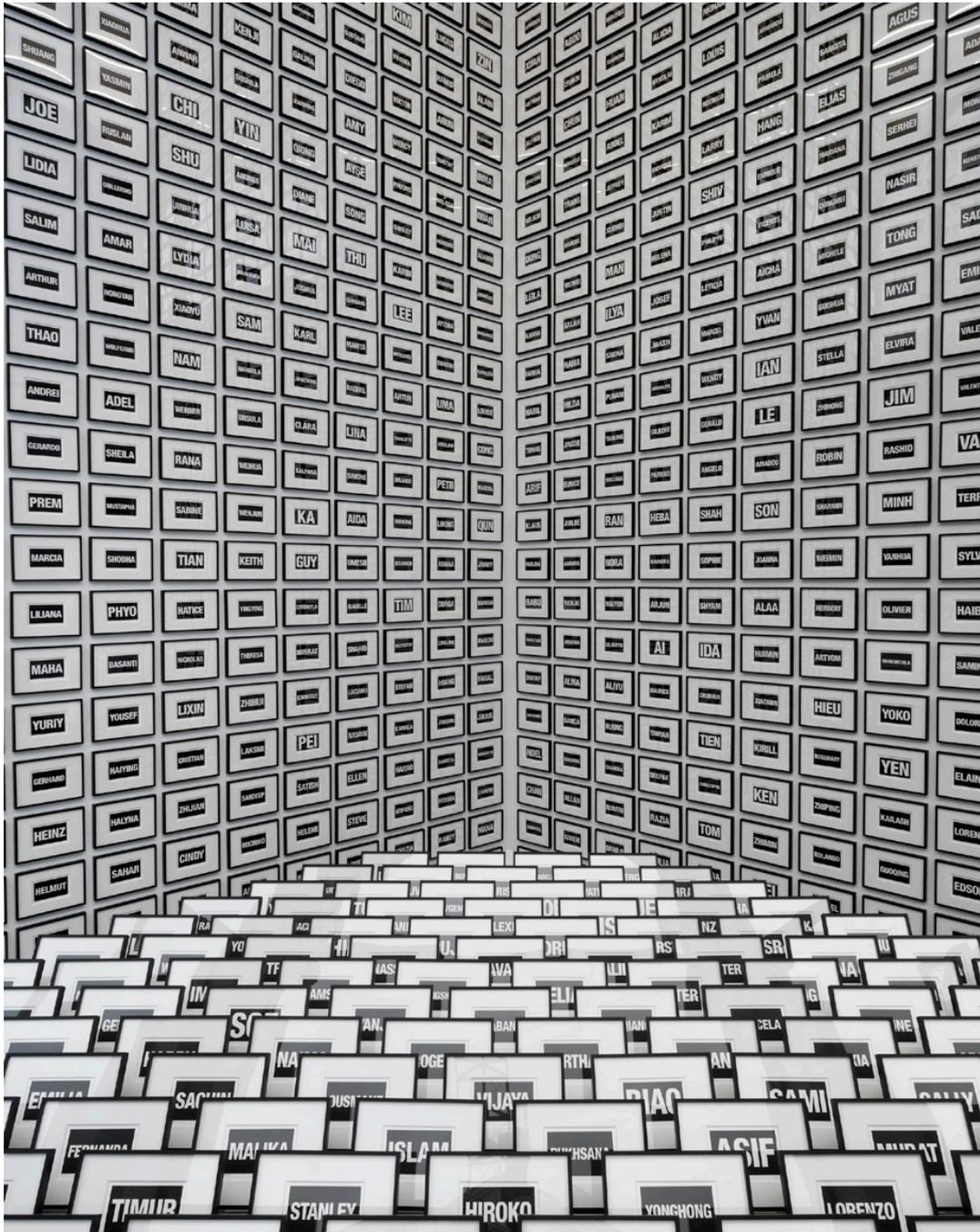
Beyond offering portraits of individuals, it is the emblematic nature of the names assembled here that contributes to a portrait of a particular moment. The title of the new work, *The World: A Moment in Time*, puts an emphasis on its own transience, even as it indicates a totalizing view. Through simultaneous modes of inclusion and reduction, it is a tangible imagining of the sheer scope of something that is otherwise difficult to conceive of. What we are presented with is a sort of abstraction of the world, a snapshot that we are invited to enter into—or are likely already a part of. It may represent a specific moment, already passed, but its potential iterations are without end, continuously unfolding through our individual and collective encounters.

Text by Julianne Cordray

Allan McCollum (born in Los Angeles in 1944, lives and works in New York) is an internationally acclaimed conceptual artist whose career began in the late 1960s. For most of us he is known as the creator of important work groups such as *Over Ten Thousand Individual Works*, *Plaster Surrogates*, *Perfect Vehicles*, and *The Shapes Project*, which can be found in many museum collections around the world, including MoMA, the Art Institute of Chicago, the San Francisco MoMA and Centre Pompidou. Questions of identity and the relationship between the individual and mass culture are at the heart of many of McCollum's works. He has, over the span of his career, carried out numerous projects involving individuals and craftsmen across towns and communities in the US, taking a special interest in common, everyday life, popular culture, the aspect of the individual and processes of mass production.

ALLAN MCCOLLUM THE WORLD: A MOMENT IN TIME

GALERIE THOMAS SCHULTE
11. SEPTEMBER ^{BIS} 02. NOVEMBER 2024

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

Mit *The World: A Moment in Time* (2024) kehrt Allan McCollum zu seiner raumgreifenden, berührenden Installation *Each and Every One of You* (2004) zurück und begeht so das 20. Jubiläum dieser Arbeit. Von der Galerie Thomas Schulte erstmalig in Deutschland präsentiert, hat diese neue Arbeit eine breiter gefasste Sichtweise und greift Veränderungen in der geopolitischen Landschaft und den gesellschaftlichen Diskursen der zwei Jahrzehnte seit ihrer ursprünglichen Konzeption auf.

Wie die Vorgängerarbeit umfasst *The World: A Moment in Time* 1200 gerahmte Digitaldrucke, von denen jeder einen anderen Vornamen enthält. Sie unterscheidet sich von ihrer ersten Version in zwei wesentlichen Aspekten. Bei der ursprünglichen Arbeit stützte sich McCollum auf Daten des U.S. Census Bureau 2004, also der amerikanischen Volkszählungsbehörde. Er stellte die im Land häufigsten Namen zusammen und teilte sie dann in die 600 populärsten männlichen und 600 beliebtesten weiblichen Namen auf. Die neue Arbeit dagegen ist eine Sammlung der häufigsten Vornamen weltweit und vermeidet Unterscheidungen nach Geschlecht – im Ergebnis gibt es also keinerlei binäre Klassifikationen oder irgendeine Art von Unterteilung in separate Kategorien. Innerhalb dieser Konstellation veranschaulicht das häufige Auftreten von Namen beispielsweise chinesischen, hispanischen, indischen oder moslemischen Ursprungs auch aktuelle demographische Statistiken. Indem er das Werk auf diese Weise aktualisiert, reflektiert McCollum über seine Bedeutung in einer immer stärker globalisierten Gesellschaft, während er über Themen der Inklusivität innerhalb des Kontexts der zeitgenössischen Kunst nachdenkt, in dem sich die Arbeit bewegt, aber auch darüber hinaus.

Die Drucke sind identisch formatiert und werden panoramaartig eng aneinandergelängt. Nebeneinander und in vielen Reihen angeordnet, bilden sie ein dichtes Raster, das die Wände des Corner Space fast ganz bedeckt. Die Formen von weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund – sie wirken, als wären sie ausgeleert oder warteten noch darauf, ausgefüllt zu werden – sind zu einem umfangreichen Wandbehang aneinandergereiht. Strenge unaufhörliche Regelmäßigkeit und nüchterne Ordnung lassen diese Ansammlung von Objekten gleichzeitig überwältigend und höchst kontrolliert erscheinen. Aber es gibt dennoch deutliche Unterschiede. Da die Namen alle in das gleiche Format passen müssen, bestehen kürzere Namen aus größeren Buchstaben, was die Unterschiede von Bild zu Bild unterstreicht und für einen gewissen Rhythmus sorgt. Die weißen Passepartouts um sie herum isolieren sie zudem innerhalb ihrer autonomen schwarzen Rahmen, was eine deutliche Trennung markiert. Jedes einzelne ist gleich, und doch ist jedes auch etwas eigenes.

Der von dem kleinen Format der Drucke erzeugte Eindruck von emotionaler Nähe wird von der Distanz und dem unpersönlichen Charakter des Maßstabs der Arbeit und ihrer massenproduzierten Gleichheit konterkariert. Und dennoch: Obwohl das Auftauchen eines Namens in der Installation davon zeugt, dass er nicht einmalig ist, wird die Individualität aufgrund der singulären Präsenz eines Namens in diesem riesigen Meer vieler anderer unterstrichen, während sich gleichzeitig Möglichkeiten eröffnen, Anschluss zu finden.

Der Akt der Namensgebung stellt ein kollektives emotionales Ritual dar. Vielleicht entwickeln wir erst eine Bindung zu etwas, nachdem wir ihm einen Namen gegeben haben; wir geben uns selber Namen, die unseren Identitäten entsprechen; oder wir teilen einen Namen mit denjenigen, mit denen wir verbunden sind. Im Raum dieser Installation suchen wir vielleicht instinktiv nach unserem eigenen Namen oder den Namen von Freund*innen und Familienmitgliedern – wie wenn man in einem Souvenirladen durch personalisierten Nippes stöbert. In ihrer direkten Art erinnern die Drucke auch an Tischkarten oder Namensschildchen zum Anstecken, wie sie für Teilnehmer*innen einer großen Veranstaltung üblich sind. Es könnten Platzhalter für Menschen sein, die nicht hier sind: diejenigen, die noch nicht angekommen sind oder die uns bereits verlassen haben. In ihrer reduzierten schwarz-weißen Einfachheit könnten sie eine gewisse bedrückte Feierlichkeit transportieren wie wenn man vor einem Denkmal steht, auf dem Namen zum Gedenken eingraviert sind – oder man wird von persönlichen Erinnerungen und Gedanken ergriffen, wie wenn man ein altes Adressbuch aufschlägt.

Die hier versammelten Namen sind nicht nur Porträts von Einzelpersonen, sondern sie tragen durch ihren emblematischen Charakter auch zu einem Porträt eines bestimmten Moments bei. Der Titel der neuen Arbeit, *The World: A Moment in Time*, betont ihre Vergänglichkeit, verweist aber gleichzeitig auf eine umfassendere Perspektive. Durch gleichzeitige Inklusion und Reduktion vermittelt sie eine greifbare Vorstellung des schieren Umfangs von etwas, was man sich ansonsten schwer vorstellen kann. Uns wird hier eine Abstraktion der Welt präsentiert, ein Schnappschuss, in den wir eintreten dürfen oder dessen Teil wir wahrscheinlich ohnehin schon sind. Die Arbeit mag einen spezifischen Moment darstellen, der bereits vergangen ist. Aber ihre potentiellen Iterationen sind endlos und entfalten sich durch unsere individuellen und kollektiven Begegnungen kontinuierlich.

Text von Julianne Cordray

Übersetzung von Wilhelm v. Werthern

Allan McCollum (1944 in Los Angeles geboren, lebt und arbeitet in New York) ist ein international anerkannter Konzeptkünstler, dessen Karriere in den späten 1960er Jahren begann. Den meisten ist er als Schöpfer wichtiger Werkgruppen bekannt, wie *Over Ten Thousand Individual Works*, *Plaster Surrogates*, *Perfect Vehicles*, und *The Shapes Project*, die in vielen Museen weltweit zu finden sind, darunter im MoMA, Art Institute of Chicago, MoMA San Francisco und im Centre Pompidou. Fragen von Identität und der Beziehung zwischen Individuum und Masse stehen im Mittelpunkt vieler seiner Werke. Im Laufe seiner Karriere hat McCollum zahlreiche Projekte realisiert, an denen er Kunsthandwerker in diversen Städten und Gemeinden in den USA beteiligte. Dabei gilt sein Interesse besonders Themen des Gemeinwesens, des Alltagsleben und der Populärkultur, dem Blickpunkt des Individuums und Prozessen der Massenproduktion.