

Merman

Autor(en): **Fattori Franchini, Attilia**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Collection cahiers d'artistes**

Band (Jahr): - **(2017)**

Heft 141: **Yves Scherer**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-781716>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SINGLE

Merman

Attilia Fattori Franchini

Merman

→ siehe Seite 49

The work of Swiss artist Yves Scherer eludes definition. It manifests as a journey across locations and imaginary landscapes populated by sirens, sailors, cat-women, fading chimeras and celebrities depicted in vulnerable moments of stress and love.

These real and fictional characters softly inhabit spaces filled by often shattered tatami mats, morphing sculptures, velvet pink floors and dim lights. Always narrated through an emotional lens and presented as intuitive flux, what emerges is an inquiry into identity, shown as a transient state, appropriated and distorted by our contemporaneity. Scherer's practice, encompassing sculpture, painting, video, photography, writing and websites, floats from tender letters to hunting scenarios, to honeymoon tales, to the condition of the artist as a single man.

Affectivity and its mediation and representation through technology and paparazzi culture is at the centre of his artistic research, conducted by dissecting intimate experiences of love, hate, betrayal, friendship and brotherhood. The question of gender emerges through picaresque exhibition formats; it stands as an encounter between two polarities, often subverted or confused. A girl, idealised or chased, is repeatedly employed as central narrative tool; the self is divided between a troubled encounter with the world through the idea (or absence) of love; the institution of the couple constructs moments of final reconciliation or annihilation.

Judith Butler writes in her crucial book, *Gender Trouble*, (1990), that "there is no reason to assume that genders ought also to remain as two. The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief in a mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrors sex or is otherwise restricted by it." Observations on femininity and masculinity are equally romantic, and often beyond gender: Scherer reverses the lens and enquires into male bonding and identity, purposely blurring lines whilst applying similar research tools. The couple is depicted as an encounter of both positions, representing one of the oldest and most fundamental social structures. Identity shifts; identity is a choice. Jung postulates that each individual psyche has both masculine and feminine components. For a female, this masculine component appears throughout life and dreams in symbols and archetypes and is defined as *animus*; for a male it is the *anima*. Throughout Eastern philosophy, these elements (also a relevant influence on American minimalism and widely used by such artists as Walter De Maria or Sol LeWitt) are presented as flux. The Tao symbol, a circle divided in two equal portions each containing an element of the other, represents the idea of *Yin* and *Yang* as feminine and masculine energies held in harmony and interaction. Individuals tend to escape a strict binary division and are considered psychologically androgynous and in constant flux, with latent inner masculine and feminine energies awaiting development.

PART 1: YIN

Appears as: Animus
Celestial body: Moon

Characteristics:
intuition, reception,
dark

I ching number: 2

Baby we can
travel the world

But what then? What had he really gained by all this trouble? What had he brought back from this long and weary journey? Nothing, you say?

Perhaps so; nothing but a charming woman, who, strange as it may appear, made him the happiest of men! Truly, would you not for less than that make the tour around the world?

Jules Verne, *Around the World in Eighty Days*, 1873

The first time I met Yves Scherer was in front of a work named *Baby we can travel the world* (2013) at his solo show at Almanac, in London, in 2013. The work was a transparent rectangular water tank, propped up diagonally against the gallery wall. The tank and its unstable position defies space, affirming the presence of the water through the broken perspective created by its encounter with the wall. In the back, a low-fi photograph portrays a girl, *Zarah* (2013), her natural pose indicating an intimacy with the depicting eye. The image was deliberately hung lower down towards the left corner of a white wall, reminiscent of a skype conversation, of longing for someone we wish was with us. Somehow these two works stayed with me when thinking about Yves Scherer's practice, their delicacy, a punctuation, revealing itself slowly throughout the exhibition space. The tenderness between observer and observed suggests intimacy and desire as mediated by social media, and the inner conflict between image and reality encapsulates his artistic approach, never direct and often remote. As Viktoria Draganova puts it in her text about the artist, "Love at a distance."

Closer

It's years since you've been there
Now you've disappeared somewhere
Like outer space
You've found some better place

And I miss you
Like the deserts miss the rain

Everything But The Girl, *Missing*, 1994

The female subject, explored as otherness, is observed as something fleeing, like a character taken from the literary tradition of poems: Helen, Angelica, Beatrice, Laura come to mind. A tool to study identitary moments and orchestrate personal experiences. To put the artistic self in motion. She is named *Emma* (Watson), in this case. Each exhibition stands as event; we are participants in the stories Scherer is telling us; we are viewers of the forms he chooses. The fiction is reinforced by the emotional writing that accompanies the exhibitions. The texts the artist composes don't frame the work conceptually, but instead add pathos, whilst maintaining personal narratives.

Watson, also a political activist strongly committed to female rights, rose to fame playing the character of Hermione Granger in the Harry Potter fantasy film series. Largely objectified by the 89+ generation, through memes and often sexually explicit trolls, the actress is a symbol of a new digital affectivity along nouveau forms of constructed subjectivity. Protagonist of a sculptural body of work that combines 3D printing with

classical casting processes to create life-size figures of the actress, Scherer chose her as formal strategy rather than subject, her fame and image circulation used as embodiment of a contemporaneity that sees art and celebrity culture increasingly entangled. Think of James Franco, Drake, Tilda Swinton, Beyoncé, Kanye West and Kim Kardashian constantly borrowing or participating in the art world.

Scherer's interest in fame and identity explores the seductive void created by the separation between image and persona. "The experience of eros as lack alerts a person to the boundaries of himself, of other people, of things in general," Anne Carson brilliantly writes in *Eros The Bittersweet* (1986), highlighting how the real subject of most love poems is not the beloved but the hole the beloved creates. Sculpturally this tension is specifically formalised through mythological, hybrid bodies that may, for instance, combine part of a woman's body with a cat, *Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport (Cat Woman)* (2015); add the features of a siren, *Little Mermaid* (2015); or collage photos of the beloved à la Picasso, *K+Y 1–10* (2016). Often there is something unfinished or deliberately damaged, a wound that subverts the imagined perfection. There are many bodies, many versions of them, always distant from the biological one. These bodies incarnate a digitally constructed self, the unreachable void, a myth rather than a real presence.

PART 2: YANG

Appears as: Anima
Celestial body: Sun

Characteristics:
bright, dry, rational,
action oriented

I ching number: 1

We have just
arrived in a rather
curious land

Never to go on trips with anyone you do not love.
Ernest Hemingway, *A Moveable Feast*, 1964

Travel is an idea central to the artist's practice and a tool to observe issues of globalism, economics and networks whilst experiencing foreignness and estrangement.

Voyage, the desire to distance the self from the everyday or to move towards something, often informs images and sculptural installations characterised by a fascination with exotic colours and materials. Printed photographs, recording the artist's own international drift, depict friends and distant places, raw in their format, somehow contrasting with the HD feeling of online culture. T. S. Eliot called Baudelaire the first nineteenth-century artist to give expression to the beauty of modern travelling. Eliot was thinking about a poetry concentrated on departures and waiting rooms, informed, as in Scherer's work, by the technology and transport we use to travel and the devices we use to record the world.

In November 2015 Yves Scherer left New York with artist friend Grear Patterson to drive a 1994 Jeep Cherokee to Mexico. The trip lasted two months and gave birth to a project titled *East of Eden* (Summer, 2016), involving a series of shows across different European cities. Titled after John Steinbeck's book published in 1952, it is inspired by nomadic lifestyles and the shared experience of travelling. It starts with the duo's first meeting in London two years ago and has become a fragmentary depiction of their evolving encounter in the course of their shared search for an utopian place located "East" of Eden. The shows, even if different in format, create a sensorial portrait of

the warm South. Each iteration reveals a different emotional response to locations, pastel colours and linear forms, all inspired by Luis Barragán's architecture. Ancient myth, psychedelia and shamanism also play a role. The project considers (white) male bonding and—to use a buzzword—depicts a *bromance* that evolves in the course of a journey.

Adult Swim

Being alone makes us stronger. That's the honest truth. But it's cold comfort, since even if I wanted company, no one will come near me anymore.

Roberto Bolaño, *The Savage Detectives*, 1998

An image of the artist depicted bare-chested against a pink background serves as invite for the exhibition *Single* (2016) at Galerie Guido Baudach, Berlin. Holding a smart phone, the artist is checking for a possible match, his pose is relaxed, his attention focused on the device. One of the gallery walls is covered with paintings hung side-by-side; the artist's American telephone number is spray-painted on them throughout.

Scherer is interested in understanding the projected self and its contours and relating human expression to networks. This is one of the reasons why we also see the artist directing the camera at himself. Cozy self-portraits appear as a statement of identitary mutation alongside celebrity images collected online. Iconography and self-portraiture explored in a Warholian sense, but updated to the digital age.

Stolen moments of brotherhood and affection in an international setting construct a life memoir, meaningful in the spirit of the network, publicly exposed whilst privately intimate. Franco "Bifo" Berardi speaks of "hetero-design" in relationship with the self as embedded in the digital context of today. "The self, conceived of as a simulation, is exposed to processes of subjectivation that are controlled and designed by others." Berardi enquires how this process might affect consciousness and our understanding of a subject "self", which in Scherer's work takes the form of ready-mades. We see it embodied in anthropomorphic assemblages, as in *Single* (2016), *Grizzly* (2016) or *Merman* (2016), characterised by materials like found wood, fur scraps, personal clothing and products. These lonely figures appear in moments of contemplation or rest as if belonging inwardly to the exhibition space. The material idiom can be defined as *povero*. Found objects and throwaway items concur to construct a fragmented visceral subjectivity in opposition to shimmering post-produced aesthetics presented by social media.

In the exhibition *Adult Swim* (2016), consisting of a single, eponymously titled work, we encounter a lonely sculpture pensively crouched in front of a bath tub, placed in a space full of Oriental carpets and bathed in dim red lighting. The small, isolated figure, made of wood sticks and dressed in the artist's clothes, gazes in melancholy longing at the water. Immersed in an absurd oneiric environment, the viewer is led to consider new forms of identitary confrontation, suspended between dream and waking states, as if travelling in subconscious lands, searching for the missing parts.

You do you

My bed is by the window.
I speak to you. You are impossible to forget,
the face ecstasy screams under,
lighting the world you damage and repossess.
I am communicating this.
You undiminishably are what I meant by all
love defiant under
the shadow of a dispassionate end in the right head.
Keston Sutherland, *Hot White Andy*, 2007

Love as self-representation and gender investigation,
automated social body, online and offline.

The fanciful practice of Yves Scherer teaches us how to personally decipher symbols and materials, and reconstruct usages and beliefs. The evidence only makes sense when cross-read against our own blueprints in order to encode and decode language, tokens and DNA. We analyse and slice, copy and sequence, and assemble a scenario. Left with the shells of living moments, we colour in the blanks. Pondering terms like *gender*, *travel* and *identities*, we try them on but they feel like a skin that no longer fits. A log of something that has happened. Half fish, half woman, half animal, half culture. It's unclear yet whether these relics are from a muddled past or a monument to a future yet to come.

Bibliography

Judith Butler, *Gender Trouble*, 1990.

Viktoria Draganova, "Love at a distance", in: *Whenever I get gloomy, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport.*, exh. cat., 2015.

Anne Carson, *Eros The Bittersweet*, Princeton University Press, 1986.

T.S. Eliot, "Baudelaire" (1930), in: T.S. Eliot, *Selected Essays 1917–1932*, London: Faber & Faber 1932, pp. 335–345.

Franco "Bifo" Berardi, *Engineering Self*, e-flux Architecture, 2016, www.e-flux.com/architecture/superhumanity/66877/engineering-self/

Attilia Fattori Franchini is an independent curator and writer based in London. She is co-founder of the online platforms bubblebyte.org and [Opening Times](http://OpeningTimes.com), and contributes critical essays and reviews to publications such as *Kaleidoscope* and *Flash Art International*. Between 2013 and 2014 she initiated and curated *The Basement*, a programme in London dedicated to young, unrepresented artists. Attilia is currently working on the first edition of *Curva Blu*, a residency project in Favignana, Sicily, and a series of online commissions to be launched in 2017 as part of the exhibition *ARS17* at Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki. Upcoming and recent projects include: *Céu Torto*, Boatos Fine Arts, São Paulo, 2017; *Dawning*, Capitán Gallo, Mexico City, 2017; *Morninguber, evening oscillators*, Seventeen, London, 2016; *Lonesome Wife*, Seventeen, London, 2016; *Europa and the Bull* at LambdaLambdaLambda, Pristina, 2016; *Oa4s, Temra and David in 4 parts*, Sorbus, Helsinki, 2016; Yves Scherer, *Snow White and The Huntsman*, Mexico City, 2016; *Basic Instinct*, Seventeen, London, 2015; Guest Curator, Kuvat Academy of Fine Arts, Helsinki, 2015; *Bold Tendencies 2015*, London.

With its Collection Cahiers d'Artistes series, Pro Helvetia supports promising Swiss artists by funding their first publication. Based on a jury's recommendation, the Swiss Arts Council selects eight artists every two years, who have responded to the public call for applications. The selected artists are personally involved in the production of the publication and renowned writers from the international art scene are commissioned to contribute the essays. Pro Helvetia has issued the Cahiers d'Artistes since 1984 and since 2006, the monograph series has been published by Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo.

www.cahiers.ch

Swiss Arts Council
Pro Helvetia

Mandated by the Swiss Confederation, Pro Helvetia supports Swiss arts, audience awareness of the arts, cultural exchange within Switzerland and the dissemination of Swiss culture abroad. The Swiss Arts Council is primarily involved in contemporary arts.

www.prohelvetia.ch

prohelvetia

Yves Scherer

***1987**

Lives and works in
Lebt und arbeitet in

New York City

Education
Ausbildung
2012–2014

MA Sculpture Royal College
of Art, London

2007–2011

BA Sciences of Culture;
Lucerne, Basel and Berlin

Solo and two person
Exhibitions
Einzelausstellungen und
Doppelausstellungen
2017

A Bigger Splash, Lyles & King,
New York USA (Exhibition
by Yves Scherer with Anahid
Mishek and Markus Selg)

To be titled, Towards, Toronto
2016

Our Life, Rod Bianco Gallery,
Oslo

Single, Galerie Guido
W. Baudach, Berlin

*Snow White and the Hunts-
man*, Attilia Fattori Franchini
and José Garcia, Mexico City

East of Eden, Boetzlaer/
Nispen, Amsterdam
(with Gear Patterson)

East of Eden, Jeanroch
Dard, Brussels (with Gear
Patterson)

East of Eden, Galerie
Guido W. Baudach, Berlin
(with Gear Patterson)

Crib, Honolulu, Zurich
(with Ophelia Finke)

Yves Scherer, The Armory
Show with Galerie
Guido W. Baudach, New York
2015

Couples, Studiolo, Milano

Lovebirds, Piece*Unique,
Cologne

Honey Moon, Swiss Institute,
New York

Vanity Fair, Salon Kennedy,
Frankfurt, with Florian Auer

Where Is The Love, Exo Exo,
Paris

Days at Sea, Carl Kostyal,
London

2014

Closer, Galerie Guido
W. Baudach, Berlin

Coney Island, S.A.L.T.S., Basel
2013

SKYLINE, SSZ-Sued, Cologne

Evolution & Comfort; Almanac
Projects, London

2012

Nail Care, Times Bar, Berlin

Group Exhibitions
Gruppenausstellungen
(selected)
2017

Look, all this is fraud, Milieu
Berne

Dawning, Captain Gallo,
Mexico City

2016

Whistles of Surfaces, Point
Centre of Contemporary Art,
Nicosia

Songs of Elton John,
36 E 12th Street, New York

A Stay in the Paphos Loop,
Offspace XYZ, New York

When form becomes attitude,
Kunstraum Riehen, Riehen

Happy Like Yesterday, Nest,
The Hague

True Love Over Physics,
Coma Gallery, Sidney

Silleteros, Kinman Gallery,
London

For Pete's Sake, Carl Kostyal,
Stockholm

emma (swing), 39 Great Jones,
New York

War Games, Moran Bondaroff,
Detroit

Exhale, André Viana, New York

Where's the beef?,
Atelier Mondial, Basel

*More than lovers, more than
friends*, Futura, Prague

Scout, Triumph and Disaster,
Montgomery

Grey, Brand New Gallery,
Milan

6 Videos, Fri Art, Kunsthalle
Fribourg, Fribourg (March)

Das Tal der Krisen (Teil 2),
New Bretagne, Essen

2015

copy g_ods, Raum DREI,
Cologne

Far Beyond, Villa Schöningen,
Berlin

Basic Instinct, Seventeen
Gallery, London (September 15)

Cookie Gate, Ellis King, Dublin
(10th July–15th August)

Swiss Art Awards, Basel

Art Parcours, Art Basel, Basel

Balconia, Swimming Pool
Projects, Sofia (three
person show with Emanuel
Röhss and Stefania Batoeva)

Windowlicker, Center, Berlin

Nimm's mal Easy, Ausstel-
lungsraum Klingental, Basel

Do I want an Old-fashioned?,
Boetzlaer/Nispen, Amsterdam

Last Night, curated by
Attilia Fattori Franchini,
Parallel Oaxaca, Mexico City

Under a thawing lake, Dark
Arts International, Mexico City

Grants & Residencies
Stipendien & Preise
(selected)

2016

Cahier d'Artistes, Pro Helvetia

2015

Swiss Art Award

Travel Grant IAAB, Beijing

2012–2014

Bursary, Royal College of Art

2012

Förderpreis Bildende Kunst
des Kantonalen Kuratoriums
für Kultur, Solothurn

Single, 2016

Press image for "Single",
Galerie Guido W. Baudach, Berlin

Broom, 2016

Broom, gloves, NY sweatshirt, mask
147 × 66 × 47 cm

Hoover, 2015
Vacuum cleaner, mannequin arms,
acrylic paint, marker, cardigan
140 x 50 x 35 cm

Samurai, 2014
Tripod, kimono, rabbit fur,
plaster, cigarette
178 x 40 x 42 cm

Single, 2016
Wood, burlap, metal, plaster,
sweater, fur, cell phone, socks
57 x 109 x 167 cm

Merman, 2016
Aquarium, mannequin, water,
fur, sweatpants, socks
ca. 95 × 150 × 64 cm

Grizzly, 2016
Bear rug, aquarium, water, sweater, paper
44 × 153 × 162 cm

Raccoon, 2016
Wood, acrylic, soil, stuffed raccoon
39 x 182 x 137 cm

Adult Swim, 2016
Bathtub, wood, jumper,
stones, water, silicone
180 x 70 x 85 cm

Crevette Girl, 2016
Marble, wood, stuffed pheasant, plastic, rubber
55 x 84 x 21 cm

Single (1), 2016

Acrylic, gouache, photographs on paper, framed
30.5 × 24 cm

Single (2), 2016

Acrylic, gouache and photographs on paper, framed
30.5 × 24 cm

Days at Sea, 2015
Digital print
Dimensions variable

Still from "Cry me a River"
Video, HD, 5'15"

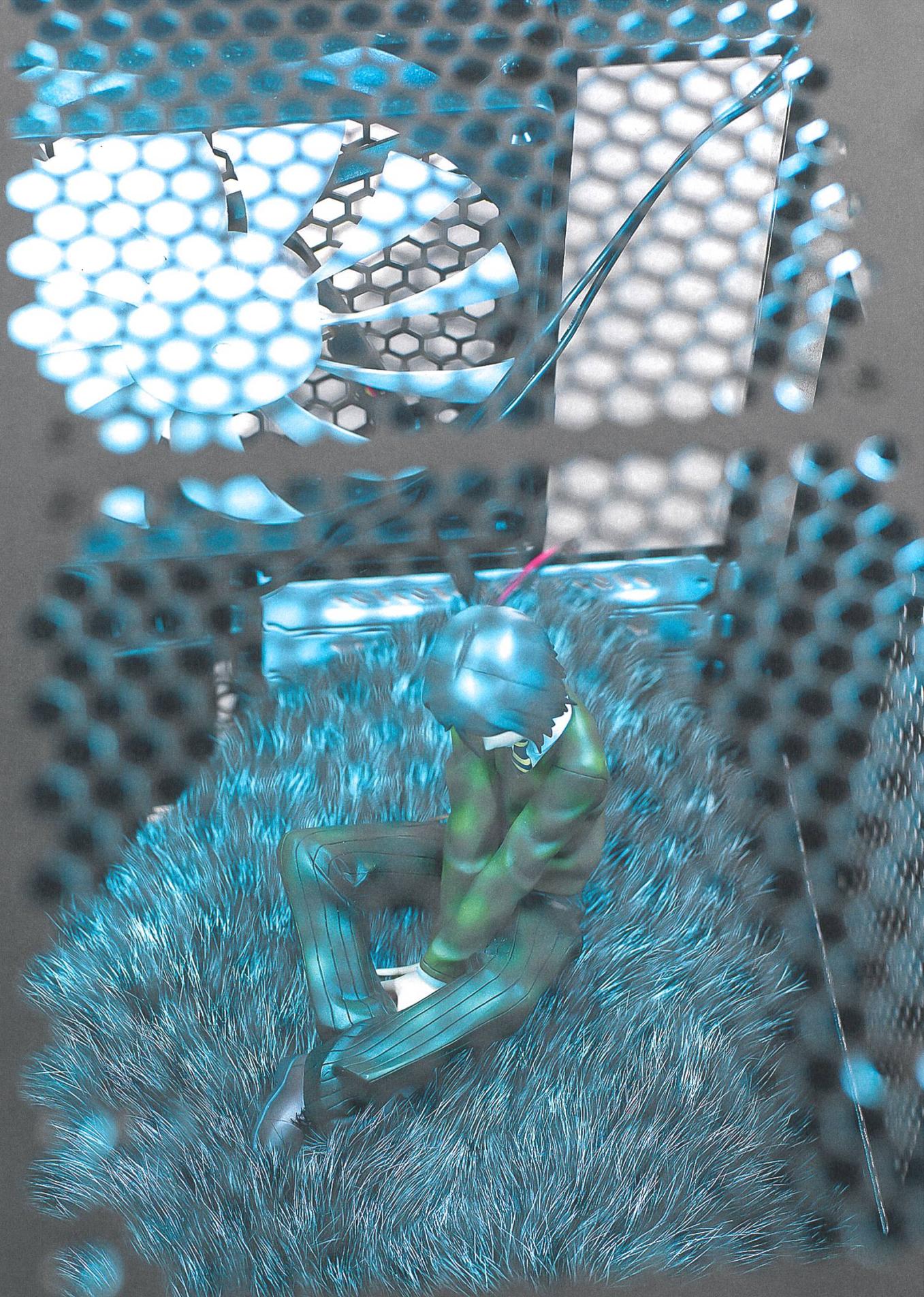
Explorer II, 2013

Computer tower, down jacket, polystyrene
59 × 49 × 38 cm

Emma (Fridge), 2015

Aluminium, systemwood, polystyrene, ventilation system,
LED lights, chocolate figure, drawing, plastic bag
187 x 43 x 44 cm

Rain (Detail), 2014

Rain, 2014

Computer tower, polystyrene, anime-figure,
rabbit fur, home speaker system,
MP3 player, lights, sound control system
68 x 61 x 31 cm

Lian Li, 2014
Jesmonite, rabbit fur
53 × 49 × 38 cm

Fridge, 2016
Boar fur, freezer, sound
151 × 54 × 60 cm

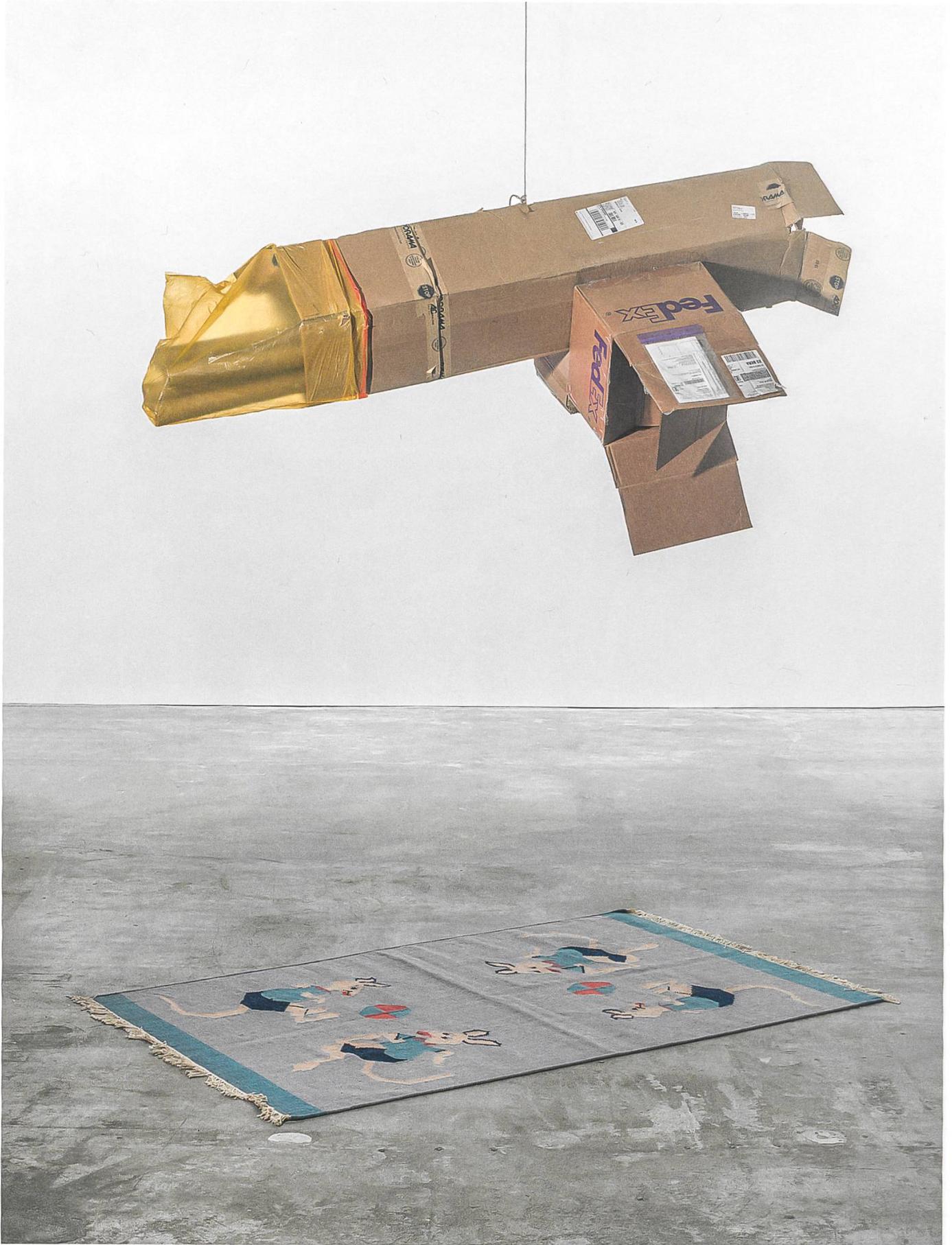
Dog I, 2016

Wood, metal, limb, tape, fabric, t-shirt, mask
85 × 46 × 99 cm

Dog II, 2016

Wood, metal, tape, mask, dust mask
83 × 34 × 101 cm

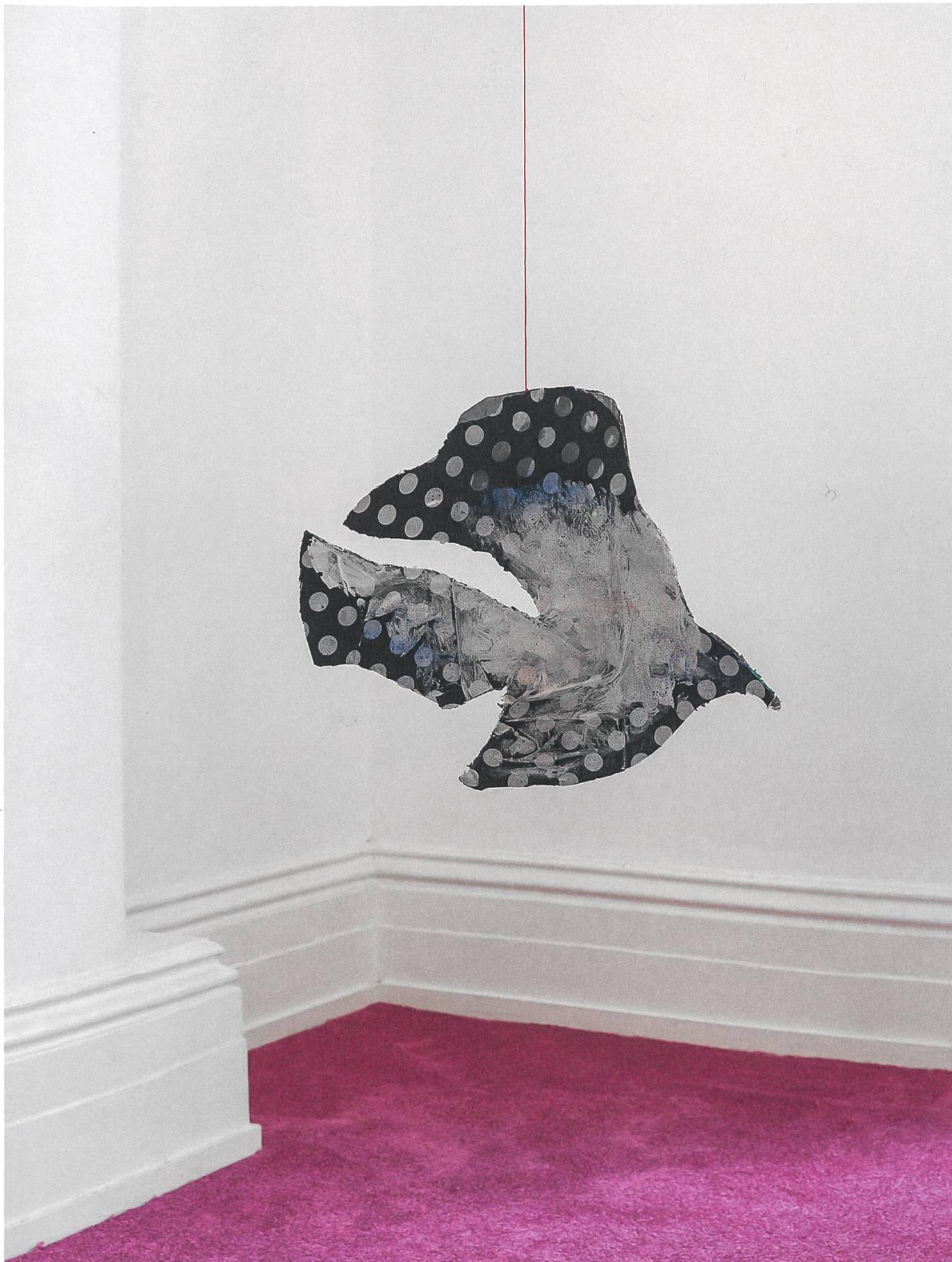

Plane, 2016

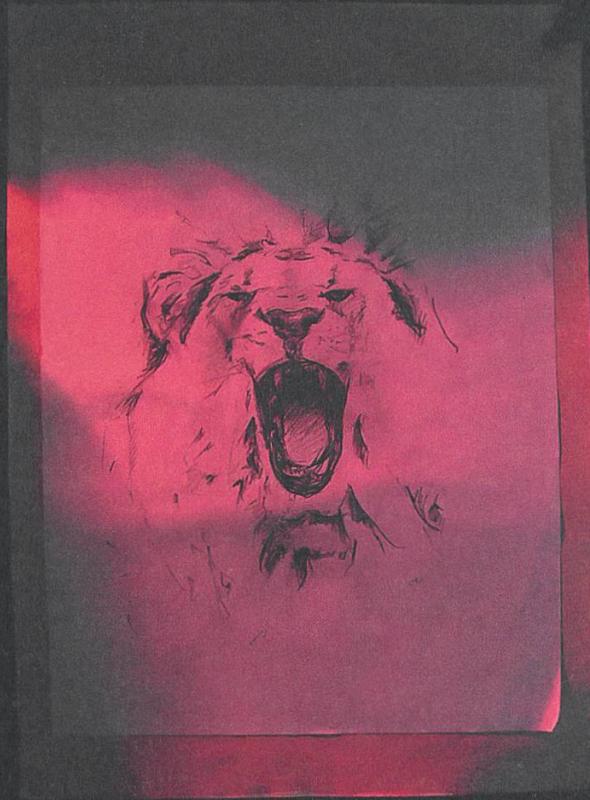
Wood, cardboard, cardboard rolls,
plastic bag, paper, string, rug
210 x 100 x 400 cm

Days at Sea, 2015
Inkjetprint mounted on ceiling
110 × 73 cm

Bird, 2015
Cardboard, fabric, acrylic paint, thread
30 × 28 cm

Lion, 2016
Pencil on paper, cardboard
45 × 36 cm

Legolas, 2017

Wax, plaster and metal
185 × 86 × 78 cm

Merman

Attilia Fattori Franchini

Merman

← see page 1

Das Werk des Schweizer Künstlers Yves Scherer entzieht sich einer Einordnung. Es manifestiert sich als Reise durch Orte und imaginäre Landschaften, die von Sirenen, Seeleuten, Katzenfrauen und vergänglichen Chimären bevölkert sind sowie von Prominenten in ungeschützten Augenblicken von Stress oder Liebe.

Diese realen und fiktionalen Figuren bewohnen Räume voller oftmals zerrissener Tatami-Matten, verformter Skulpturen, samtig-rosafarbenen Böden und gedämpftem Licht.

Stets durch eine emotionale Linse und in einem intuitiven Fluss geschil- dert, entsteht eine Erkundung von Identität, die als ein Übergangsstadium gezeitigt wird, angepasst an unsere Gegenwärtigkeit – und von ihr entstellt. Scherers Plastik, Malerei, Video, Fotografie, Schreiben und Websites umfassende Arbeit bewegt sich von zärtlichen Briefen über Jagdszenen und Flitterwochen-Geschichten bis hin zur Lage des Künstlers als alleinstehender Mann.

Affektivität und deren Vermittlung und Darstellung durch Technologie und Paparazzi-Kultur steht im Zentrum seiner künstlerischen Recherche über sezierend intime Erfahrungen von Liebe, Hass, Betrug, Freundschaft und Brüderlichkeit. Die Frage der Geschlechtsidentität bildet sich in pikaresken Ausstellungsformaten heraus; sie steht für die Begegnung zweier Gegensätze, die aber häufig unterlaufen oder vermischt werden. Als zentrales Erzählmittel dient wiederholt eine idealisierte oder verfolgte junge Frau; das Selbst ist gespalten durch die Idee (oder die Abwesenheit) von Liebe in einer beunruhigenden Begegnung mit der Welt; die Institution der Paarbeziehung schafft Momente der endgültigen Versöhnung wie der Auslöschung.

In ihrem wegweisenden Buch *Das Unbehagen der Geschlechter* (1990) schreibt Judith Butler, dass «es keinen Grund für die Annahme [gibt], dass es ebenfalls bei zwei Geschlechtsidentitäten bleiben muss. Die Annahme einer Binarität der Geschlechtsidentitäten wird implizit darüber hinaus von dem Glauben an ein mimetisches Verhältnis zwischen Geschlechtsidentität und Geschlecht geprägt, wobei jene dieses widerspiegelt oder anderweitig von ihm eingeschränkt wird.» Betrachtungen über Weiblichkeit und Männlichkeit sind gleichermaßen romantisch und bewegen sich oftmals jenseits von Geschlechtsidentität: Scherer dreht die Linse um und untersucht Männerfreundschaft und Identität, wobei er bewusst Trennlinien verwischt, dabei aber die gleichen Untersuchungsinstrumente anwendet. Das Paar wird als Begegnung beider Positionen dargestellt und repräsentiert damit eine der ältesten und grundlegendsten sozialen Strukturen. Identität verändert sich; Identität wird gewählt. C. G. Jung hat postuliert, dass die Psyche jedes Individuums maskuline und feminine Anteile hat. Bei Frauen treten diese männlichen Anteile während ihres Lebens und in ihren Träumen in Symbolen und Archetypen in Erscheinung und werden als *Animus* bezeichnet; bei Männern ist es die *Anima*. In der gesamten östlichen Philosophie werden diese Elemente – die erheblichen Einfluss auf den amerikanischen Minimalismus haben und von Künstlern wie Walter De Maria und Sol LeWitt ausgiebig verwendet wurden – als in ständiger Bewegung dargestellt. Das Tao-Symbol, ein Kreis, der aus zwei gleichen Teilen besteht, die jeweils ein Element des anderen enthalten, repräsentiert die Idee von Yin und Yang als weibliche und männliche Energien, die in einem harmonischen Austausch stehen. Individuen entkommen einer strikt binären Teilung und werden als psychologisch androgyn und in ständigem Flux gefasst, mit entwicklungsreifen latent männlichen und weiblichen Energien.

TEIL 1: YIN

erscheint als:
Animus
Himmelskörper:
Mond

Charakteristik:
Intuition,
Rezeptivität, dunkel

I-Ging-Nummer: 2

Baby we can
travel the world

Aber – was hatte ihm der ganze Aufwand gebracht?
Jedenfalls keinen Gewinn, könnte man sagen –
würde dann aber das Glück übersehen, das
Mr. Phileas Fogg ganz unerwartet in Gestalt einer
bezaubernden Frau gefunden hatte.

Und wenn wir ehrlich sind: Würde mancher von
uns nicht schon für weniger auf eine Reise um die
Erde gehen?

Jules Verne, *Reise um die Erde in 80 Tagen*, 1873

Das erste Mal traf ich Yves Scherer 2013 bei seiner Einzelausstellung in der Londoner Galerie Almanac vor einem Werk mit dem Titel *Baby we can travel the world* (2013). Es stellt einen transparenten rechteckigen Wassertank dar, der diagonal gegen die Wand der Galerie lehnt. Der Tank und seine instabile Position trotzen den Begrenzungen des Raums, er bestätigt die Präsenz des Wassers durch die Brechung der Perspektive bei seinem Kontakt mit der Wand. Im Hintergrund zeigt eine Gebrauchsfotografie eine junge Frau, *Zarah* (2013), deren natürliche Haltung Vertrautheit mit dem Betrachter andeutet. Das Bild, mit Bedacht in die linke untere Ecke einer weissen Wand gehängt, erinnert an ein Skype-Gespräch, an die Sehnsucht nach jemandem, den wir uns nahe wünschen. Diese beiden Werke blieben mir vor Augen, als ich über Yves Scherers Arbeit nachdachte, ihre Feinfühligkeit, die sich nach und nach in der Ausstellung enthüllt. Die Zärtlichkeit zwischen Betrachter und Objekt deutet Intimität und Begehren an, die durch soziale Medien vermittelt sind, und der innere Konflikt zwischen Abbild und Realität fasst seinen künstlerischen Ansatz zusammen – nie unmittelbar, oft entrückt. Oder wie Viktoria Draganova es in ihrem Text über den Künstler formuliert: «Liebe aus der Ferne».

Closer

It's years since you've been there
Now you've disappeared somewhere
Like outer space
You've found some better place
And I miss you
Like the deserts miss the rain
Everything But The Girl, *Missing*, 1994

Das weibliche Subjekt, erkundet als das Andere, wird als Fliehendes wahrgenommen, wie ein Charakter aus der Tradition der Dichtung: man denkt an Helena, Angelica, Beatrice, Laura. Es ist ein Mittel, um die Bedeutung von Identität auszuloten und persönliche Erfahrungen zu illustrieren – um das künstlerische Selbst in Bewegung zu setzen. In diesem Fall heisst sie *Emma* (Watson). Jede Ausstellung ist ein Event; wir sind Beteiligte an den Geschichten, die Scherer uns erzählt, Betrachter der Formen, die er wählt. Die emotionale Schreibweise, die die Ausstellungen begleitet, bekräftigt diese Erzählung. Die Texte des Künstlers geben dem Werk keinen konzeptuellen Rahmen, sondern fügen ihm Pathos hinzu, während sie bei den persönlichen Geschichten bleiben.

Watson, die sich auch als politische Aktivistin sehr für Frauenrechte engagiert, wurde berühmt durch ihre Rolle als Hermine Granger in den Harry-Potter-Fantasyfilmen. Weithin von der 89er-Generation zum blossen Objekt gemacht, verbreitet durch Meme und sexuell explizite Internet-Trolle, ist die Schauspielerin Symbol einer neuen digitalen Affektbetontheit, begleitet von neuartigen Formen konstruierter Subjektivität. Sie ist die Protagonistin einer ganzen Reihe bildnerischer Arbeiten, die 3D-Prints mit klassischen Gussformen kombinieren, um lebensgrosse Figuren der Schauspielerin herzustellen. Dabei greift Scherer auf sie weniger als Subjekt denn als Gestaltungsstrategie zurück, mit der ihr Ruhm und ihr Image als Inbegriff einer Gegenwart eingesetzt werden, in der sich Kunst und Promi-Kultur zunehmend verschränken. Man denke nur an James Franco, Drake, Tilda Swinton, Beyoncé, Kanye West und Kim Kardashian, die fortwährend Anleihen in der Kunstwelt machen oder ein Teil von ihr sind.

In seiner Auseinandersetzung mit Ruhm und Identität erforscht Scherer die verführerische Leere, die in der Trennung von Abbild und Persona entsteht. «Die Erfahrung des Eros als Mangel bringt die eigenen Grenzen zu Bewusstsein, die der anderen und die der Dinge im Allgemeinen», schreibt Anne Carson glänzend in *Eros The Bittersweet* (1986) und stellt damit heraus, dass der eigentliche Gegenstand der meisten Liebesdichtung nicht die geliebte Person ist, sondern die Leere, die diese entstehen lässt. In der bildnerischen Arbeit wird diese Spannung besonders in mythologischen Hybridwesen gefasst, die etwa Teile des weiblichen Körpers mit dem einer Katze verbinden – *Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport (Cat Woman)* (2015) –, ihm Merkmale einer Sirene anfügen – *Little Mermaid* (2015) – oder durch Fotocollagen der Geliebten im Stil Picassos – *K+Y1–10* (2016). Oft findet sich etwas Unfertiges oder absichtlich Beschädigtes, eine Wunde, die die vorgestellte Perfektion unterläuft. Es gibt viele Körper, viele Versionen von ihnen, aber immer sind sie weit entfernt vom biologischen Körper. Diese Körper repräsentieren ein digital konstruiertes Selbst, die unerreichbare Leere, eher einen Mythos als eine reale Präsenz.

TEIL 2: YANG

erscheint als:
Anima
Himmelskörper:
Sonne

Charakteristik:
hell, trocken, rational,
handlungsorientiert

I-Ging-Nummer: 1

We have just
arrived in a rather
curious land

Niemals mit irgend jemanden auf die Reise
zu gehen, den man nicht lieb hat.

Ernest Hemingway,
Paris – Ein Fest fürs Leben, 1964

Reisen ist ein zentrales Konzept in der Arbeit des Künstlers und für ihn ein Instrument, um Themen der Globalisierung, der Ökonomie, der Netzwerke zu verfolgen, während er zugleich Fremdheit und Entfremdung erfährt.

Die Reise als Wunsch sich vom Alltag zu entfernen oder sich auf etwas hin zu bewegen, durchdringt oft Bilder und Installationen, die von einer Faszination für exotische Farbtöne und Materialien geprägt sind. Foto-Prints von Freunden und fernen Orten dokumentieren die internationalen Aufenthalte des Künstlers, in ihrer grobkörnigen Auflösung kontrastieren sie mit dem HD-Feeling der Onlinewelt. T. S. Eliot hat Baudelaire als den ersten Künstler des 19. Jahrhunderts bezeichnet, der der Schönheit des modernen Reisens Ausdruck verlieh. Eliot dachte an eine Poesie, die

Aufbrüche und Wartesäle zum Thema macht, geprägt – wie in Scherers Werk – von den Technologien und Beförderungsmitteln, die wir benutzen, und den Geräten, mit denen wir die Welt erfassen.

Im November 2015 verliess Yves Scherer zusammen mit seinem Künstlerfreund Grear Patterson New York, um mit einem 1994er Jeep Cherokee nach Mexiko zu fahren. Die Tour dauerte zwei Monate und war die Geburtsstunde eines Projekts mit dem Titel *East of Eden* (Sommer 2016), das eine Reihe von Ausstellungen in verschiedenen europäischen Städten einschloss. Benannt nach John Steinbecks Buch von 1952 ist es von nomadischen Lebensstilen und der geteilten Reiseerfahrung angeregt. Es beginnt mit dem ersten Treffen des Duos in London zwei Jahre zuvor und ist zu einer fragmentarischen Schilderung ihrer kontinuierlich sich entwickelnden Begegnung bei ihrer gemeinsamen Suche nach einem utopischen Ort «jenseits» von Eden geworden. Obwohl ganz unterschiedlich, erzeugen die Ausstellungen ein Empfinden für den warmen Süden. Jede neue Ausstellung zeigt eine neue emotionale Antwort auf einen Ort, auf Pastellfarben und lineare Formen, alle inspiriert von der Architektur Luis Barragáns. Antike Mythen, Psychedelisches und Schamanismus spielen ebenfalls eine Rolle.

Das Projekt befasst sich mit Freundschaft unter (weissen) Männern und beschreibt eine innige Männerbeziehung – eine *Bromance*, um einen Modebegriff zu verwenden –, die sich im Laufe einer Reise entwickelt.

A d u l t S w i m

Einsamkeit macht stark. Heilige Wahrheit.
Und Trost der Narren, denn obwohl ich gern in
Gesellschaft bin, naht sich dieser Tage keine
Menschenseele meinem Schatten.

Roberto Bolaño, *Die wilden Detektive*, 1998

Ein Bild des Künstlers mit nacktem Oberkörper vor einem rosafarbenen Hintergrund diente als Einladung für die Ausstellung *Single* (2016) in der Galerie Guido W. Baudach in Berlin. Der Künstler hält ein Smartphone in der Hand und checkt die Treffer einer Suche, seine Haltung ist entspannt, seine Aufmerksamkeit auf das Gerät konzentriert. An einer Galeriewand sind Gemälde eng gehängt, die amerikanische Telefonnummer des Künstlers ist über sie hinweg gesprayt.

Scherer will das projizierte Selbst, seine Konturen und das menschliche Ausdrucksvermögen mit Blick auf Netzwerke verstehen. Das ist einer der Gründe, warum wir den Künstler dabei sehen, wie er die Kamera auf sich selbst richtet. Behaglich inszenierte Selbstporträts erscheinen als Aussage zu identitätspolitischer Veränderung neben online gesammelten Fotos von Prominenten. Es ist eine Sondierung von Ikonographie und Selbstporträtierung im Warhol'schen Sinne, jedoch ins digitale Zeitalter geholt.

Kleine Freiräume der Vertrautheit und Zuneigung konstruieren einen Lebensbericht in einem internationalen Setting, der – öffentlich exponiert – im Geist des Netzwerks Bedeutung hat, obwohl er eigentlich sehr intim ist. Franco «Bifo» Berardi spricht im Zusammenhang mit dem heute in digitale Kontexte eingebetteten Selbst von einem «fremdbestimmten Design»: «Das Selbst, als Simulation gefasst, ist Prozessen der Subjektivierung ausgesetzt, die von anderen gestaltet und kontrolliert werden.» Berardi untersucht, wie dieser Prozess das Bewusstsein und unser Verständnis eines «Selbst» beeinflussen könnte, das in Scherers Werk die Form von Ready-mades annimmt. Wir finden es in menschenähnlichen Assemblagen verkörpert, in *Single* (2016),

Grizzly (2016) oder *Merman* (2016), wo es durch Materialien wie Holzstücke, Pelzreste, Kleidung und persönliche Gegenstände charakterisiert ist. Diese einsamen Figuren erscheinen in nachdenklichen oder ruhenden Momenten, als gehörten sie zum Inventar des Ausstellungsraums. Die Materialsprache kann als *povera* bezeichnet werden. Objets trouvés und Abfälle bilden zusammen eine fragmentierte organische Subjektivität, die im Gegensatz zur nachbearbeiteten Ästhetik der sozialen Medien steht.

In der Ausstellung *Adult Swim* (2016), die nur aus einem einzigen, titelgebenden Werk besteht, begegnen wir einer einsamen Skulptur, die nachdenklich vor einer Badewanne kauert, in einem Raum mit arabischen Teppichen, der in schummriges rotes Licht getaucht ist. Die kleine, entrückte Figur aus Holzstäben und in Kleidung des Künstlers gehüllt, starrt mit melancholischem Blick sehnsüchtig auf das Wasser. Vertieft in eine absurde Traumumgebung wird der Betrachter angeregt, neue Formen identitätspolitischer Auseinandersetzung zu prüfen, schwebend zwischen Traum und Wachstadien, als reiste man durch unterbewusste Landschaften auf der Suche nach den fehlenden Teilen.

Y o u d o y o u

My bed is by the window.

I speak to you. You are impossible to forget,
the face ecstasy screams under,
lighting the world you damage and repossess.

I am communicating this.

You undiminshably are what I meant by all
love defiant under
the shadow of a dispassionate end in the right head.

Keston Sutherland, *Hot White Andy*, 2007

Liebe als Selbst-Repräsentation und Untersuchung von Geschlechtsidentität, ein automatisierter Sozialkörper, online und offline.

Die fantasievolle Arbeit von Yves Scherer lehrt uns, wie wir selbst Symbole und Materialien entschlüsseln und Gewohnheiten und Überzeugungen rekonstruieren können. Die Hinweise ergeben nur Sinn, wenn sie mit unseren eigenen Entwürfen abgeglichen werden, um Sprache, Zeichen und DNA zu kodieren und zu dekodieren. Wir analysieren und zerteilen, kopieren und sequenzieren, und setzen ein Szenario zusammen. Mit den Hüllen lebendiger Augenblicke zurückgelassen, malen wir die Leerstellen aus. Wir sinnieren über Begriffe wie *Gender*, *Reise* und *Identitäten*, probieren sie an wie Kleidung und merken, dass sie nicht mehr passt. Wie ein Protokolleintrag aus der Vergangenheit. Halb Fisch, halb Frau, halb Tier, halb Kultur. Noch bleibt es unklar, ob diese Relikte aus einer trüben Vergangenheit stammen oder Zeichen einer Zukunft sind, die erst noch kommt.

Bibliographie

Judith Butler, *Das Unbehagen der Geschlechter*, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991 (engl. 1990).

Viktoria Draganova, «Love at a distance», in: *Whenever I get gloomy, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport*, Ausstellungskatalog, 2015.

Anne Carson, *Eros The Bittersweet*, Princeton: Princeton University Press 1986.

T.S. Eliot, «Baudelaire» (1930), in: T.S. Eliot, *Selected Essays 1917–1932*, London: Faber & Faber 1932, S. 335–345.

Franco «Bifo» Berardi, *Engineering Self*, e-flux Architecture, December 21, 2016, www.e-flux.com/architecture/superhumanity/66877/engineering-self/

Attilia Fattori Franchini ist freiberufliche Kuratorin und Autorin mit Sitz in London. Sie ist Mitbegründerin der Online-Plattformen bubblebyte.org und *Opening Times* und schreibt für Publikationen wie *Kaleidoscope* und *Flash Art International* kritische Essays und Reviews. Zwischen 2013 und 2014 initiierte und leitete sie *The Basement*, ein Programm in London für junge vertragslose Künstler. Attilia arbeitet derzeit an der ersten Ausgabe von *CurvaBlu*, einem Wohnprojekt in Favignana, Sizilien, und an mehreren Online-Projekten, die 2017 im Rahmen der Ausstellung *ARS17* im Kiasma, Museum für zeitgenössische Kunst in Helsinki starten. Ihre kommenden und aktuellen Projekte umfassen u.a.: *Céu Torto*, Boatos Fine Arts, São Paulo, 2017; *Dawning*, Capitán Gallo, Mexiko-Stadt, 2017; *Morninguber, evening oscillators*, Seventeen, London, 2016; *Lonesome Wife*, Seventeen, London, 2016; *Europa and the Bull* in LambdaLambdaLambda, Pristina, 2016; *Oa4s, Temra and David in 4 parts*, Sorbus, Helsinki, 2016; Yves Scherer, *Snow White and The Huntsman*, Mexiko-Stadt, 2016; *Basic Instinct*, Seventeen, London, 2015; Guest Curator, Kuvat Academy of Fine Arts, Helsinki, 2015; *Bold Tendencies 2015*, London.

Mit der Collection Cahiers d'Artistes ermöglicht Pro Helvetia vielversprechenden Schweizer Kunstschaaffenden im Bereich Visuelle Künste die Publikation einer ersten Monografie. Auf Empfehlung einer Fachjury wählt die Schweizer Kulturstiftung alle zwei Jahre acht Künstlerinnen und Künstler aus, die sich auf eine Ausschreibung hin beworben haben. Die Gestaltung der Hefte erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kunstschaaffenden. Die Begleittexte verfassen renommierte Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Die Cahiers d'Artistes von Pro Helvetia wurden 1984 ins Leben gerufen und erscheinen seit 2006 beim Verlag Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo.

www.cahiers.ch

Schweizer Kulturstiftung
Pro Helvetia

Im Auftrag der Eidgenossenschaft fördert Pro Helvetia das künstlerische Schaffen in der Schweiz, trägt im Inland zum kulturellen Austausch bei, fördert die Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland und setzt sich für Kunstvermittlung ein. Der Fokus der Kulturstiftung liegt im Bereich der zeitgenössischen Kunst.

www.prohelvetia.ch

prohelvetia

Collection Cahiers d'Artistes 2017

A project of the Swiss Arts Council
Pro Helvetia for promoting the Visual Arts

Ein Projekt der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia für die
Promotion der Visuellen Künste

Nº 135

Gina Folly

ISBN 978-3-906016-69-6

Nº 136

Gilles Furtwängler

ISBN 978-3-906016-70-2

Nº 137

Mathis Gasser

ISBN 978-3-906016-71-9

Nº 138

Charlotte Herzig

ISBN 978-3-906016-72-6

Nº 139

Karin Hueber

ISBN 978-3-906016-73-3

Nº 140

Florence Jung

ISBN 978-3-906016-74-0

Nº 141

Yves Scherer

ISBN 978-3-906016-75-7

Nº 142

Hagar Schmidhalter

ISBN 978-3-906016-76-4

Impressum

Essay
Text

Attilia Fattori
Franchini, London

Editor
Redaktion

Flurina Paravicini,
Luzern

Coordinators
Koordinierung

Marianne Burki,
Patrick Gosatti,
Pro Helvetia, Zürich

Translation
Übersetzung

Achim Huber,
Friedberg/Hessen

Proofreading
Korrektur

Flurina Paravicini,
Luzern
Catherine Schelbert,
Hertenstein
Achim Huber,
Friedberg/Hessen

Design
Gestaltung

Bonbon – Valeria
Bonin, Diego
Bontognali, Mirko
Leuenberger, Zürich

Printing
Druck

Druckerei Odermatt
AG, Dallenwil

ISBN

978-3-906016-75-7

© 2017 Pro Helvetia
Artist & Author
Künstler & Autor

Edizioni Periferia
Luzern/Poschiavo
Museggstrasse 31
CH-6004 Luzern
mail@periferia.ch
www.periferia.ch

Photography
Fotografie

Courtesy the artist
and Galerie Guido W.
Baudach, photography
by Roman März
(page 10, 14, 18, 20,
24, 26, 28, 32, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42)

Courtesy the artist,
photography by Grear
Patterson (page 48)

Courtesy the artist,
photography by Jan
Kiefer (page 13)

Courtesy the artist
and Salon Kennedy,
photography by Cul-
tural Avenue (page 12)

Unkown (page 29)

Courtesy the artist
and Carl Kostyal
London/Stockholm,
photography by Lewis
Ronald (page 33, 44, 45)

Courtesy the artist,
Attilia Fattori Franchini
and José Garcia mx,
photography by Diego
Berruecos (page 37)

Yves Scherer

Attilia Fattori Franchini

Edizioni
Periferia

Collection
Cahiers d'Artistes
2017

Pro Helvetia
Swiss Arts Council
Schweizer Kulturstiftung

Yves Scherer