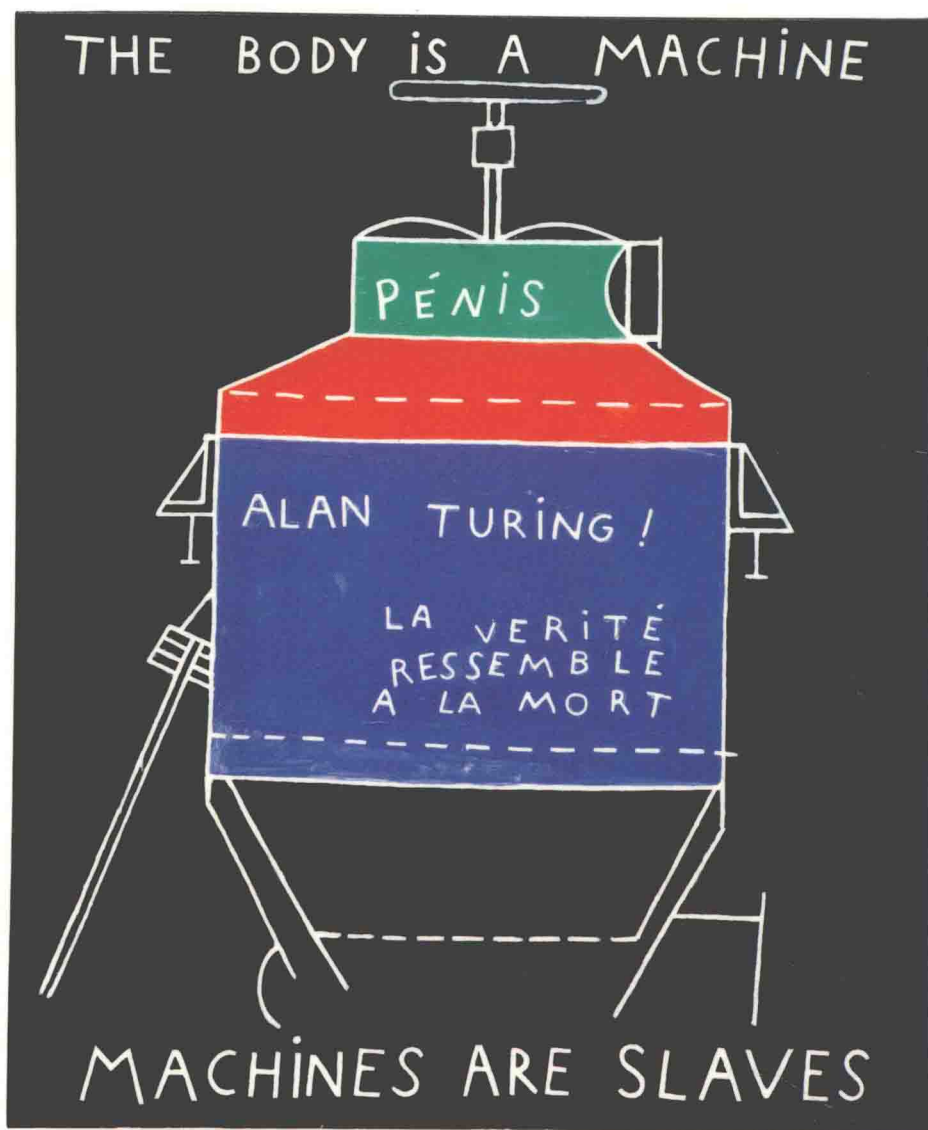
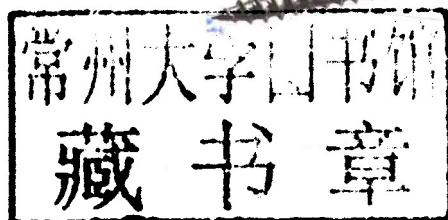

HOW DO I MAKE MYSELF A BODY?

HENRIK OLESEN AT
MALMÖ KONSTHALL AND
MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST BASEL

HOW DO I MAKE MYSELF A BODY?

HENRIK OLESEN AT
MALMÖ KONSTHALL AND
MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST BASEL

HENRIK OLESEN AT MALMÖ KONSTHALL AND MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST BASEL

HOW DO I MAKE MYSELF A BODY?

Malmö Konsthall

December 4, 2010 – January 30, 2011

Museum für Gegenwartskunst Basel

May 14 – September 11, 2011

Catalogue

Editors: Nikola Dietrich, Jacob Fabricius

Copyediting: Ann-Marie Björklund, Angela Cesarec,

Geoffrey Garrison, Svenja Held, Dale Pyatt,

Scott Cameron Weaver, Julika Zimmermann

Translations: Mikael Fant, Sibylle Luig, Erik Smith

Graphic design: Henrik Olesen, Martin Johansson

Production: Stefanie Langner, Hatje Cantz

Reproductions: Weyhing digital, Ostfildern

Printing: Dr. Cantz'sche Druckerei, Ostfildern

Paper: Luxo Art Silk, 150g/m²

Photographs: Nick Ash, Peter Carlsson, Andy Keate,

Lothar Schmetf, Helene Toresdotter, Uwe Walter

Exhibition Malmö Konsthall

Director: Jacob Fabricius

Press, communication: Lena Leeb-Lundberg

Staff: Ann-Marie Björklund, Angela Cesarec, Per Engström,

Anna Holmbom, Nilas Hultman, Gerth Malmros,

Antje Nilsson, Cathrine Nilsson, Mårten Nilsson,

Magnús Ólafsson, Jonas Olsson, Magdalena Svensson,

Stefan Tallberg, Peter Wallström

Assistants: Lizette Borgeram, Olle Bredford, Marika Bredler,

Andrés Camacho, Mats Fastrup, Anders Soidre, Orrit Stahlénus

Catalogue No. 220

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 7

Box 17127, SE-200 10 Malmö

Sweden

Tel +46 40-34 12 94

www.konsthall.malmo.se

Exhibition Museum für Gegenwartskunst Basel

Director: Bernhard Mendes Bürgi

Curator: Nikola Dietrich

Assistant curators: Scott Cameron Weaver, Svenja Held

Press, communication: Christian Selz, Fiona Wolownik

Conservators: Sophie Eichner, Amelie Jensen-Wahl,

Chantal Schwendener, Caroline Wyss, Kristin Bucher

Registrar: Charlotte Gutzwiller

Installation team: Stefano Schaller, Claude Bosch

Andreas Schweizer, Urs Nachbur, Bruno Liecht

Martin Werner, Christian Schöni

Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst

Mit Emanuel Hoffmann-Stiftung

St. Alban-Rheinweg 60

4010 Basel

Switzerland

www.kunstmuseumbasel.ch

Generous support for the exhibition at the Museum für Gegenwartskunst Basel and the publication has been provided by the "Fonds für künstlerische Aktivitäten im Museum für Gegenwartskunst der Emanuel Hoffmann-Stiftung und der Christoph Merian Stiftung."

© 2011 Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, and authors

© 2011 for the reproduced works by Henrik Olesen:

the artist and Galerie Daniel Buchholz, Cologne, Berlin

© 1974 Du Mont Buchverlag, Cologne, for the reproduced work by Kurt Schwitters

© 2011 for the reproduced work by Antonin Artaud:

Editions Gallimard, Paris

"To Have Done with the Judgment of God, a radio play (1947)" from ANTONIN ARTAUD: SELECTED WRITINGS translated by Helen Weaver. Translation copyright © 1976 by Farrar, Straus and Giroux, Inc. Reprinted by permission of Farrar, Straus and Giroux, LLC.

The text "Contrat entre les hommes et les ordinateurs" was originally presented and performed as part of *Kopietheater*, curated by Ian White, as part of the *Forum Expanded 2010* for the Sixtieth International Film Festival Berlin 2010.

Published by

Hatje Cantz Verlag

Zeppelinstrasse 32

73760 Ostfildern

Germany

Tel. +49 711 4405-200

Fax +49 711 4405-220

www.hatjecantz.com

You can find information on this exhibition and many others at www.kq-daily.de.

Hatje Cantz books are available internationally at selected bookstores. For more information about our distribution partners, please visit our website at www.hatjecantz.com.

Printed in Germany

ISBN 978-3-7757-2842-3 (trade edition)

126-9 (museum edition; only available at Malmö Konsthall)

1192-0 (museum edition; only available at Kunstmuseum Basel, Gegenwartskunst)

BookArt

www.bookart.com.cn

上海: 021-62818169 62826122
北京: 010-64721273 64734461

Contents

7	To Make a Room of One's Own—An Introduction, Nikola Dietrich and Jacob Fabricius
14	On Striking and Body Making, Lars Bang Larsen
26	Contrat entre les hommes et les ordinateurs, Judith Hopf
80	U as in One, Arianne Müller
100	My Dear Father, My Dear Mother, Henrik Olesen
134	To Have Done with the Judgment of God, Antonin Artaud
147	Cigarren [elementar], Kurt Schwitters

HOW DO I MAKE MYSELF A BODY?

HENRIK OLESEN AT
MALMÖ KONSTHALL AND
MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST BASEL

Generous support for the exhibition at the Museum für Gegenwartskunst Basel and the accompanying publication has been provided by the "Fonds für künstlerische Aktivitäten im Museum für Gegenwartskunst der Emanuel Hoffmann-Stiftung und der Christoph Merian Stiftung."

Contents

7	To Make a Room of One's Own—An Introduction, Nikola Dietrich and Jacob Fabricius
14	On Striking and Body Making, Lars Bang Larsen
26	Contrat entre les hommes et les ordinateurs, Judith Hopf
80	U as in One, Ariane Müller
100	My Dear Father, My Dear Mother, Henrik Olesen
134	To Have Done with the Judgment of God, Antonin Artaud
147	Cigarren [elementar], Kurt Schwitters

To Make a Room of One's Own—An Introduction

This book and its two associated exhibitions, realized by Henrik Olesen at Malmö Konsthall and Museum für Gegenwartskunst Basel, offer an overview of the artist's research, approach, and works since 1998. Henrik Olesen explores the body and gender, as well as their representation, by means of collages, posters, sculptures, texts, and three-dimensional architectural interventions. Olesen questions power relationships and historiography. He also focuses on homosexuality, in light of the political consequences of what is regarded as normality and daily life, family structures, the media, and society's power structures. As a starting point for this exploration he draws on both contemporary and historical materials from such varied fields as architecture, law, economics (the geographical and demographic distribution of capital), natural science, and art history.

Henrik Olesen introduces the representation of the homosexual body into spaces and interiors from the late nineteenth and early twentieth centuries in order to draw our attention to the general repression and suppression of homosexuality throughout history. Olesen's installation *How Do I Make Myself a Body?* (2008–2010) focuses on the tragic story of one man, the British mathematician Alan Turing (1912–1954), who was sentenced by the British authorities to undergo female hormone treatments designed to reduce libido, while in other installations, such as *Mr. Knife and Mrs. Fork* (2009), he portrays and dissects the heterosexual nuclear family and its possible dysfunctional characters and reproductive urges. Both the Turing portrait and the staged family drama are used to approach discussions of identity, sexuality, and reproduction. Henrik Olesen explores and destroys, while also coming to terms with, the heterosexual structures which have held society in an iron grip throughout history. The petit-bourgeois questions that Olesen investigates in *Mr. Knife and Mrs. Fork* are also found in some of his art-historical works. Here he suggests and explores the possibility of the existence of a repressed and hidden homosexuality in Max Ernst's surreal pictorial novels *La femme 100 têtes* (1929) and *Une semaine de bonté* (1934). Olesen inserts and collages images of sadomasochistic gay sex scenes, photographic images of domination and abuse, and drawings by Tom of Finland into Ernst's collages, and thereby forces a new layer of sexual tension, liberation, and surreal subconsciousness onto Ernst's Freudian interior and Surrealist thought.

In works such as *Pre Post: Speaking Backwards* (2006) and *Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists Relevant to Homo-Social Culture Born between c. 1300–1870* (2010), art historical facts—which have generally been erased, silenced, or ignored in other historical documents—are also used and inserted by the artist into tabloid newspapers, collected in pamphlets, or deployed in blackboard-like displays. The lack of information about homosexuality, or indeed its misleading use, in media and history is essential to Henrik Olesen's approach and work, and he constantly adds information and missing links to the greater picture of queer history and gender studies.

We would especially like to thank the artist for his tremendous commitment and engagement with the exhibition and catalogue. For us, this exhibition is not only an important survey of Henrik Olesen's continuous investigation of political and social systems, but also represents a natural development in our relationship. Over the years, Henrik Olesen has been integral to our understanding of the relevance of art in our lives. The result of countless discussions and various collaborations, this exhibition is a culmination and a retrospective of our longstanding and extremely rewarding dialogue.

We would also like to thank Lars Bang Larsen, Judith Hopf, and Ariane Müller for their written contributions to this catalogue. This publication and exhibition would not have been possible without the kind support and invaluable collaboration of Galerie Daniel Buchholz in Cologne and Berlin. Finally, we would like to thank the sponsors, lenders, and institutions that have helped us realize this exhibition.

Nikola Dietrich, Curator, Museum für Gegenwartskunst Basel
Jacob Fabricius, Director, Malmö Konsthall

Att skapa ett eget rum – en introduktion

Den här boken och de två utställningarna av Henrik Olesen på Malmö Konsthall och Museum für Gegenwartskunst, Basel, ger en överblick över konstnärens forskning, approach och verk sedan 1998. Henrik Olesen utforskar kropp och genus, och hur dessa representeras, genom collage, affischer, skulpturer, texter och tredimensionella arkitektoniska interventioner. Olesen ifrågasätter maktförhållanden och historieskrivning. Han fokuserar även på homosexualitet, mot bakgrund av de politiska konsekvenserna av det som betraktas som normalitet och vardagsliv, familjestrukturer, media och samhällets maktstrukturer. Som utgångspunkt för dessa utforskningar använder sig Olesen av såväl samtida som historiskt material från så skilda fält som arkitektur, juridik, nationalekonomi (kapitalets geografiska och demografiska fördelning), naturvetenskap och konsthistoria.

Henrik Olesen inför representationer av den homosexuella kroppen i rum och interiörer från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal för att uppmärksamma oss på det generella förtryck mot och undertryckande av homosexualitet som förekommit genom historien. Olesens installation *How Do I Make Myself a Body?* (2008–2010) fokuserar på en enskild individs tragiska historia, den brittiske matematikern Alan Turing (1912–1954), som av de brittiska myndigheterna dömdes till behandling med kvinnliga könshormoner i syfte att dämpa Tornings libido. I andra installationer, som *Mr. Knife and Mrs. Fork* (2009), skildrar och dissekerar han den heterosexuella kärnfamiljen och dess potentiellt dysfunktionella individer och könsdrift. Såväl porträttet av Turing och det iscensatta familjedramat används för att närma sig en diskussion om identitet, sexualitet och reproduktion. Henrik Olesen utforskar och raserar och försöker samtidigt nå en förlikning med de heterosexuella strukturer som genom historien har hållit samhället i ett järngrepp. De småborgerliga frågeställningar som Olesen undersöker i *Mr. Knife and Mrs. Fork* återfinns även i några av hans konsthistoriska verk. I dessa framkastar och utforskar han möjligheten av en undertryckt och dold homosexualitet i Max Ernsts surrealistiska bildromaner, *La femme 100 têtes* (1929) och *Une semaine de bonté* (1934). Olesen gör collage av bilder av sadomasochistiska bögsexscener, fotografiska bilder av dominans och misshandel samt teckningar av Tom of Finland och för in dessa i Max Ernsts collage. Därigenom påtvingas Ernsts freudianska introspektiva och surrealistiska tankegångar ett nytt lager av sexuell spänning, frigörelse och undermedveten surrealism.

I verk som *Pre Post: Speaking Backwards* (2006) och *Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists Relevant to Homo-Social Culture Born between c. 1300–1870* (2010) använder sig Olesen av sådana konsthistoriska fakta som i allmänhet har radrats, tystats ner eller ignorerats i andra historiska dokumentationer. Konstnären inför dessa fakta i kvällstidningar, samlar dem i pamfletter eller skyltar med dem på vad som liknar svarta tavlor. Avsaknaden av information om homosexualitet i media och genom historien, eller i förekommande fall desinformation, är helt central för Henrik Olesens verk och metodiska approach, och han fogar ständigt nya fakta och pusselbitar till genusvetenskapens och queerhistoriens helhetsbild.

Vi vill särskilt tacka konstnären för hans oerhörda engagemang och hängivenhet i arbetet med utställningen och katalogen. För oss utgör denna utställning inte enbart en viktig översikt av Henrik Olesens envetna granskning av de sociala och politiska systemen utan även ett naturligt steg vidare i vår relation. Under årens lopp har Henrik Olesen varit central för vår förståelse av konstens betydelse i våra liv. Våra många samarbeten och otaliga diskussioner får nu sin kulmen i denna utställning – en retrospektiv över vår långvariga och ytterst givande dialog.

Vi vill även tacka Lars Bang Larsen, Judith Hopf och Ariane Müller för deras skriftliga bidrag till denna katalog. Varken katalogen eller utställningen skulle ha varit möjliga utan det vänliga stödet från och ovärderliga samarbetet med Galerie Daniel Buchholz i Köln och Berlin. Slutligen vill vi tacka de sponsorer, långivare och institutioner som hjälpt oss att förverkliga denna utställning.

Nikola Dietrich, Curator, Museum für Gegenwartskunst i Basel
Jacob Fabricius, konsthallschef, Malmö Konsthall

Sich sein eigenes Zimmer schaffen – eine Einführung

Der vorliegende Katalog und die beiden damit verbundenen Ausstellungen von Henrik Olesen in der Malmö Konsthall und im Museum für Gegenwartskunst in Basel bieten einen umfassenden Überblick über die Studien, kritischen Ansätze und Arbeiten des Künstlers seit 1998. Henrik Olesen setzt sich in seinen Collagen, Postern, Skulpturen, Texten und dreidimensionalen architektonischen Eingriffen mit dem Körper, Genderfragen und deren Darstellung auseinander. Er hinterfragt Machtverhältnisse und Geschichtsschreibung. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Homosexualität unter dem Gesichtspunkt der politischen Konsequenzen dessen, was als Normalität und Alltag, aber auch als Familienstrukturen, Medien und Kräfteverhältnisse innerhalb der Gesellschaft betrachtet wird. Den Ausgangspunkt für seine Untersuchungen stellen sowohl zeitgenössische als auch historische Materialien aus so unterschiedlichen Bereichen wie Architektur, Recht, Wirtschaft (die geografische und demografische Aufteilung des Kapitals), Naturwissenschaften und Kunstgeschichte dar.

Henrik Olesen bringt den homosexuellen Körper in Räumen und Interieurs des späten 19. bis frühen 20. Jahrhunderts zur Darstellung, um unsere Aufmerksamkeit auf die allgemeine Verdrängung und Unterdrückung von Homosexualität zu lenken, die sich durch die Geschichte zieht. Bei der Installation *How Do I Make Myself a Body?* (2008–2010) behandelt Olesen die tragische Geschichte des englischen Mathematikers Alan Turing (1912–1954), der von den britischen Behörden dazu verurteilt wurde, sich einer Behandlung mit weiblichen Hormonen zu unterziehen, um seine Libido zu dämpfen, während der Künstler in anderen Installationen, wie *Mr. Knife and Mrs. Fork* (2009), die heterosexuelle Kernfamilie und ihre potenziell zerrütteten Vertreter und ihr Bedürfnis nach Reproduktion darstellt und kritisch analysiert. Sowohl das Turing-Porträt als auch das in Szene gesetzte Familiendrama eröffnen Diskussionen um Identität, Sexualität und Fortpflanzung. Henrik Olesen untersucht und zerstört die heterosexuellen Strukturen, die die Gesellschaft schon immer eisern im Griff gehalten haben, während er gleichzeitig versucht, sich mit ihnen zu arrangieren. Die kleinbürgerlichen Fragen, denen Olesen in *Mr. Knife and Mrs. Fork* nachgeht, finden sich auch in einigen seiner kunsthistorischen Arbeiten. Hier suggeriert und erforscht er die Möglichkeit der Existenz einer unterdrückten und versteckten Homosexualität in Max Ernsts surrealen bildhaften Erzählungen *La femme 100 têtes* (1929) und *Une semaine de bonté* (1934). Olesen fügt Bilder und Collagen von sadomasochistischen schwulen Sexszenen, Fotografien von Unterwerfung und Missbrauch sowie Zeichnungen von Tom of Finland in die Collagen von Max Ernst ein und zwingt so dem freudschen Interieur und der surrealistischen Idee von Ernst eine neue Ebene der sexuellen Spannung und Befreiung sowie ein surreales Unterbewusstsein auf.

Bei Arbeiten wie *Pre Post: Speaking Backwards* (2006) und *Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists Relevant to Homo-Social Culture Born between c. 1300–1870* (2010) hat der Künstler kunsthistorische Fakten, die in anderen historischen Dokumenten üblicherweise ausgelöscht, verschwiegen oder ignoriert wurden, in Boulevardzeitungen eingefügt, in Heftchen gesammelt oder auf schwarze Holzplatten montiert. Fehlende Informationen über Homosexualität oder vielmehr ihre irreführende Verwendung in den Medien und in der Geschichte sind ein essenzieller Teil von Henrik Olesens Ansatz und seiner Arbeit. Unablässig hilft er mit vertieften Informationen und fehlenden Verbindungsgliedern zu einem besseren Verständnis der Geschichte der Schwulen und der Genderstudies.

Wir möchten vor allem dem Künstler für seinen ungeheuren Einsatz und sein Engagement für die Ausstellung und den Katalog danken. Für uns stellt diese Ausstellung nicht nur einen wichtigen Überblick über Henrik Olesens ständige Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Systemen dar, sondern sie steht auch für eine folgerichtige Entwicklung unserer Beziehung zu ihm. Im Laufe der letzten Jahre hat Henrik Olesen eine zentrale Rolle dabei gespielt, uns die Bedeutung von Kunst in unserem Leben vorzuführen. Diese Ausstellung ist nicht nur das Ergebnis unzähliger Diskussionen und verschiedener gemeinsamer Projekte, sondern vielmehr Höhepunkt und gleichzeitig Retrospektive unseres langen und außergewöhnlich fruchtbaren Dialogs.

Außerdem möchten wir uns bei Lars Bang Larsen, Judith Hopf und Ariane Müller für ihre Katalogbeiträge bedanken. Ohne die freundliche Unterstützung und unschätzbar wertvolle Mitarbeit der Galerie Daniel Buchholz in Köln und Berlin wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Zu guter Letzt gebührt unser Dank den Sponsoren, Leihgebern und Institutionen, die uns geholfen haben, die Ausstellung zu realisieren.

**X CLAIMS THAT HE NO LONGER HAS
A BRAIN OR NERVES OR CHEST OR STOMACH OR GUTS.**

**ALL HE HAS LEFT IS THE SKIN AND BONES OF A
DISORGANIZED BODY.**

THESE ARE HIS OWN WORDS.

**X LIVED FOR A LONG TIME WITHOUT
STOMACH,
WITHOUT INTESTINES, ALMOST WITHOUT
LUNGS, WITH A TORN
ESOPHAGUS,
WITHOUT A BLADDER,
AND WITH SHATTERED RIBS.**

**BUT DIVINE MIRACLES ALWAYS
RESTORED WHAT
HAD BEEN DESTROYED.**

**X CLAIMS THAT HE NO
LONGER HAS
A BRAIN OR NERVES
OR CHEST OR
STOMACH OR GUTS.**

**ALL HE HAS LEFT IS
THE SKIN AND BONES
OF A
DISORGANIZED BODY.**

**THESE ARE HIS OWN
WORDS.**