

Phantom, Performance, Phantasy. A Conditional Report on a Certain Space.

Claudia Slanar

(a)

“Can I participate just a little bit?” asks my inner-child that is afraid of getting exposed through this performance, in a dance with objects. “What if I get entangled in the threads, knock something over, can't find my way back to the exit? What if I make the wrong connections or assumptions?”

(b) (c)

In *AYTOS*, Francesca Aldegani mixed fetish objects with the fragments of a formerly inhabited space. A wooden box, a mirror that shows one's “correct” image, a big white cushion, a doll without a trunk, stones, more mirrors (normal ones), stacks of books, a tower of black hats, a braid baked into a bread roll. The empty apartment had already hosted parts of the Sigmund Freud Museum's library before, but was now in a state of transitioning and becoming-library in a more proper way. Aldegani connected the rooms and objects with black thread, weaving them together into a cartography of the imaginary with a privileged point of view only accessible to the artist herself. This gesture enhanced the labyrinthine impression of the space and forced the visitors to participate as if this web of connections could help concretise something about latent relationships. By visualizing time, it also intensified the experience of the in-between, the no-longer and not-yet of a specific space. Aldegani mapped the space according to her own rules, enabling a female expansion in a place not accustomed to it.

(f)

[It] lets the present be past and preserves the past in itself (1).

More than a year after seeing *AYTOS*, I visited the Sigmund Freud Museum's library still thinking of these possible manifestations. Were the objects part of a mantra, of something that should not have revealed itself to me? Walking through the newly renovated former apartment, I perceive the changes that have been made to turn it into the library, to assign a specific function, to overwrite a former one. I take pictures of the apartment from certain angles, I photograph details of the room design and compare them later with the photographic documentation of the installation that the artist had sent me. The similarities of our photos are striking: the same white tiled stove in the right corner of a room; various doors, a specific view out of a window. Even a random list of a journal directory on one of

the window sills coincides with my notes about the library's classification system: 2. – 29. Object-Relationship Theories – 292. Affect, Feeling, Object Relationship – 296. Joke, Humor, Comedy, Laughter. In geometry, congruence means that a state of bodies or figures can be transformed into one another by means of so-called geometric operations. In psychotherapy though, congruence describes the therapist's authentic communication with the person analysed.

(d) (f)

... We must conceive the perspectives and the point of view as our insertion into the world-as-an-individual, and perception, no longer as a constitution of the true object, but as our inherence in things. (2)

Back then, when I actually entered the space of AYTOS (not just an apartment becoming-library), I had to perform a spatial construction. I had to trace the connections and become a node within the network of relationships. Temporality, spatiality, corporeality were created through my perception *and* my action. By stepping back as a beholder I emerged as a chronicler of a condition who asks, "Can such spaces only be thought of by visualizing their past and their future alike? Has the artist misled me into a dance with wrong *objets trouvés*? Believing that I could learn something about her unconscious or the mechanisms of *the* unconscious." I had followed the traces of a walk-in surrealist arrangement through the circular layout of a former apartment, just to arrive at an even more distant past.

(e) (c)

The houses and areas where the living meet the dead are, at the same time, the place of intersection of fact and fiction. (3)

With the renovation and re-installation of the library, the unfinished, the unclean, the old-fashioned, and the broken have disappeared. Nevertheless, they remain present in the documentary images of the artistic intervention: a spot on the wall that testified to a missing picture or even to a former window has been covered with bookshelves; the parquet floor has been padded, sanded, and sealed fashionably matte; walls formerly painted with stencils have been plastered and painted white, some have been removed; mirrors have been replaced by large flat-screens (what an intervention!). Once emptied out and cleaned up, the space appears more uncanny than before.

(e)

I remember a tiny mirror as part of AYTOS being placed on a window sill with a view to a beautiful tree in the inner courtyard. During my most recent visit to the library I found a small, upside-down sign from a library shelf in the same spot. Was it sorted out or simply forgotten? It reads: Anna Freud.

- (1) After Gilles Deleuze, *Kino 2. Das Zeit-Bild*, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1989, p. 98.
- (2) Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, Routledge: London/New York 2002, p. 408.
- (3) Judith Fischer/Hina Berau, "Bilder Lesen," in: Judith Fischer, *SOME women houses phantoms*, Schleebrügge Editor: Wien, 2010, p. 17. (translation: C. Slanar)
  - (a) Gertraud Diem-Wille, *Latenz. Das "goldene Zeitalter" der Kindheit*, Kohlhammer: Stuttgart, 2015.
  - (b) Doris Kolesch, "Räume der E/Motion. Ausflüge ins Land der Liebe mit Madeleine de Scudéry, Annette Messager, Susanne Weirich," in: Angela Lammert, Michael Diers, Robert Kudielka, Gert Mattenklott (Hrsg.), *Topos RAUM. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart*, Verlag für moderne Kunst: Nürnberg, 2005, S. 193-207.
  - (c) Miwon Kwon, *One Place after Another. Site-Specific Art and Locational Identity*, MIT Press: Cambridge/Mass., 2002.
  - (d) Jacques Lacan, "Die Topik des Imaginären," (1954), in: Jörg Dünne, Stephan Günzel, *Raumtheorie*, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 2006, S. 212-227.
  - (e) Eileen Myles, *The Importance of Being Iceland*, Semiotext(e): Los Angeles, 2009.
  - (f) Georges Perec, *Denken/Ordnen*, (1985), Diaphanes: Zürich/Berlin, 2014.

Phantom, Performance, Phantasie. Eine Zustandsbeschreibung von ganz bestimmten Räumen.

Claudia Slanar

(a)

„Kann ich nur ein bisschen teilnehmen?“ fragt das Kind in mir, das Angst hat, sich in der Performance, im Tanz mit den Objekten vor Anderen zu entblößen. „Was, wenn ich mich in den Fäden verheddere, falsch assoziiere, etwas umwerfe, nicht mehr zum Ausgang zurückfinde?“

(b) (c)

In AYTOS mischte Francesca Aldegani Fragmente des Bewohnens eines Raumes, mit Fetischobjekten, die darin womöglich geträumt worden waren: eine Holzkiste, ein Spiegel, der das „richtige“ Bild zeigt; ein großer weißer Polster; eine Puppe ohne Rumpf; Steine; mehr Spiegel, diesmal das „normale“ Spiegelbild zeigend; Bücherstapel; ein Turm schwarzer Hüte; ein in einen Brotwecken eingebackener Zopf. Die Künstlerin verband die Räume und darin platzierten Objekte mit schwarzem Faden und entwarf so eine Kartographie des Imaginären, deren privilegierten Standpunkt nur die Künstlerin selbst einnehmen konnte. Die Räume des ehemaligen Apartments (über jenen von Freuds ehemaliger Ordination) waren davor schon vom Sigmund Freud Museum als Bibliotheks- und Lagerräume genutzt worden, doch nun befanden sie sich in einem Stadium des Übergangs: Von der Renovierung einer ehemaligen Wohnung zu einer voll funktionsfähigen Bibliothek, die einmal eine Wohnung gewesen sein wird. Die Vergegenwärtigung dieses Dazwischen, des Nicht-mehr und Noch-nicht erfolgte durch das höchst subjektive Koordinatensystem, das Aldegani mit der Installation entwarf und das Labyrinthische der Wohnung noch betonte. Eingespannt in ein solches Netz – und ja, das lässt an Ariadne *und* Arachne denken – konnten wir, die Besucher*innen des Ortes, wahrnehmen und mussten teilnehmen. Es war, als ob uns dieses Geflecht an Verbindungen und Beziehungen hätte helfen können, etwas Latentes zu manifestieren.

(f)

[Sie] *lässt die Gegenwart vergangen sein und konserviert die Vergangenheit in sich selbst.*¹ Mehr als ein Jahr nach der Installation von AYTOS denke ich beim Betreten der Bibliothek immer noch an diese mögliche Manifestation; daran, dass die Objekte Teil einer Beschwörungsformel waren, etwas repräsentierten, das sich mir nicht zeigen sollte. Während ich durch diese neu renovierten Räume gehe, nehme ich die Veränderungen wahr, und auf. Ich fotografiere bestimmte Aus- und Einblicke, Details der Raumgestaltung und vergleiche sie später mit der fotografischen Dokumentation der Installation, die mir die Künstlerin geschickt hat. Die Übereinstimmung ist verblüffend: der gleiche weiße Kachelofen in der rechten Ecke eines Raumes; verschiedene Türen; ein Fenster, der Blick nach draußen, auf einen Baum. Ja selbst der Inhalt einer beliebigen Liste des Zeitschriftenverzeichnisses, auf einer der Fensterbänke gelegen, deckt sich mit meinen Aufzeichnungen zur Systematik der Aufstellung der Bücher: 2. - 29 Objektbeziehungstheorien -

---

¹ Frei nach Gilles Deleuze, *Kino 2. Das Zeit-Bild*, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1989, S.98.

292 Affekt, Gefühl, Objektbeziehung - 296 Witz, Humor, Komik, Lachen. In der Geometrie bedeutet Kongruenz Deckungsgleichheit. Es ist der Zustand von Körpern, die durch Kongruenzabbildungen genannte, geometrische Operationen ineinander überführt werden können. In der Psychotherapie bezeichnet Kongruenz die authentische Kommunikation der Therapeutin.

(d) (f)

Die Wahrnehmung ist nicht als Konstitution des wahren Gegenstandes [zu begreifen], sondern als unser Sein-unter-den-Dingen.² Damals, beim Betreten der Installation (nicht der Räume) konnte ich nicht nur Betrachterin sein. Es war ein Performen der räumlichen Konstruktion, der Versuch, den Verbindungen nachzugehen und darin aufzugehen, zur Node im Geflecht der Beziehungen zu werden. Zeitlichkeit, Räumlichkeit, Körperlichkeit wurden durch mein Wahrnehmen *und* Handeln hervorgebracht. Nun trete ich Betrachterin zurück und als Chronistin hervor. Ich frage: Können Räume wie diese nie gedacht werden ohne Vergangenheit *und* Zukunft gleichzeitig zu vergegenwärtigen, diese zur Deckung bringen zu wollen? Hat mich die Künstlerin auf eine falsche Fährte, in einen Tanz mit falsch „gefundenen“ Objekten geführt? In dem Glauben, etwas über ihr Unbewusstes erfahren zu können, bin ich einem begehbaren surrealistischen Arrangement durch eine kreisförmig angelegte ehemalige Wohnung gefolgt, nur um in einer fernen Vergangenheit anzukommen.

(e) (c)

Die Häuser und Gegenden, wo die Lebenden den Toten begegnen, sind als Orte gleichzeitig Kreuzungen von Fakt und Fiktion.³ Das Unfertige, Unsaubere, Altmodische, Kaputte ist mit der Renovierung und Neuaufstellung verschwunden, doch bleibt es in den dokumentarischen Bildern der künstlerischen Intervention präsent. Ein Fleck an der Wand, der von einem Bild oder Regal zeugt, eventuell auch einem zugemauerten Fenster, ist durch Bücherregale verstellt. Der Parkettboden ist abgeschliffen und, dem Zeitgeist entsprechend, matt versiegelt. Ehemals mit Schablonen bemalte Wände sind nun verspachtelt, verputzt, weiß gestrichen, manche wurden entfernt, Spiegel durch große Flachbildschirme ersetzt (was für eine Intervention!). Das Auf- und Ausgeräumte ist nun unheimlicher als die Spuren des Wohnens davor.

(e)

Ich erinnere mich an einen winzig kleinen Spiegel als Teil von AYTOS, der vor einem Fenster mit einem wunderbaren Blick auf den Innenhof aufgestellt war. Bei meinem letzten Besuch der Bibliothek finde ich dort ein kleines, auf den Kopf gestelltes Ordnungsschild eines Regals. War es aussortiert oder nur vergessen worden? Ich lese: Anna Freud.

---

² Maurice Merleau-Ponty, *Phänomenologie der Wahrnehmung*, 6. Auflage, de Gruyter: Berlin, 1966, S. 402.

³ Judith Fischer/Hina Berau, "Bilder Lesen," in: Judith Fischer, *SOME women houses phantoms*, Schleebrügge Editor: Wien, 2010, S. 17.

- (a) Gertraud Diem-Wille, *Latenz. Das "goldene Zeitalter" der Kindheit*, Kohlhammer: Stuttgart, 2015.
- (b) Doris Kolesch, "Räume der E/Motion. Ausflüge ins Land der Liebe mit Madeleine de Scudéry, Annette Messenger, Susanne Weirich," in: Angela Lammert, Michael Diers, Robert Kudielka, Gert Mattenklott (Hrsg.), *Topos RAUM. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart*, Verlag für moderne Kunst: Nürnberg, 2005, S. 193-207.
- (c) Miwon Kwon, *One Place after Another. Site-Specific Art and Locational Identity*, MIT Press: Cambridge/Mass., 2002.
- (d) Jacques Lacan, "Die Topik des Imaginären," (1954), in: Jörg Dünne, Stephan Günzel, *Raumtheorie*, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 2006, S. 212-227.
- (e) Eileen Myles, *The Importance of Being Iceland*, Semiotext(e): Los Angeles, 2009.
- (f) Georges Perec, *Denken/Ordnen*, (1985), Diaphanes: Zürich/Berlin, 2014.