

working on
MONUMENT

造一座纪念碑

an exhibition by
KONSTANTIN BAYER

Shanghai, September 2012

Konstantin Bayer preparing the exhibition, observed by the workers /
Konstantin Bayer bei der Vorbereitung der Ausstellung unter Beobachtung der Arbeiter

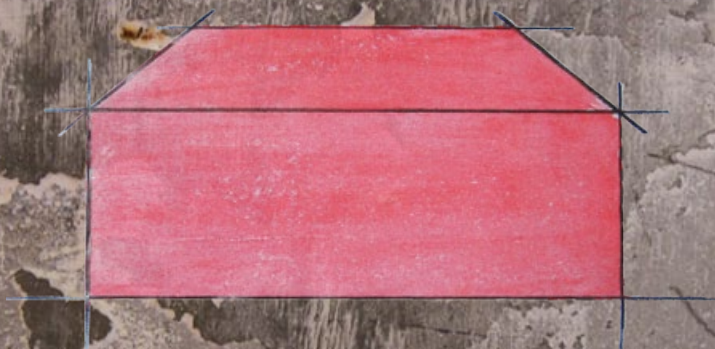

During the SH Contemporary 2012 the artist and curator Konstantin Bayer (Germany) shows an installation work as a starting point for a longterm co-operation between CHOIR (China) and Gallery Eigenheim (Germany) | The exhibition deals with the concepts of work, society and individualism **OPEN** 08.Sep. – 12.Sep.2012 daily 4 – 9 pm Venue CHOIR | Fuzhou Road 19 | Shanghai 200002 | China **INFO** www.galerie-eigenheim.de | konstantin.bayer@gmail.com | choir.on.the.bund@gmail.com

2012上海艺术博览会国际当代艺术展期间, 德国艺术家、策展人、画廊主孔石亭(Konstantin Bayer)将展出他的装置艺术作品。这次展览也将成为外滩choir酒吧和德国Gallery Eigenheim长期合作的起点。这是一次关于工作、社会和个人的艺术展览。| 展览时间: 4pm–9pm, 2012年9月8日–9月12日 | 展览地点: 中国上海, 外滩福州路19号, choir酒吧工地现场 | 展览联系: www.galerie-eigenheim.de konstantin.bayer@gmail.com | choir.on.the.bund@gmail.com

working on
MONUMENT

造一座纪念碑

KONSTANTIN BAYER

08. – 12.Sep.2012

at CHOIR, Fuzhou Road 18, Shanghai 200002, China

During the SH Contemporary 2012 the artist and curator Konstantin Bayer (Germany) shows an installation work as a starting point for a longterm cooperation between choir (China) and Gallery Eigenheim (Germany) | The exhibition deals with the concepts of work, society and individualism **OPEN** 08.Sep. – 12.Sep.2012 daily 4–9 pm Venue CHOIR | Fuzhou Road 19 | Shanghai 200002 | China **INFO** www.galerie-eigenheim.de | konstantin.bayer@gmail.com | choir.on.the.bund@gmail.com

2012上海艺术博览会国际当代艺术展期间, 德国艺术家、策展人、画廊主孔石亭 (Konstantin Bayer) 将展出他的装置艺术作品。这次展览也将成为外滩choir酒吧和德国Gallery Eigenheim长期合作的起点。这是一次关于工作、社会和个人的艺术展览。| 展览时间: 4pm–9pm, 2012年9月8日–9月12日 | 展览地点: 中国上海, 外滩福州路19号, choir酒吧工地现场 | 展览联系: www.galerie-eigenheim.de konstantin.bayer@gmail.com | choir.on.the.bund@gmail.com

Eigenheim
Galerie

exhibitionview / Ausstellungsansicht

Working on Monument - Konstantin Bayer
08.Sep. till 14.Sep. 2012
at CHOIR, Fuzhou Road 19, Shanghai, China

An overall concept which deals with the content of work, society and individualism, sustainability and environment. The show consists of found objects embedded in concrete, bitumen and steel. It also includes flags from Shanghai construction sites and one enormous, pink block of concrete. Another component of the exhibition - and special part of the concept - is the actual location as well: a constantly changing, vivid indoor construction site. This place will be a wine bar called „Choir“ and will cooperate in the future with Gallery Eigenheim from Weimar in showing international and Chinese art at its Shanghai location. Bayer likes especially to exhibit in unusual places to extend the idea of art, to combine society and artistic activism and to develop the idea of communication for all; for example, the relationship between the worker, visitor and the artist in this recent exhibition.

The pink block of concrete, approximately 120cm x 120cm x 60 cm, is the central component of the exhibition and was designed especially for the purpose of the visitors being able to partake in its creation as well as destruction and was in this meaning a very abstract picture of the idea of a monument.

Monument, the way Bayer understands the word, can be an idea or the society which is responsible for the idea. At Bayer's insistence, visitors took a jackhammer or hammer and chisel to extract a part out of the block. In this way the visitor participated in the exhibition and the social sculpture evolved. The excavated piece of the monument is elevated to be a work of art the artist personally then signed, numbered and packaged specifically to then be taken home by the visitors. On two levels, this creates a social sculpture: on one hand, the remaining and transforming object (parent object) remaining in the gallery is the sculpture. On the other hand, that object which each guest takes home is a part of the

same, albeit larger concept of a „social sculpture“, however fragmented. This is the main part of the idea of working on the monument project and was at least an abstract way to tell the visitors that they have to take part in the creation of society, that it is the individual's responsibility to take part in the changing of society's monument was illustrated as well as was pointed out the rapid coming and going of this process.

For this reason the colour pink was chosen. Firstly, it makes the object, whether the fragment or the parent object, distinctive while also keeping it both artificial and fake. On the other hand, it is also a symbol for the use of fads: their coming and going, the increase in value and value loss, the quick successive sequence of destruction and new development in favour of the marked on cost of consistency, resource wastage, tradition and history, etc.,

This general idea was underlined by all the other artworks as well, such as the mechanical tools which were set in concrete and then framed in steel. One of these tools, for example, was an individually-developed tool one of the construction workers had fashioned into a sort of makeshift screwdriver. A worker had welded a metal rod to tighten the screw fixed to an extended lever. The finished project captivated and caught the attention of Bayer, who affixed artistic meaning to the device. This type of object holds by their individuality and long service a certain aura which Bayer consistently attempts to highlight and solidify via art. Concrete, steel and bitumen, all used in these objects, are for Bayer the very contemporary materials which are an essential as part of the fast-growing exchange of our contemporary dreams.

Another object shows a wooden plane, in the shape of a cross - also embedded in concrete and bitumen and likewise framed in steel - dealing with the belief in working towards career and money and the loss of faith in other mythologies. The historical production with mechanical devices like this obtained by Bayer are consistent in their quality. In this manner, Bayer draws attention to the wasteful industrial mass production and includes these mechanical old tools which represent for him a pure form of art.

Concrete block after demoulding / Betonblock nach Entschalung

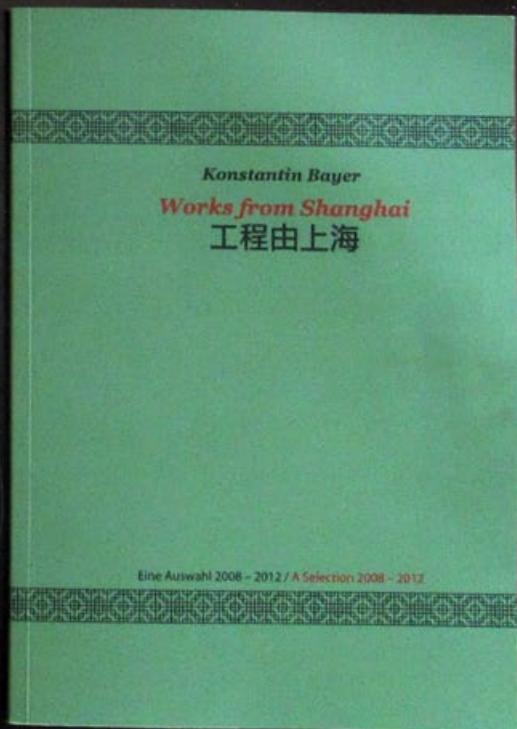
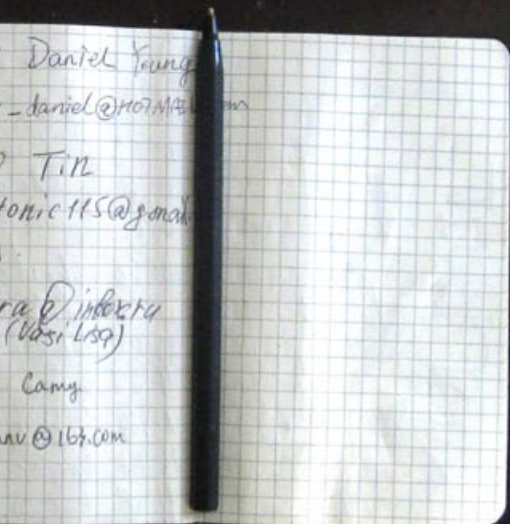

No. 69
deep

No. 70
give
com
Life

No. 71
dug

BT
WSS

packing table / Verpackungstisch

visitor is getting a piece out of the concreteblock /
Besucher schlägt ein Stück aus dem Betonblock

Work and life are likewise the content of two other artistic works in this exhibition. The basic for this work is the plastic casing around electronic cables which are separated from the iron inside, and then usually sold to recycling companies. Here, a very colorful collection of various plastic strands Bayer collected is composed and set off in frames, creating monochrome as well as multicolored material compositions.

A very conspicuous ingredient of the exhibition and at the same time part of the creation of a separate environment were colorful flags with different safety instructions outlined in Chinese text. These were collected by Bayer over a long period of time at various Shanghainese construction sites. These flags are lettered with governmental slogans, like, „Help us to make a civilised construction site, by contributing to better environmental health“) and are characterized by their mass-like occurrence in public. In this way they are part of Chinese society and values. The spells are characterized by a dualistic structure (If this... then that - if that then this) and actively involve the idea of the individual's influence of everybody within his own surrounding. As a kind of ready-made Bayer translated the contents of the flags into English, displayed these translations next to every flag, was in this way overcoming his own curiosity and created a base for the various linguistic intercultural communication.

However, the most intense and challenging experience for both the artists and the visitors was the place chosen for the exhibition by the artists. The site changed daily and beside the artworks metal was welded, walls were buildet and painted. Surprises were commonplace. The artist, however, liked the proximity to the workers. Lived and worked with them and received his guests. A total of 122 guests participated and took a part of the concrete block home. One day it stunk corrosive to paint the other day was a fireplace built behind the concrete block. Workers use the sculpture as a table and sleeping space, the works in concrete were examined closely and discussed as well by the worker, and each work of the worker started to be understood his own work as art as a kind of code. Mutual respect, sympathy and support were

packaged, signed and numbered pieces of concrete /
verpackte, signierte und nummerierte Betonstücke
> work and faith | wood, concrete, bitumen, steel and tool / Holz,
Beton, Bitumen, Stahl und Werkzeug | 61 cm x 37 cm | 2012

part of everyday life, trust where shown in the way Bayer got the key to the construction site in the evening to stay longer with his guests. There was a friendly relationship between the artist and the workers. For Bayer itself this social experience was the most important aspect of this exhibition.

further developed tool | wood, concrete, bitumen,
steel and tool / Holz, Beton, Bitumen, Stahl und Werkzeug | 37cm x 32cm | 2012

***Working on Monument – Konstantin Bayer
08.Sep. bis 14.Sep 2012
im CHOIR, Fuzhou Road 19, Shanghai, China***

Ein Gesamtkonzept, welches sich mit Themen um Arbeit, Gesellschaft und Individualismus, Nachhaltigkeit und Umwelt auseinandersetzt. Die Ausstellung zeigt Foundobjekte eingebettet in Beton, Bitumen und Stahl, Flaggen von Baustellen in Shanghai und einem großen pinken Quader aus Beton. Ein anderer Bestandteil, und zugleich zentraler Teil der Ausstellung, ist der Ort, an dem diese stattfindet – eine sich täglich verändernde lebendige Baustelle. Dieser Platz wird in Zukunft eine Weinbar beherbergen, mit welcher die Galerie Eigenheim aus Weimar (Deutschland) eine kontinuierliche Kooperation in der Weise eingehen wird, als daß die Galerie dort Ausstellungen internationaler, wie chinesischer Künstler organisiert. Bayer hat eine Vorliebe dafür an ungewöhnlichen Orten auszustellen um die Idee der Kunst zu weiten, um die Gesellschaft mit künstlerischer Aktivität zu vermengen und die Möglichkeit von intensiver Kommunikation zwischen, wie in diesem Fall Arbeitern, Künstlern und Besuchern, zu schaffen.

Ein pinker Quader aus Beton mit den anfänglichen Maßen von 120cm x 120cm x 60cm war der zentrale Bestandteil der Ausstellung. Bayer produzierte diesen um den Besucher aktiven Teil der Ausstellung und damit Teil von Kreation und Fragmentation, und so Teil seiner Idee von Monument sein zu lassen. Ein Monument im Verständnis Bayers kann eine große Idee, oder Gesellschaft an sich sein. Bayer forderte jeden Besucher auf aus diesem 1,5 Tonnen schweren Betonblock mit einem Presslufthammer oder einem Hammer und Meißel ein Stück herauszuarbeiten. Dieses Stück pinker Beton wurde zur Kunst erklärt in dem Bayer dieses signierte, nummerierte und verpackte und dem jeweiligen aktiv Beteiligten mit nach Hause gab. In dieser Weise entstand eine soziale Skulptur aus verschiedenen Ebenen. Zum Einen das Objekt, welches von jedem mit nach Hause genommen wurde, zum Anderen das

Objekt, welches im Ausstellungsraum zurückblieb. Dieser Prozess war der Hauptteil von „Working on Monument“ und war im konzeptionell abstrakten Verständnis des Künstlers der Weg den Besuchern nahe zu bringen, daß derjenige Anteil an der Schaffung von Gesellschaft nehmen sollte. Das jeder in der Verantwortung steht an der sich ständig verändernden Umwelt zu arbeiten, und diese eben als gemeinsames Monument zu verstehen. Auch die Schnelligkeit der Veränderungen war Teil des Gedankens, welcher schlußfolgernd der Grund für die Wahl der Farbe Pink war. Zum Einen macht es das Objekt, ob das Fragment, oder das zurückbleibende Objekt, markant, künstlich und falsch, zum Anderen ist es ein Symbol für Modeerscheinungen, für das Kommen und Gehen, für den stetigen Wertaufbau und Wertverlust, die schnelle Aufeinanderfolge von Zerstörung und Neuentwicklung auf Kosten von Beständigkeit von Tradition und Geschichte zu Gunsten von Ressourcenverschwendung. Diese allgemeine Thematik wurde von allen anderen Kunstwerken unterstrichen.

Eine dieser Werkgruppen zeigte Werkzeuge, wie zum Beispiel ein von einem Arbeiter weiterentwickelter Schraubenzieher eingebettet in Beton, Bitumen und Stahl. Einem Schraubenzieher wurde hier ein Metallstab angeschweißt um über den verlängerten Hebel die Schraube fester anziehen zu können. Diese Art von Objekt hält durch ihre Individualität und lange Nutzung eine gewisse Aura inne, welche Bayer über die Kunst hervorheben und verfestigen mag. Ein anderes Objekt zeigt einen ebenfalls in Beton eingelassenen und in Stahl gerahmten großen Holzhobel. Einem Kreuz gleich erzählt diese Arbeit vom Glauben an Arbeit, Karriere und Geld und so vom verloren gegangenen Glauben an andere Mytologien und so dem Verlust von Kultur. Die historische Produktionsweise mit mechanischen Geräten erwirkt nach Bayer eine sehr viel beständigere Qualität. In dieser Weise diese Objekte so puristisch in die Kunst einzubeziehen, möchte Bayer auf die verschwenderische industrielle Massenproduktion aufmerksam machen.

Arbeit und Leben war auch Inhalt zweier anderer künstlerischer Arbeiten dieser Ausstellung. Menschen trennen das in elektischen Kabeln

worker watching artwork /
Arbeiter betrachten Kunstwerk

the three individuals | wood, concrete, bitumen, steel and tool /
Holz, Beton, Bitumen, Stahl und Werkzeug | 32cm x 37cm | 2012

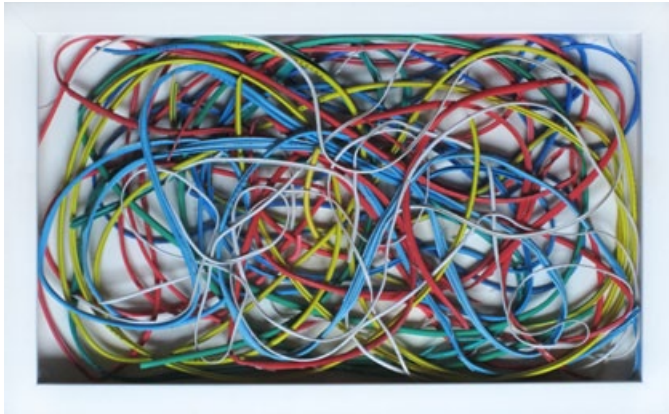
inneliegende Metall von der Plastigummantelung um diese Materialien dann an Recyclingfirmen zu verkaufen. Hierbei kommt eine sehr farbenfrohe Ansammlung verschiedener Plastestränge zustande, welche Bayer sammelte und in Objektrahmen zu einfarbigen, wie vielfarbigen Materialkompositionen zusammenstellte.

Ein sehr augenfälliger Bestandteil der Ausstellung und gleichzeitig teil der Schaffung eines eigenen Enviroments im Enviroment der Baustelle, waren die von Bayer über einen längeren Zeitraum zusammengetragenen intensiv farbigen Fahnen mit verschiedenen Sicherheitshinweisen in chinesischer Sprache. Als Art Readymade präsentiert übersetzte Bayer die Inhalte der Fahnen ins Englische und wurde darüber seiner eigenen Neugier gerecht und schuf eine Basis um die verschiedenartige Sprachkultur zu transportieren. Diese Fahnen sind beschriftet mit staatlichen Sprüchen, wie „Helfen Sie uns, eine zivilisierte Baustelle zu schaffen, tragen sie so zur besseren Umwelt und Gesundheit bei“ und zeichnen sich durch ihr massenhaftes Auftreten in der Öffentlichkeit aus. Die Sprüche sind geprägt durch eine dualistische Struktur (wenn dies dann das ... wenn das dann dies) und beziehen so die Idee der aktiven individuellen Einflussnahme eines Jeden in seine eigene Umgebung mit ein. Auf diese Weise sind sie Teil der chinesischen Gesellschaft und Vermittler von Werten.

Die jedoch intensivste Erfahrung und Herausforderung, sowohl für den Künstler als auch die Besucher, war der vom Künstler gewählte Ort der Ausstellung. Die Baustelle veränderte sich täglich und neben den Kunstwerken wurde geschweist, gemauert und gemalert. Überraschungen waren an der Tagesordnung. An einem Tag stank es ätzend nach Lackfarbe, am anderen Tag wurde ein Kamin hinter dem Betonblock errichtet. Der Künstler jedoch mochte die Nähe zu den Arbeitern. Lebte und arbeitete mit ihnen und empfing seine Gäste. Insgesamt 122 Gäste partizipierten und nahmen ein Teil des Betonblocks mit nach Hause. Arbeiter nutzen die Skulptur als Tisch und Schlafplatz, die Werke in Beton wurden genau begutachtet und diskutiert und es wurde zu einer Art Code die jeweilige Arbeit als Kunst zu verstehen. Gegenseitig

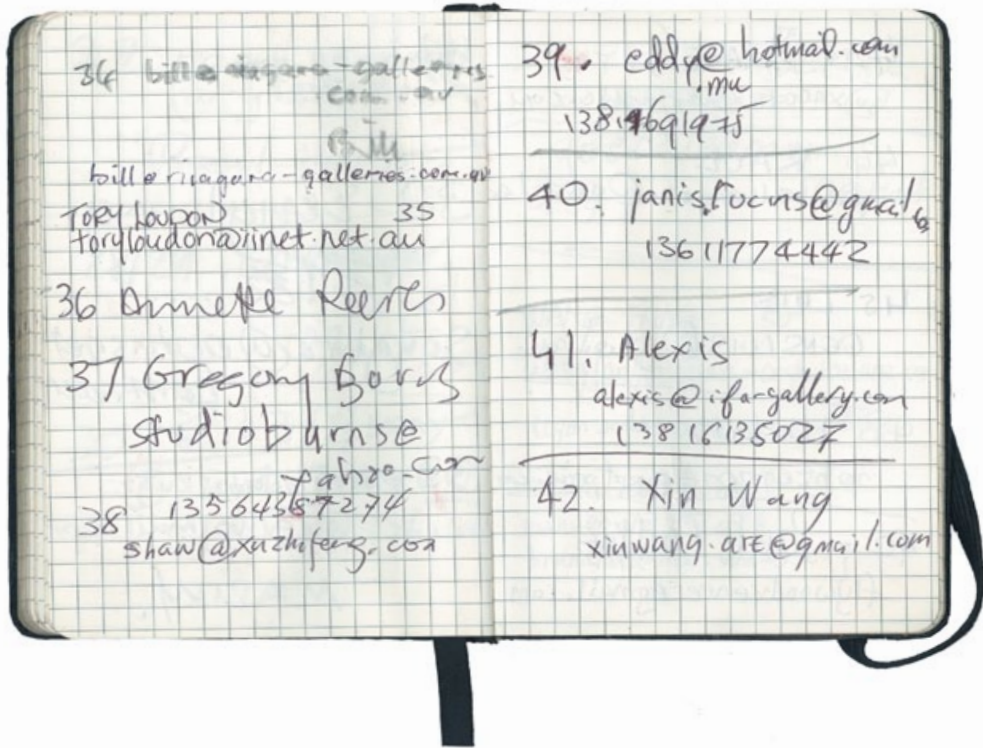

Bayer is signing, numbering and packaging a piece of concrete for visitor on the opening/
Bayer signiert, nummeriert und verpackt ein Stück Beton für einen Besucher zur Eröffnung
> material compositions / Materialkompositionen | plastic strands /
Plastikstränge | 29cm x 40cm and 40,5cm x 25cm | 2012

ger Respekt, Anteilnahme und Hilfestellung wurden zum Alltag, Bayer bekam zum Abend den Schlüssel zur Baustelle um länger mit seinen Gästen zu verweilen. Es entstand eine freundschaftliche Beziehung zwischen dem Künstler und den Arbeitern. Für Bayer selbst wurde dieser soziale Aspekt zur wichtigsten Erfahrung dieser Ausstellung.

34. ~~bill@siagena-gallery.com.au~~

bill@siagena-gallery.com.au
Tory (London) 35
Tory.london@inet.net.au

36. Annette Rees

37. Gregory Burns
Studioburns@yahoo.com

38. 13564367274
shaw@xuzhifeng.com

39. eddy@hotmail.com
mu
1389691975

40. janis.fucns@gmail.com
13611774442

41. Alexis
alexis@ifagallery.com
13816135027

42. Xin Wang
xinwang.ate@gmail.com

Excerpt from the book in which every participant had to leave a contact and his name besides his number / Auszug aus dem Buch in dem jeder Teilnehmer neben seiner Nummer, seinen Namen und einen Kontakt hinterlassen musste
< Konstantin Bayer working on monument / Konstantin Bayer arbeitet am Monument

Konstantin Bayer and the worker of the construction site in front of the upcoming winebar called CHOIR where also a new Gallery will be involved / Konstantin Bayer und die Arbeiter der Baustelle vor dem Eingang der zukünftigen Weinbar namens CHOIR in der auch eine neue Galerie involviert sein wird

Thanks to / mit Dank an

Eddy Mu, Eric Hu, Linda Mu
all the worker / allen Arbeitern
all the visitors / allen Besuchern
Matthias Bayer / Gabriela Jochem-Bayer
Gallery Eigenheim, Choir
The Swatch Art Peace Hotel Shanghai
Caucasso Lee Jun, Kathryn Gomert, Julia Scorna
Claudia Maria, Sergey Balovin

Layout / Gestaltung

Konstantin Bayer

Publisher / Herausgeber

Konstantin Bayer

Institution / Institution

Choir, Fuzhou Road 19, Shanghai 200002, China
Galerie Eigenheim, Karl-Liebknecht-Str. 10 / 99423 Weimar
www.galerie-eigenheim.de
konstantin.bayer@galerie-eigenheim.de

Important copyright notice / Urheberrechtlicher Hinweis

All texts published herein are the intellectual property of their authors,
and are protected by German, European and International treaties.

Alle die hier abgebildeten Schriften und Bilder sind geistiges
Eigentum ihrer Autoren und Produzenten und durch das Urheberrecht
geschützt. Alle Recht sind vorbehalten

19
杭州路

杭州路老建築
HANGZHOU ROAD
191111
HANGZHOU
Zhejiang Province
China

WORKING ON MONUMENT
ART EXHIBITION
08-12.SEP. 2012 4-9 PM

view at the entrance of the exhibitionplace of Working on Monument /
Blick auf den Eingangsbereich der Ausstellung Working on Monument

Eigenheim
Galerie

