

DENNIS GRAEF
STARS AND STRIPES FOREVER

STARS AND STRIPES FOREVER (2009)

Imaginary Sound #1 #2 #3 #5 #6

Justin Hoffmann

Dennis Graef und die Bedrohung

Die bildnerische Beschäftigung mit der Bombe hat bereits eine Reihe von bemerkenswerten Arbeiten hervorgebracht. Andy Warhols *Atomic Bomb* (1965) zählt sicherlich zu ihnen. Eine andere Arbeit befindet sich in der Städtischen Galerie Wolfsburg, die eines der Hauptwerke aus der Frühphase von Gerhard Richter, das Gemälde *Bomber* von 1963, ihr Eigen nennen darf. Auf diesem Bild ist eine Vielzahl von Bomben zu sehen. Es wird der Moment gezeigt, in dem die Bomber ihre Schächte öffnen, um ein Flächenbombardement in Gang zu setzen. Fliegerbomben sind Mittel großer Zerstörungskraft und werden von den Luftwaffen kriegsführender Staaten eingesetzt. Die militärischen Strategien haben sich seit den frühen 1960er Jahren stark verändert. Wie man am Beispiel von Afghanistan sehen kann, ist ein offizieller Friedensschluss nur ein relativer, solange kämpfende Einheiten diesen Frieden nicht anerkennen. Heute werden Bombenanschläge verübt, um Besatzungstruppen zu demoralisieren und eine politische Situation zu schaffen, die eine Herrschaft destabilisiert oder beendet. Egal ob Terrorismus, Guerillakrieg oder konventioneller Krieg: die Bombe spielt als Waffe eine zentrale Rolle. Sie verkörpert eine unmittelbare Lebensgefahr. Gerade nach dem 11. September 2001 wurde die Bombe zu einem Symbol für den Angriff auf die westlich-kapitalistische Gesellschaft

durch Terrorismus. In öffentliche Gebäude oder Verkehrsmittel eingeschleuste, meist selbst fabrizierte Bomben empfinden viele als bedrohlichste Form von politischer Gewalt. Der NSU-Anschlag mit einer ferngezündeten Nagelbombe in Köln im Jahr 2004 belegt, dass der nationalsozialistische Terror in Deutschland auch vor der Verwendung von Bomben nicht zurückschreckt. 22 Personen wurden verletzt.

Diese verschiedenen Konnotationen, die eine selbstgebaute Bombe heute besitzt, sind der Ausgangspunkt für die Sound-Installation *Stars and Stripes Forever* von Dennis Graef. Neben dem Ertönen von wenigen Takten des US-Marsches *Stars and Stripes Forever* gehören zu dieser Arbeit Fotos von Gegenständen, die an Selfmade-Bomben erinnern. Sie tragen den Namen *Imaginary Sound* und sind durchnummeriert. Die Verbindung zwischen Klang und Bombe liegt allein schon nahe, wenn man die Etymologie des Wortes «Bombe» betrachtet. Es stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet »dumpfes Tönen« und »Sausen«. Die *Imaginary Sounds* lassen sich jedoch nicht eindeutig als Bomben identifizieren. In der Tat sind sie funktionslos. Sie basieren auf vom Künstler produzierten Skulpturen. Rein formal gesehen sind die Objekte ausgesprochen ästhetisch. Sie sind aufgenommen wie Werbefotos. Von ihrer Umgebung isoliert lassen die Objekte an die Produktinformationsfotos des Onlineversandhauses Amazon denken. Im krassen Gegensatz zu ihrer assoziativ tödlichen Wirkung ist das Aussehen dieser Gebilde bunt-fröhlich. Dieses Paradoxon bringt den Rezipienten in eine zwiespältige Situation. Er fühlt sich von den

interessanten, farbigen Objekten angezogen, aber von der potentiellen Bedrohung, die von ihnen ausgeht, abgestoßen. Die Werke von Dennis Graef sind letztlich irritierend. Auch der verwendete Marsch ist weniger eindeutig (als Symbol für die militärische Stärke und Präsenz der USA) als erwartet. Das 1987 auf Betreiben von Präsident Ronald Reagan zum nationalen Marsch erklärte Musikstück wird auch von Varietés und Zirkussen als Alarmsignal für eine notwendige Evakuierung, z.B. im Fall eines Brandes, verwendet. In der Installation von Dennis Graef ist die Musik sehr laut eingestellt, so dass der Ausstellungsbesucher in der Regel erschrickt, wenn die Anfangstöne von *Stars and Strips Forever* in unregelmäßigen Abständen gespielt werden. Vergleichbar zu Graefs Arbeiten *Humpty Dumpty*, *Looney Tunes* und *Abracadabra* wird in dieser Installation das Aggressionspotenzial der USA thematisiert und in einen direkten Zusammenhang mit Aufnahmen von Objekten gebracht, die US-Bürger als ihre größte Bedrohung empfinden. In Graefs Installation wird mit wenigen visuellen und akustischen Mitteln eine Spannung erzeugt, die einen Konflikt von globaler Bedeutung repräsentiert, der uns noch viele Jahre beschäftigen wird.

Dennis Graef and Threat

Pictorial involvement with the bomb has already brought forth a number of remarkable works. One of them is certainly Andy Warhol's *Atomic Bomb* (1965). Another work is

located at the Städtische Galerie Wolfsburg, which can boast about owning one of the major works from the early phase of Gerhard Richter, the painting *Bombers* from 1963. This painting, which features a large number of bombs, depicts the moment the aircraft open their recesses in order to commence carpet bombing. Aerial bombers are instruments of massive destructive force and are employed by the air forces of states at war. Military strategies have undergone a major transformation since the early 1960s. As the example of Afghanistan demonstrates, an official peace agreement is only a relative one as long as militant units do not acknowledge this peace. Today, bomb attacks are committed in order to demoralize occupying forces and to create a political situation that destabilizes or puts an end to a dominating power. Whether it is terrorism, guerilla war, or conventional war: the bomb plays a major role. It embodies immediate danger to one's life. It was directly after 9/11 that the bomb became a symbol for terrorist attacks on Western capitalist society. Many people consider bombs, for the most part self-fabricated, that have been smuggled into public buildings or means of transportation to be the most threatening form of political violence. The remotely detonated nail bomb planted in Cologne in 2004 by the NSU proves that National Socialist terrorists in Germany also do not shrink from using bombs. Twenty-two people were injured.

These various connotations invoked today by the self-made bomb are the point of departure for the sound installation *Stars and Stripes Forever* by Dennis Graef.

In addition to the sound of several bars from the US march of the same name, this work includes objects reminiscent of self-made bombs. Because they are all called *Imaginary Sound*, they have been assigned consecutive numbers. The connection between sound and bomb immediately suggests itself if one considers the etymology of the word »bomb«: it stems from ancient Greek and means »deep and hollow sound.« However, the *Imaginary Sounds* cannot be clearly identified as bombs. In fact, they are inoperable. They are based on sculptures produced by the artist. Viewed from a purely formal point of view, the objects are decidedly aesthetic. The pictures of them are much like promotional photographs. Isolated from their surroundings, the objects call to mind the product information photos of the online mail-order house Amazon. In stark contrast to their associatively lethal effect, these objects are colorfully cheerful. This paradox puts the recipient in an ambivalent position. He or she feels drawn to the interesting, colorful objects yet repelled by the potential threat they emanate. Dennis Graef's works are ultimately irritating. The march that can be heard is also less clear-cut (as a symbol for the military strength and presence of the United States) as anticipated. The piece of music, declared a national march in 1987 at the urging of President Ronald Reagan, is also played by cabarets and circuses as an alarm signal for a necessary evacuation, e.g., in the case of fire. In Dennis Graef's installation, the music is turned up very loud, usually causing the exhibition visitor to be startled when the beginning bars of *Stars and Stripes Forever* are played at irregular intervals. As do Graef's works *Humpty*

STARS AND STRIPES FOREVER (2011)

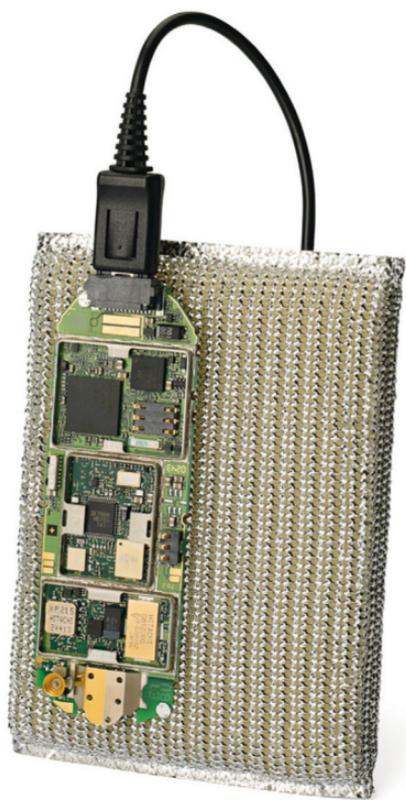
Imaginary Sound #9 #11 #7 #15 #12 #8 #10 #14

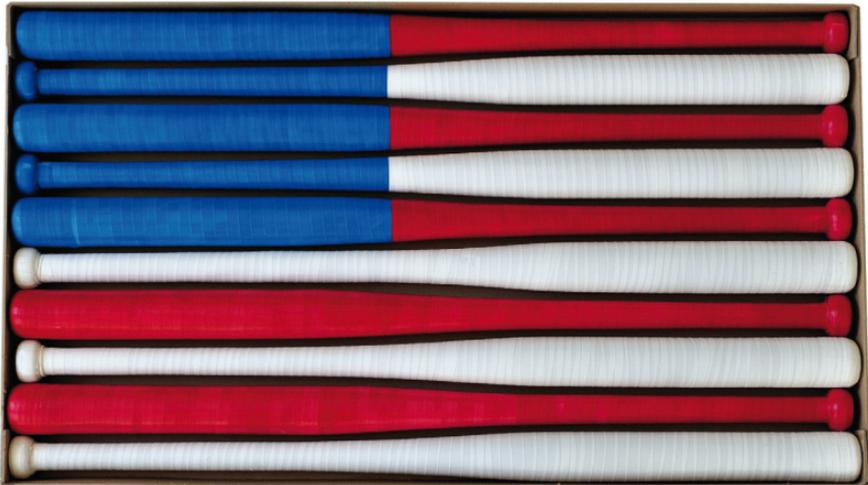

LOONEY TUNES (2010)

baseball bats, tape, cardboard, 46 × 81 × 5 cm

Dumpty, Looney Tunes, and Abracadabra, this installation addresses the United States' potential for aggression and places it in a direct context with photographs of objects that American citizens feel to be their greatest threat. In Graef's installation, a small number of visual and acoustic means create a tension that represents a conflict of global impact that we will be dealing with for many years to come.

Cover illustrations:

Front: **ABRACADABRA (2012)**, mixed media, 48,7 × 6 × 6 cm

Back: **HUMPTY DUMPTY (2012)**, wood, loudspeakers, 190 × 160 × 110 cm

WWW.DENNISGRAEF.COM

Published on the occasion of the presentation "Meisterschüler 2012", this catalogue is a compilation of 35 individual pamphlets. Edition Dennis Graef – Stars and Stripes Forever

Editor Braunschweig University of Art Text Justin Hoffmann Translation Rebecca van Dyck Proofreaders Eyke Isensee, Michael Lucero Graphic Design and Typesetting Dennis Graef, Alexandra Heide Photographs Marc Stantien, Dennis Graef Production DZA, Altenburg © 2012 Authors © 2012 for the reproduced works by Dennis Graef: by the artist Braunschweig University of Art veranstaltungen@hbk-bs.de www.hbk-bs.de

Supported by

