

Scroll down for English

Cursed to forever bark at your own reflection

David Attwood

Tus sueños son mis sueños

Bronce

9 x 5.5 x 5.5 cm

2020

David Attwood

Tus sueños son mis sueños también

KONG encontrado, envejecido para parecer bronce patinado

9 x 5.5 x 5.5 cm

2020

Marek Wolfryd (en colaboración con Mr. Zhang y Donghai Yiqi Crystal Products Co., Ltd.)

Objetos místicos y eternos de fascinación y deseo; los 12 elementos que componen el universo: fuego, tierra, hielo, luz, espacio, planta, agua, viento, electricidad, oscuridad, tiempo y metal

12 esculturas labradas en piedras semipreciosas, obsidiana caoba, venturita verde, fluorita, fluorita índigo, cuarzo rosa, obsidiana negra, cuarzo transparente, cuarzo ahumado, amatista violeta, aventurina azul, aventurina roja y ópalo artificial.

Medidas variables

2021

Alex: ¿Cómo se conocieron?

Marek: Ok. David, tal vez quieras contar la historia tu.

David: No, lo hiciste muy bien. Creo que deberías hacerlo de nuevo.

Marek: [Risas] Está bien. Bueno, David y yo nos conocimos en SOMA Summer hace dos años cuando él estaba en México, recuerdo que hice una presentación de mi trabajo, muchas de las personas que estaban haciendo el programa educativo SOMA lo hicieron para la gente de SOMA Summer, él y yo hablamos después. Me dijo que estaba interesado en algunos de mis trabajos y que deberíamos hacer una visita de estudio mutua. Entonces, nos reunimos en mi estudio David, Mandine Knoepfel, y yo y compartimos nuestros trabajos. David hizo un show en Biquini Wax en esas fechas que

tenía que ver con Jeff Koons. En ese momento tenían el show de Koons-Duchamp en Jumex. No recuerdo si David ya había fundado Disneyland Paris (La galería que fundó en Melbourne) antes de venir a México o es un proyecto posterior, pero empezamos a hablar de hacer una expo colectiva. Al final la colectiva no sucedió, así que terminé haciendo un show por mi cuenta y en ese proceso, comenzamos a hablar de trabajar juntos y hacer una expo en México. Entonces Charly me invitó a No soy basurero. Quería que yo hiciera algo y yo quería hacer algo con Dave, así que todo encajó muy bien y ahora estamos haciendo este ejercicio minimalista que creo que funciona muy bien.

Alex: Sí, Marek me enseñó las piezas que están mostrando, a mí me gustan las exposiciones minimalistas también... Creo que lo solucionaron muy bien. ¿Qué estabas haciendo aquí David, tan lejos de Australia?

David: Estaba participando en el programa de SOMA Summer en 2019. Mi pareja hizo el programa hace tal vez 6 años. Entonces yo sabía de la escuela y ella sólo tenía buenas cosas que decir al respecto del programa y también de la Ciudad de México. Entonces siempre había querido ir y fui lo suficientemente afortunado para ser aceptado... entonces por eso estaba ahí. Y como Marek estaba diciendo, él fue uno de varios artistas que hicieron presentaciones y fue su trabajo el que me pareció más cercano al mío, al menos en términos de metodología. Parecía que en ese momento estaba examinando los pilares de la historia de las vanguardias occidentales. Creo que estabas revisando el arte público en México. Quizá estoy parafraseando lo que es un proyecto más complejo, pero alguna de las cosas que estabas diciendo sobre apropiación de las formas, materiales y lo que yo llamo los “grandes” hombres o mujeres del arte conceptual fue algo que resultó muy interesante para mí y tal vez teníamos un sentido del humor parecido en la forma en la que estábamos hablando de estas cosas. Realmente nunca hemos hablado sobre eso Marek, no sé tú cómo te sientes sobre el humor y la gente leyendo tu trabajo a través del humor, pero creo que tenemos una exploración similar sobre eso. Entonces pienso que sí fue así como más o menos empezamos nuestra discusión. Y justo como estabas diciendo, tenía una exposición en Biquini Wax EPS en ese momento. Había visitado la exposición de Koons y Duchamp en Jumex y estaba muy sorprendido por la línea de mercancías en latas de jugo con los trabajos de Koons impresas en ellas. Eso fue increíble para mí, creo que esta fusión de arte contemporáneo y... um... ¿cómo lo podemos llamar? Productos de consumo comunes. Como algo que puedes comprar en el...ah... ¿cuál es el?

Alex: Oxxo.

David: ¡Oxxo! Ese es el nombre. Si, puedes ir al Oxxo y ver a Jeff Koons en la repisa, y eso justamente nunca sucede en Australia. El arte contemporáneo es esta cosa que, aquí nadie sabría quién es Jeff Koons o quizás es similar en México, pero no irías a una tienda de conveniencia en Australia y verías arte contemporáneo en una lata de jugo. Entonces quedé muy impresionado por eso. Pero también por el alcance de Koons para comodificar incluso las frutas [se ríe] ya sabes, jugo de frutas. Entonces eso fue... pero incluso formalmente estas latas de jugo eran muy bellas, creo. Entonces empecé a hacer un trabajo en respuesta a eso, y desde entonces he hecho una serie de trabajos en respuesta a la serie de “Hoover” de Koons o lo que él llamó “The New”. Entonces el interés en Koon estaba simplemente cocinándose por ahí. No podría decir que soy un estudioso de Koons o algo parecido, pero es alguien en quien estoy interesado. Y luego recuerdo que Marek hiciste... hiciste ese trabajo donde le pediste a Koons que firmara una del Real Madrid... ¿Era Real Madrid?... ¿No?

Marek: Una playera del Real Madrid.

David: Si.

Alex: ¿Tú lo conociste, David? Se que fue a hablar con los estudiantes de SOMA...

David: Si...no, desafortunadamente no me apunte para el evento. Ya estaba de regreso en Australia para ese momento...um...pero si, no lo podía creer. No podía creerlo ... que es una persona real.

Alex: Si... [Se ríe]

David: [Se ríe]

Alex: Esa es una gran pieza Marek, ese readymade que tienes de la playera.

David: Entonces eso... perdón por interrumpirte Marek, pero eso fue eso... tuvimos... creo que tuvimos la intención de enseñar esa pieza en el espacio Disneyland París. Pero entonces eso no funcionó y como que encontramos otras opciones, pero... mm... si, ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer?

Alex: ¿De qué era la exposición de Biquini Wax?

David: ¿La mía?

Alex: Si, tu expo.

David: Van a tener que perdonarme el acento, pero estaba llamada... uh... *Jugo*, "Juice". Así, estaba revisando la modificación de los materiales naturales. Cosas como el agua embotellada, el jugo de fruta y la prevalencia de la Coca Cola en la cultura mexicana. Entonces era un show muy sencillo. Había un refrigerador, un refrigerador que encontrarías en un Oxxo que llené de jugos de Koons. Compré un recuerdo hecho a mano de una Coca Cola a un vendedor ambulante no muy lejos de Biquini Wax y eso fue lo que presenté. Biquini Wax tiene en su patio central un árbol de limón grande al cual adjudique también como una pieza de mi autoría. Entonces, creo que, hablando de métodos, esa es la forma en la que trabajo, sólo tomar cosas que ya existen y presentarlas de la misma manera en la que ya están o con mínimas intervenciones.

Alex: Si y... Hablando sobre lo que decía acerca de las botellas, y sobre estar aquí... no creo que la gente sepa quién es Koons. Tal vez reconocen el arte porque es tan brillante y amigable y...

David: [Se ríe]

Alex: ... fue un gran éxito con las personas tomándose selfies enfrente del corazón colgante, muchas parejas, pero...

David: [Se ríe]

Alex: Pero quiero saber, también, David. ¿Cómo se relaciona tu trabajo para la exposición de No Soy Basurero a Koons? El juguete para perro.

David: Sí, estaba trabajando con esa forma antes de que Marek y yo decidiéramos trabajar juntos y que decidiéramos enmarcar la exposición alrededor de Koons. Entonces, no fue ningún tipo de... uh... no salió en respuesta a Koons, directamente. Pero he estado trabajando con esa forma el juguete para perro KONG, también estaba interesado en sus connotaciones eróticas. Creo que es una forma que conjura un “butt plug” pero también una “fleshlight”. Entonces...

Alex: ¿Un qué?

David: Una “fleshlight”.

Alex: ¿Qué es eso?

David: Una vagina artificial.

Alex: Oh, ok.

David: Entonces, es... si ambos, fálica pero también con orificios. Entonces, es una forma muy peculiar. Y la estoy revisando a través de ese lente, pero también de su función. Los dueños de las mascotas las llenan con comida, como mantequilla de maní o algo de esa naturaleza, y luego la dejan para que el perro se ocupe mientras vas a trabajar, y entonces los perros hacen, ya sabes, meten su lengua en el orificio. [Se ríe]

Alex: No sabía que para eso tenían un orificio. Yo pensaba que era algo como... más como física. Y que por eso necesitaban ese hoyo.

David: Pues... sí yo creo él tiene algo que ver con el deseo. Pero también con el aburrimiento. Ya sabes, la función es ocuparse del aburrimiento de la mascota, y lo hace a través del deseo. y es como un juguete erótico o una forma corporal. Entonces, estas son las ideas en las que estaba pensando a partir de estos trabajos de KONG. Y eventualmente llegué a esto... pues pensando en que pasaría si le hiciera un vaciado en bronce. Entonces, tengo este vaciado y lo tengo como esta especie de protuberancia falocéntrica que sale de la pared a la altura de mi boca como pensando que tal vez yo soy el perro... [Se ríe]. Y desde allí, el bronce revela las rebabas del hule del KONG original. Y entonces quizá sea porque estoy viendo tantas cosas a través de un lente ‘Koonsiano’, pero tenía algunas cualidades similares al conejo. Con el conejo de acero de Koons puedes ver la rebaba del inflable original. Tanto se ha dicho de las cualidades reflectivas del conejo, y entonces, estaba pensando sobre la relación con el bronce de KONG, en donde si lo observas hay un reflejo tuyo. Y esto resuena con esta retórica floral de Koons. Ya sabes, la manera de la que él habla sobre el deseo, del erotismo, la belleza, y la reflexión, todas estas cosas con las que yo necesariamente... no compro. Yo no tengo la misma aproximación tan honesta a todas estas cosas que Koons presuntamente tiene. Entonces estaba pensando que en cierto sentido el KONG podría resonar con el conejo de acero y con sus más recientes trabajos de “Gazing Ball”. Pero quizá también más con su lenguaje o con la manera en la que él describe estas cosas. El ‘poder de la reflexión’.

Alex: Sí, y yo pienso también que toman un sentido bastante interesante, cuando las montas como lo haces en esta exposición, verticalmente.

David: Sí.

Alex: También cuando vi las fotos que Marek me mandó, estaba pensando que eran trofeos de cabezas animales.

David: Ah... [Se ríe] Sí, sí...

Alex: No había pensado que la pieza de Marek era un perro.

David: [Se ríe]

Alex: Un perro de globo, pero este es el juguete para esos perros.

David: Sí, sí. Entonces eso amarró muy bien. Y Marek estaba diciendo que hizo un poco de investigación y encontró que los perros no son capaces de reconocerse en su reflejo.

Alex: No sabía eso.

David: Sí, no. Yo tampoco sabía sobre eso. Entonces, eso amarró muy bien. Entonces, está el KONG de bronce y luego está el otro trabajo en el show que es un KONG real. Es un KONG, que le quité a un perro de mi vecindario. Es simplemente un readymade de KONG que comprarías en el supermercado, que ha sido usado por un perro por años y años, que ha sido dejado en la intemperie de un patio y ha sido desgastado por el clima. Parece como un bronce patinado. Un bronce envejecido.

Alex: Pensé que era de bronce. Cuando la vi, no sabía que era un readymade.

David: Eso es bueno saberlo. Pero de nuevo, leyendo estas cosas a través de Koons, la retórica de él, ya sabes, su diatriba y la manera en la que todos sus trabajos son materialmente inmortales, como, no envejecen, son perfectos. No hay retos, no hay imperfecciones... y estaba pensando sobre el Bronce patinado, el bronce viejo siendo la versión a futuro de mi pieza de bronce. Ya sabes, como una especie de versión mortal de eso. Entonces, sí, para responder a tu pregunta estas cosas llegaron a mí en paralelo a Koons. Era como yo pensando en su obra y respondiendo directamente a ese tipo de trabajo. El dónde tal vez... tal vez Marek viene más a colación. ¿Eso tiene sentido?

Alex: ¡Sí! Perfecto. ¿Marek nos puedes contar más acerca del proceso de tu pieza y dónde fue hecha? ¿Con qué materiales? ¿Por qué escogiste al perro? ¿Por qué decidiste hacer esa cantidad?

Marek: Sí. Mandé a hacer los perros de piedra en una fábrica de cristales en China que trabaja con piedras semipreciosas. hacen esculturas decorativas trabajando a través de la idea de las figuras chinas tradicionales junto con imágenes estadounidenses y occidentales, también hacen juguetes sexuales. Cuando miré a su catálogo me di cuenta que también hacen perros de globo. Y eso fue algo que realmente me impactó, especialmente la idea de trabajar con esa imagen en particular. Entonces, le pedí a la compañía que hiciera un perro de globo en cada una de las piedras que ellos manejan. Y resultó que utilizan 12 piedras diferentes Y entonces pensé que era buena idea hacer 12 esculturas de perro diferentes. Esta obra funciona muy bien con un proyecto a largo plazo que trabaja alrededor de la idea de la autoría y la autenticidad entendidas a través del Lejano Oriente (particularmente China y Japón) y su manera de pensar la figura del artista o del productor de ciertos objetos y como ellos han experimentado esa relación a través del tiempo. Estoy interesado en el perro de globo no sólo porque es algo que esta

compañía ya producía sino también porque Koons alguna vez trató de reclamar los derechos intelectuales de estas figuras, demandó a una compañía en San Francisco que producía sujetalibros de \$30 dólares a partir de estas imágenes globales que han estado allí desde que payasos y otras personas del entretenimiento empezaron a modificar los globos para hacerlos parecer perros. También, los perros tienen una conexión con el zodiaco chino y la religión taoísta como uno de los 12 signos para entender el tiempo y la presencia a través de una perspectiva teológica. También estoy interesado en estas piedras porque hay un artículo largo que David y yo leímos que criticaba el trabajo de Koons y una de las cosas que decía este crítico, ahora no recuerdo su nombre, estaba preguntando qué es lo que va a pasar con la obra de Koons en 100 años. ¿Van a durar tanto tiempo, de la misma manera que ahora conservamos ciertas pinturas renacentistas o prácticas de arte antiguo? ¿Cómo se va a transformar este material... y en cuánto tiempo? Y con eso estaba pensando qué pasaría si dejaras estas esculturas de acero en la intemperie por 100 años, probablemente se oxidaría y degradaría independientemente de su valor de millones de dólares. Sin embargo, si dejáramos estas esculturas de piedra al exterior se erosionarían mucho, mucho más lento que las aleaciones de metal usadas para crear el acero de Koons. Entonces estoy trabajando alrededor de esta idea mágica y esotérica que tiene que ver un poco con la espiritualidad que Koons afirma que tiene su trabajo, a pesar de ser una espiritualidad capitalista. Estas piedras, cada una, tiene propiedades curativas. Por ejemplo, el cuarzo claro... uh... es la más curativa de todas estas rocas. Amplifica, restaura, libera y guarda la energía. Limpia y restaura los órganos y el alma. Nos ayuda a ver las cosas de manera más clara. Nos ayuda a evitar los bloqueos mentales y mejora la concentración. Uh... El cuarzo opaco ayuda a limpiar el aura de negatividad. Detiene la ansiedad. Recupera el orden en la vida. La fluorita morada trabaja alineando el alma. Entonces todas estas rocas tienen interpretaciones importadas a la cultura "New Age" occidental de la pseudociencia relacionada al Feng Shui y la tradición China. Entonces, es una especie de forma muy kitsch-esca de revisar ciertas prácticas espirituales y de cómo han viajado de ciertas regiones del mundo a otras. De la misma manera en la que las imágenes occidentales han viajado a China, y al menos en este ejemplo han sido procesadas a través de la maquinaria china de producción de mercancías.

Alex: Para mí Koons es Patrick Bateman de 'American Psycho'.

David and Marek: [Se ríen]

Alex: Está dentro del sistema, pero es el más loco de todos. Y solo está ahí dentro, haciendo cosas maniacas y perversas. Hay una foto de él de cuándo comenzó a hacer ejercicio y posó desnudo en Vanity Fair y cuando vi eso tuve esta especie de realización de que era muy cercano a Patrick Bateman en ese sentido.

David: Hm... Sí me parece un paralelismo excelente. Recuerdo tener una reunión en SOMA Summer con... probablemente no pronuncie su nombre correctamente, pero Eduardo... ¿Es Abaroa?

Marek: Abaroa, Sí.

Alex: Eso es.

David: [Se ríe] Ok, y entonces me dijo: "¿ya viste la exposición de Koons?" y yo dije: "Sí, sí, La vi. ¿Qué pensaste de ella?". Y sus ojos se abrieron y dijo

Marek: [Se ríe]

David: “Creo que es asquerosa.” Y luego, hizo una breve pausa... y dijo: “Pero es muy buena.” Entonces él estaba diciendo que, a pesar de ser perverso, desagradable, alarmista e indignante en términos de espectáculo, dinero y lo Monumental... Él no estaba, como tanta gente, sugiriendo que estas cosas fueran el enemigo del buen arte. Y realmente me identifiqué con eso. Pensé que era un punto de vista muy interesante, acerca de que el buen arte no necesita ser ético o que no son conceptos mutuamente exclusivos... te iba a preguntar Marek, sobre si alguien te preguntara: “¿Crees que Koons es un buen artista?”, ¿Qué dirías? Yo creo que, si alguien me preguntara eso, Yo diría que la serie de “Hoover”, “The New”, y luego la serie que sigue de eso “Equilibrium” son muy, muy pinches buenas y muy importantes como trabajo. En ese artículo del que hablábamos, Marek, por Richard Milazzo, él estaba diciendo que estos trabajos tempranos eran buenos, y esto lo atribuye a una reacción al minimalismo, una reacción popular entonces. Para él estos trabajos tienen autocrítica. Y luego, ya sabes, después de eso viene el corazón y el perro brillantes y así sucesivamente, los cuales mucha gente describe como desalmados y sin criticalidad. ¿Cierto? Al menos yo diría que para mí, estos trabajos tempranos eran muy buenos, y que por esa razón Koons es un buen artista. O sea, eso lo estoy diciendo un poco también para provocar.

Alex: Para mí es un genio. Me gusta todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. Soy muy fan.

David: Sí

Alex: ¿Porque no sé qué tan grande eres tú David? Sé que Marek es mucho más joven que yo. Yo tengo 43 y cuando estaba creciendo y me empecé a interesar en arte a los 13, 14 alrededor del 91 o 92. Para mí los artistas más establecidos eran... no teníamos el internet. sólo teníamos Artforum, revistas e información y las imágenes no se movían tan rápido en el mundo. Así que para ese punto los artistas más vanguardistas trabajando eran la nueva escuela de Nueva York. Eran todos los artistas apropiacionistas. Richard Prince, Sherry Levine, Jeff Koons, Robert Longo, and Matthew Barney. Entonces cuando yo era un adolescente creía que Koons era muy Punk. Entonces hizo la serie “Made in Heaven” la cual era muy extrovertida en ese entonces. O sea, no existía Pornhub y toda la pornografía que ahora es tan fácil de encontrar. Entonces, realmente era lo más Punk que se podía hacer en ese momento, la serie “Made in Heaven”. Y luego desapareció por un par de años.

David: Sí

Alex: Y en la mitad de los noventa estaba pensando: ¿Qué pasó con Koons? ¿Dónde está?

David: [Se ríe]

Alex: Porque no sólo podíamos prender una computadora y buscar o ver su trabajo. Solíamos leer revistas y había este artículo en la revista Interview y había una fotografía donde estaba él montado en uno de sus perros de globo, pero la obra no estaba terminada. Decía que estaba hecha de madera o algo. Decía que estaba trabajando en un grupo de piezas llamadas “Celebration” y estaba sobrepasado en su presupuesto, sobrepasado de tiempo, porque estaba muy interesado en hacer las cosas

extremadamente perfectas. Entonces, cuando las piezas aparecieron a finales de los 90 yo ya me había olvidado de ello. Fue muy loco, él estaba tan involucrado en hacer eso y le tomó tanto tiempo y quizás incluso puso su carrera en juego para hacer eso. Y luego los últimos 20 años han sido una gran decepción, de cierta forma

David and Marek: [Se ríen]

Alex: Eso me pasa con muchos artistas cuando veo algo de su trabajo. En el momento que se exhibe, digo: “no me gustó tanto, no es tan bueno como lo de antes.” Pero luego pasan un par de años... y entonces quedo impactado por el trabajo. Eso me pasó con las “Gazing Balls” cuando vi la Mona Lisa en la exposición de Duchamp, con la Mona Lisa de Duchamp, Entendí como todavía era apropiación. También me pasó lo mismo con las bolsas de Louis Vuitton. Hizo algunos readymades para que la gente los tuviera. Entonces, tengo un lugar especial para él. ¿Y tú Marek?

Marek: Yo creo que está un poco en medio de ambas cosas. En realidad, me gusta su trabajo, especialmente su obra más vieja. Y añadiría las piezas que te gustan David, y las que crees que son buenas la serie de “Banality”. Porque creo que ahí, y al menos así lo entiendo yo, hay un sujeto que no se había explorado en los Estados Unidos hasta ese momento. Estoy hablando de la relación con ese tipo de kitsch. Claes Oldenburg quizá había hecho un poco de eso, enfocándose casi exclusivamente en objetos en lugar de imágenes.

Alex: Ok. Bueno ya ahora me gustaría hablar un poco más de este tema porque sé que los dos han trabajado con el readymade y recuerdo esta obra de Maurizio Cattelan llamada “Another Fucking Readymade” en donde se robó obras de arte de una galería y las presentó como suyas. ¿Pero qué pasa con el readymade? ¿Puede seguir existiendo? ¿Ya se terminó? ¿Está agotado? ¿Pueden los artistas todavía trabajar con él?

David: Yo creo que la habilidad del readymade para hacer provocativo en términos de autoría artística y originalidad y factura, habilidad... creo que eso ya está terminado. creo que ese proyecto está muy agotado y realmente ya no es muy potente. Helen Molesworth habla sobre cuántos de los readymade tempranos son objetos de la labor productiva, todos eran objetos de mantenimiento, el orinal, la máquina de escribir, el botellero y así sucesivamente. Todos son objetos de trabajo doméstico y entonces ella lo revisa desde una perspectiva feminista y dice que quizás la potencia del readymade tiene que ver con sacudir las formas de trabajo que son celebradas, como trabajo artístico, trabajo creativo, y cuáles trabajos son marginalizados, como trabajo doméstico trabajo de casa, y otras formas de trabajo no remunerado. Entonces, creo que estoy interesado en ese potencial del readymade. Hablando menos generalmente y más específicamente para mí las ideas alrededor del readymade y el trabajo es donde está mi interés en la serie de “Hoover” o “The New”, de ahí viene. Él ha hablado muy poco sobre las implicaciones políticas y sociales de esos aparatos, y yo estoy muy interesado en eso. Así que quizá esto es un poco alargado, pero...

Alex: No, yo creo que eso es increíble. Sobre el readymade... para mí el readymade... tiene un aspecto muy curioso que me sucede y que me sucedió con Koons viéndolo lo ahí, de que los readymades están increíblemente arraigados al tiempo. En otras palabras, como eso era “Lo Nuevo” Y si realmente era nueva cuando existían, y ahora que las vemos hoy en día son las cosas más lejanas que pueden existir a una aspiradora. Entonces se convierte en un objeto del tiempo y luego adquiere esa especie

de fetiche por esa cosa 'vintage'. Y lo mismo pasó con esas... bueno con esas piezas de Duchamp, ¿no? Sobre todo, el rack, este el "Bottle Rack". O sea, yo nunca he visto un 'bottle rack' fuera de ese "Bottle Rack". ¿No?

Marek: Sí

Alex: Entonces... Para mí el Bottle Rack ya no es un readymade, es una escultura tal cual.

Marek: Yo añadiría que el readymade también está muy relacionado no sólo con su tiempo si no también con su contexto. Yo creo que alguien criado en alguna zona agrícola de europea identificaría ese botellero como un objeto de uso específico antes de pensar en una obra de arte. Tal vez para alguien que creció en México es simplemente un objeto muy extraño incluso algo extraterrestre que generaría una especie de experiencia estética antes que cualquier otra cosa. Yo creo que la misma aplicaría para esta serie de "The New", la mayoría de las personas de zonas rurales de América Latina durante los ochentas no creo que hubieran reconocido inmediatamente las aspiradoras de Koons, simplemente no una experiencia de las regiones o países en vías de desarrollo. Ahora, creo que con las piezas de la serie "Celebration", las cuales entiendo que no son exactamente readymades, pero operan en un umbral similar, imágenes globales. Hoy, independientemente del tiempo y contexto de estas representaciones, pienso que son reconocidas y procesadas de una manera muy similar por la mayoría de las personas o públicos. Apelan a una nueva sensibilidad globalizada y comercial Y probablemente sigan viviendo mucho tiempo a través de esta subjetividad global. Creo que quizás la razón por la que el readymade se siente agotado, es porque la industria y la manufactura de objetos están casi exclusivamente estandarizadas. En mi práctica especialmente en esta serie de obras chinas estoy interesado en cómo leemos el arte a través de este lente, porque las prácticas artísticas creo que también están un poco homogeneizadas, no sólo el arte contemporáneo, pero también la obra clásica y moderna entendida a través de una perspectiva semi-histórica. Entonces, creo que estoy tratando de declarar algo en el hecho de transformar estas obras de arte hechas por otros autores en una especie de objetos readymade-escos, para re-interpretarlas a través de una perspectiva de comodidades y de insertarlas casi completamente en una ecuación de mercancía. Juan Pablo Ramos alguna vez me dijo que soy más un manufacturero que un artista entonces creo que estoy tratando de fabricar mis propios readymade para tratar de darle al generó una nueva perspectiva.

Cursed to forever bark at your own reflection

David Attwood

Your Dreams Are My Dreams

Bronze

9 x 5.5 x 5.5 cm

2020

David Attwood

Your Dreams Are My Dreams Too

Found KONG aged to resemble patinated bronze

9 x 5.5 x 5.5 cm

2020

Marek Wolfryd (in collaboration with Mr. Zhang and Donghai Yiqi Crystal Products Co., Ltd.)

Eternal and Mystical Objects of Fascination and Desire; 12 Elements that Make Up the Universe: Fire, Earth, Ice, Light, Space, Plant, Water, Wind, Electricity, Darkness, Time and Metal

12 sculptures carved in semiprecious stones, mahogany obsidian, green aventurite, fluorite, indigo fluorite, rose quartz, black obsidian, clear quartz, smoky quartz, purple amethyst, red sunsand stone, blue sunsand stone, Gibson opal.

Variable measurements

2021

Alex: How did you guys meet?

Marek: Ok. So maybe you want to tell the story David.

David: No, you did it really well. I think you should do it again.

Marek: [Laughs] Ok. Well, David and I met in SOMA Summer two years ago when David was in Mexico, and I remember I did a presentation, a lot of the people that were doing the SOMA program did presentations for the SOMA Summer people and David and I talked afterwards, he said that he was really interested in some of my work and that we should do a studio visit. So, afterwards he came to the studio with Mandine Knoepfel, another artist from the program, we showed each other our work and discussed our working methods and ideas. David did a show in Biquini Wax at that time that also had to do with Jeff Koons, and at that time they had the Koons-Duchamp show in Museo Jumex. I don't remember if David had started Disneyland Paris (his project space) before coming to Mexico or if it was started later, but we began talking about doing a group show. The group show in Australia didn't happen, I ended up doing a show on my own. In amongst that, we were talking about working together on a project in Mexico. So, Charlie invited me to No soy Basurero, he wanted me to do something and I wanted to do something with Dave so,

it all kind of fit together, we are have put together this minimal show that I think works really well.

Alex: Yes, he showed me the works you're showing, I'm more into minimal shows so... I think it's a great way in which you solved it. What were you doing here David so far away from Australia?

David: Yes, I was participating in the SOMA Summer Program in 2019. My partner had done SOMA Summer maybe 6 years or so prior to that. So, I was aware of the school and she only had really good things to say about it as well as Mexico City as a place. So, I've always wanted to go there and yes I was fortunate enough to be accepted...so that's why I was there, and as Marek was saying, he was one of a number of people that gave presentations, and at that time at least, Marek's work struck me as maybe the closest to mine in terms of methodology. it was kind of about looking to the pillars of Western avant-garde art history...at that time you were particularly looking at Mexican public art, maybe to paraphrase you a little or maybe simplify what's a more complex project, but some of the ways you were going about appropriating forms and materials from, as I say, the 'big' men and women of conceptual art, was something that was really interesting to me, and maybe we had a similar sense of humor about the way we were going about things. We haven't really spoken about that, Marek, I don't know how you feel about humor and people reading humor in your work but I'm guessing that maybe we have a similar take on it. So, I think, yeah, that's how we kind of started our discussion. As you were saying I had an exhibition at Biquini Wax EPS at the time. I had been to the Museo Jumex exhibition, the Koons-Duchamp exhibition, and I was really struck by this line of merchandised juice cans with Koons' artworks printed on them. That was amazing to me. I guess this, fusion of contemporary art and... um... what would we say? Common commodities. Like you could go to the...ah... what's the...?

Alex: Oxxo.

David: Oxxo! That's the one. Yeah, you can go to the Oxxo and see a Jeff Koons on the shelf, and that just doesn't happen in Australia. Like contemporary art is like this thing that, here no one would know who Jeff Koons was or maybe it's similar in Mexico, but you're not going to go into a grocery store in Australia and see a contemporary artwork on a can of juice. So, I was really struck by that. But also, by the reach of Koons to commodify *even* fruits [Laughs], you know, fruit juices. So that was something... but even just formally these cans were so beautiful, I think. So, I started making a work in response to that and, since then, have also made a series of works in response to Koons' "Hoover" series, or what he called "The New". So Koons had kind of just been simmering along there. I wouldn't say that I'm a scholar of Koons or anything but he's someone of interest. And then I remember Marek you did that... you made that work where you had Jeff Koons sign a Real Madrid...was it a Real Madrid...? No?

Marek: A Real Madrid shirt.

David: Yeah.

Alex: Did you meet him, David? I know he went to talk with the SOMA students...

David. Yeah...no, unfortunately it didn't line up. I had already returned to Australia by that point...um...but yeah, I couldn't believe it. I couldn't believe ... that he's a real person.

Alex: Yeah... [Laughs]

David: [Laughs]

Alex: That's a great piece Marek, that readymade that you have there, the shirt.

David: So ...I think we had first intended to show that work at the project space Disneyland Paris. But then that didn't work out. So, we kind of came up with some other options but...um.... yeah, what's the point I'm trying to make?

Alex: What was the Biquini Wax show about?

David: Mine?

Alex: Yes, your show.

David: You'll have to forgive my accent, but it was called...uh... "Jugo", so like 'juice'. And, I was looking at the commodification of natural materials. Things like bottled water, fruit juice and the prevalence of Coca Cola in Mexican culture. So, it was quite a minimal show. There was a fridge, like a fridge that you might find in Oxxo that I filled with the Koons' juices. I purchased a handmade Coca Cola souvenir from a street vendor, kind of not too far from Bikini Wax and presented that. Bikini Wax has in its central foyer a large lemon tree which I nominated as an artwork of mine. So, I guess methods wise, I mean it's kind of really how I work, is to just take things that already exist and present them kind of as they are or with pretty minimal intervention.

Alex: Yes and.... speaking more about what you were talking about the bottles, that being here... I don't think that people know who Koons is. Maybe they know the artwork because it's so shiny and lovable and...

David: [Laughs]

Alex: ... it was a great hit with people taking pictures in front of the hanging heart, a lot of couples but...

David: [Laughs]

Alex: But I want to know, also, David how you relate your artwork for the No Soy Basurero show to Koons? The dog toys.

David: Yeah, I was working with that form already before Marek and I had decided to work together and had decided to kind of frame the show around Koons. So, it wasn't a kind of...uh...it didn't come out of a response to Koons, directly. But I've been working with that form, the KONG dog toy, and I was kind of interested in its erotic connotations. I think that as a form its kind of both conjures a butt plug but also maybe a Fleshlight. So...

Alex: A what?

David: A Fleshlight.

Alex: What is that?

David: It's an artificial vagina.

Alex: Oh, ok.

David: So, it's...yeah both, phallic but also orifice-like. So, it's kind of this peculiar form. I'm kind of looking at it through this lens but also its function. The pet owner fills it with food, like peanut butter or something of that nature, and then you leave it for your dog to occupy them while you leave for work, and the dog would kind of, you know, stick its tongue in the orifice. [Laughs]

Alex: I didn't know that's why they had an orifice. I thought it was like something...more like physics. That they needed the hole.

David: Right...Yeah so, I mean I think there's something there to do with desire. But also, with boredom. You know, like its function is to occupy the pet's boredom, and it achieves that through desire. And it's a kind of erotic toy or a bodily form. So, these are the kind of ideas I was looking at with these KONG works. And eventually I kind of arrived at...um...well thinking about what might happen to recast it in bronze. So, I have it cast in bronze and I have its kind of protruding phallic-like from the wall at my mouth height like maybe I'm the dog... [Laughs]. And from there, the bronze cast kind of revealed the seams of the rubber KONG original. And so, maybe it is because I'm looking at so many things from a 'Koonsian' lens, but it kind of had some qualities similar to the Rabbit. With Koons' steel rabbit you can see the seams of the original inflatable. So much has been said about the rabbit's reflective properties, and so, I was thinking about this in relation to the bronze KONG, where when you look at it you see yourself. And this would resonate with the kind of flowery rhetoric of Koons. You know, the way he speaks about desire, and eroticism, and beauty, and reflection, and all of these things which I don't necessarily... I don't buy into. I don't have the same earnest approach to these things that Koons supposedly does. And so, I was thinking that at some level the KONG would resonate with the steel rabbit and with his more recent "Gazing Ball" works. But maybe more so his language or the way he describes these things. The 'power of reflection.'

Alex: Yes, and I think also they take a really interesting meaning, when you hang perpendicular to the wall, as you do in the show.

David: Yeah.

Alex: Also, when I saw the pictures that Marek sent me, I was thinking that they were animal head trophies.

David: Ah... [Laughs] Yeah, yeah...

Alex: I hadn't thought that Marek's piece is a dog.

David: [Laughs]

Alex: A balloon dog, but this is the toy for those dogs.

David: Yeah, yeah. So, that tied in really well. And Marek was saying that he did some research and found that dogs are unable to recognize their reflection.

Alex: I didn't know that.

David: Yeah, no. I didn't, I had no idea about that either. So, that tied in nicely. So, there's the bronze KONG and then the other work in the show is a real KONG. It's a KONG that I retrieved from a neighborhood dog. It's simply a readymade KONG that you would buy off the shelf, that has been used by this dog for years and years, and has been left outside in the yard and has weathered. And it kind of looks like a patinated bronze. An aged bronze.

Alex: I thought it was a bronze. When I saw it, I didn't know it was a readymade.

David: That's good to know. [Laughs]. But again, reading these things through Koons, Koons' rhetoric, you know, his diatribe and the way that all of his works are kind of materially immortal, like, they don't age, they're perfect. There's no blemishes, there's no imperfections ... I was thinking about the patinated, aged bronze being the future version of the bronze one. You know, like a kind of the mortal version of it. So, yeah, to answer your question these things came about kind of in parallel with Koons. It wasn't like me thinking about Koons and making a direct response in the form of a work. Which is maybe...maybe where Marek is coming from. Does that make sense?

Alex: Yes! Perfect. Marek can you tell us about the process of your artwork and where was it made? What materials? Why did you choose the dog? Why did you choose to do that many?

Marek: Yeah. I manufactured the stone dogs in a crystal factory in China that works with semi-precious stones. They do decorative sculptures working around the idea of Chinese traditional figures along with American or Western images, also sex toys. When I looked into their catalogue, I noticed some balloon dogs. So that was something that really triggered, especially the idea of working with that particular image. So, I asked the company to do a balloon dog in every kind of stone that they work with. It turned out they only work with twelve different stones so I thought it was good to have twelve different dog sculptures. This piece works very well with this long-term project that has to do to a lot with the idea of authenticity and authorship understood through a Far Eastern (especially Chinese and Japanese) way of thinking about the figure of the artist or a producer, and about certain objects and the way that they have experienced, through the ages, the relationship of these objects and artisans. I was interested in the balloon dog not only because it was something this company already worked with but also because Koons actually tried to claim rights over Balloon Dog sculptures once, he sued a San Francisco company that was making \$30 dollars bookends after these global images that have been around since clowns and other entertainers started to shape balloons as dogs. Also, dogs have a spiritual connection to the Chinese zodiac and Taoist religion as one of the 12 signs of understanding time and presence through a teleological scope. I am also interested in these stones because there is a...a really long article that David and I read that was criticizing the work of Koons and one of the things that this critic, I forgot the name, was saying is that what's gonna happen with Koons's works in 100 years? Are they going to last, in the same way as we now conserve certain Renaissance paintings and other artistic practices of the past? How is the material going to transform itself... and for how long? And in that I was thinking that if you left these stainless-steel sculptures in the open for 100 years they would probably rust and degrade regardless of their million-dollar value. However, if you left stone sculptures outside, they would erode much, much slower than the metal alloys used to create stainless steel. So, I am just working around these kinds of magical and esoteric ideas that have to do a little bit with the spirituality that Koons claims his work has, even though it's this capitalistic spirituality. These stones, each one of them, have healing properties. For example, clear quartz ...uh... is the most healing

of all stones. It amplifies, restores, releases, and stores energy. Cleanses and restores organs and the soul, helps us to see things more clearly, helps us to clear mental blocks and improves focus. Uh... smoky quartz helps to clear the aura of negativity, calms anxiety, gets your life in order. Purple fluorite is a soul work alignment, so all of these stones have all kinds of interpretations imported to Western new age culture from a Feng Shui pseudoscientific Chinese tradition. So, it's also a really kitsch-esque way of looking at certain spiritual practices that have traveled from certain regions of the world. In opposition to that, Western images have traveled to China, and at least in these examples have been processed through the contemporary Chinese production of merchandise.

One of the stones, the last one, is actually an artificial stone synthesized after Gibson's opal, it is produced in a laboratory out of glass and other crystals. I think of this opal as a meeting point between the production of Koons's work, shiny and glittery, spiritual, yet fake and unreal.

Alex: For me Koons is Patrick Bateman from American Psycho.

David and Marek: [Laugh]

Alex: He's inside the system but he is just like the craziest of them all. And he is in there, just doing crazy stuff and doing perverse things. There's this picture when he started to work out and he was naked in Vanity Fair and when I saw that that's where I had this realization that he was closer to Patrick Bateman in a way

David: Hm...yeah that is an amazing parallel. I remember having a meeting at SOMA Summer, Marek, with ... I won't pronounce his last name correctly but Eduardo...is it Abaroa?

Marek: Abaroa, yeah.

Alex: That's it.

David: [Laughs] Ok, and he said to me: "Have you seen the Koons exhibition yet?" and I was like: "Yeah, yeah, I did. What...what did you think of it?". And he...his eyes kind of widened and he was like...

Marek: [Laughs]

David: "I found it so disgusting." And then, he was kind of like ...a little pause... and then: "But it was really good." So, he was kind of saying that despite it being perverse and disgusting and alarming and outrageous in terms of spectacle and money and the monumental ... He wasn't, like so many people, suggesting that these things were the enemy of good art. And I really identified with that. I thought that was a really interesting point, that good art needn't be ethical or that they are not mutually exclusive ... I was going to ask you Marek, if someone was to say to you: "Do you think Koons is a good artist?", what would you say? I think if someone asked me that, I'd say the "Hoover" series, "The New", and then the series that comes after that "Equilibrium" are really, really fucking good and really important works. In that article that we had discussed before, Marek, by Richard Milazzo, he was also saying that these early works were good, and attributed this to them being reactions to minimalism, reactions to what was popular at the time. For him these works had a self-criticality. And then, you know, after that comes the shiny heart and the

balloon dog and so on, which a lot of people describe as soulless and without criticality, right? At least for me I would argue that those early works were really good, and for that reason Koons is a good artist. I mean I'm saying that a little provocatively...

Alex: For me he is a genius. I love all his work up until today. I'm a Koons supporter.

David: Yes!

Alex: I don't know how old you are David? I know Marek is much younger than me, I'm 43, when I grew up and started getting into art at 13, 14 which was around '91 or '92. For me the more anti-establishment artists were... we didn't have the internet, we only had Artforum, magazines and information and images didn't move around so quickly in the world. So, at that point the more avant-garde artists working were the New York school, all the appropriation artists; Richard Prince, Sherry Levine, Jeff Koons, Robert Longo, and Matthew Barney. So, I found Koons pretty punk when I was a teenager, then he did produce "Made in Heaven" which was pretty out there at that time. I mean there wasn't Pornhub and all that pornography wasn't available. So, it was really the most punk thing to do at that time, to produce the "Made in Heaven" series and then disappeared for a couple of years.

David: Yes

Alex: And in the mid-90s I was wondering: "What happened with Koons? Where is he?"

David: [Laughs]

Alex: Because you couldn't go on a computer and see his work. We used to read magazines and there was this article in Interview magazine and there's this picture of him on top of the balloon dog, but it's not finished. It's made of wood or something. It said that he was working on this group of pieces called "Celebration" and he was over-budget, over his deadline, because he was so into doing it perfectly.

So, when they came out like in the late 90s, I had forgotten about them. It was just so crazy that he was so into doing that, that it took him so long and maybe he was putting his career in jeopardy to make them. But then the last 20 years had been a bummer, in a way...

David and Marek: [Laugh]

Alex: That happens to me with a lot of artists when I see some work. At the time when it comes out, I say: "I don't like it or it's not as good as before." But then a couple of years pass and I'm blown away by it.

That happened to me with the "Gazing Balls" when I saw the Mona Lisa in the Duchamp show, with Duchamp's Mona Lisa, I understood how it was still appropriation. That also happened with the Louis Vuitton bags, he made some readymades for people to have, so, I have a spot for him. And you Marek?

Marek: I think he is somewhere in the middle. I really do enjoy his work, especially the older work. I would add to those series that you like David, those that you think are really good, his "Banality" series. Because I think that, at least in my understanding, that the subject had not really been explored in the U.S up until that point. I'm talking about the

relationship with that kind of kitsch. Claes Oldenburg may have done a little bit of it, focusing almost entirely on objects rather than images though.

Alex: Ok. And now to speak more about it because I know you two guys have worked with the readymade and I remember this Maurizio Cattelan piece called “Another Fucking Readymade” which he stole the artworks of a gallery and showed them as his own. But what’s up with the readymade? Can the readymade keep on going? Is it finished? Is it over? Can artists still work with it?

David: I think the ability for the readymade to be provocative in terms of artistic authorship, and originality, and craftsmanship, skill... I think that’s kind of done. I think that project is really exhausted and is no longer really potent. Helen Molesworth talks about how many of the early readymades were all objects of reproductive labor, they were all objects of maintenance, the urinal, the typewriter, the bottle rack and so on. These are all objects of domestic work and so she argues from a feminist perspective that maybe the potency of the readymade has more to do with agitating what forms of work are celebrated, as in artistic work, creative work, and what work is marginalized, as in domestic work, housework, other forms of unpaid work. So, I think I’m interested in that potential of the readymade. Speaking less generally and more specifically to me those ideas around the readymade and work is where my interest in Koons’ “Hoover” series, or “The New”, comes from. He has spoken very little about the social and political connotation of those appliances, and I’m interested in that. So that’s probably a little bit long-winded but...

Alex: No, that’s amazing. About the readymade ... for me readymade ... has a very funny effect that happens and what happened to me with Koons seeing it there, that the readymade is so linked to its time. In other words, how those were "The New" and if they were new when they were, but now you see them and it is the furthest thing from a vacuum cleaner that there is right now. Then it becomes like an object of time and where it later acquires a ‘fetish’ for that vintage thing. Or that the same happened with those of ... well with those pieces by Duchamp, right? Above all, the rack, the Bottle Rack. I mean, I've never seen a 'bottle rack' outside of that 'Bottle Rack'.

Marek: Yes

Alex: So ... then for me the Bottle Rack is no longer a readymade, it is a sculpture as is, I mean, why not?

Marek: I would also add that readymade is linked not only to time but to context. I guess someone that was raised in the European countryside would identify the Bottle Rack as an object before thinking of an artwork. Perhaps for someone brought up in Mexico it is simply just a very strange and alien-like object that would generate an aesthetic experience before anything else. I think the same would apply to “The New”, most people from rural Latin America living in the 80s would not have recognized the vacuum cleaners Koons used for his work straight away, it was just not an experience that underdeveloped regions or countries would have. Now, I think the pieces in the “Celebration” series, which are not exactly readymade pieces but exist in a very similar threshold, are global images. Regardless of time and context these depictions are recognized and experienced in a very similar fashion probably by the majority of people out there. They appeal to a globalized and commercial new world sensibility and they will probably keep on living though global subjectivity for many years to come. I believe this might be the reason the readymade feels exhausted, because industry and object manufacturing are now, on the whole,

standardized. In my practice, and especially in this Chinese series, I'm interested in how we read art through this lens, because artistic practices are also quite homogenized in my opinion, not just recent production but also classic and modern works understood through a semi-historical perspective. So, I guess I am trying to declare something by transforming these previously realized artworks into something close to readymade-like objects, to reinterpret them through the scope of commodities and to insert them almost entirely into a merchandising equation. Juan Pablo Ramos once told me I am more of a manufacturer than an artist, so I guess I try to fabricate my own readymades in order to give the genre new light.