

spilke

ART QUARTERLY

Portraits

BARBARA T. SMITH
STEPHEN PRINA
MARKUS SCHINWALD

Artist's Favourites

ARTUR ŻMIJEWSKI

Essay

Was ist eigentlich aus der
Wirklichkeit geworden?/
Whatever Happened to Reality?
Mika Hannula

Fashion

In der Modefotografie ist das Licht zurück/
Light is back in fashion photography
Joachim Bessing

Art Guide

BUKAREST
Stadt der Rekorde/
BUCHAREST
City of Records

» The
body is
where
it
happens. «

48

Die Kalifornierin *Barbara T. Smith* gehört zu den radikalen – und vergessenen – Pionierinnen der Performancekunst. *Daniel Baumann* hat die 78-jährige Künstlerin in Frankfurt getroffen und sie zu einer Kunstpraxis befragt, in deren Zentrum der Körper, die Grenzerfahrung und immer wieder der Humor steht.

Californian *Barbara T. Smith* belongs to the group of radical, and forgotten, pioneers of performance art. *Daniel Baumann* met the 78 year old artist in Frankfurt and questioned her about an artistic process centered around the body, experiences with limits, and, time and again, humor.

Alle Abbildungen / all images
 Courtesy Galerie Parisa Kind/Frankfurt am Main
 The Box/Los Angeles & Barbara T. Smith

Daniel Baumann: Warum und wie bist du von der Malerei und Skulptur zur Performance gekommen?

Barbara T. Smith: Das war nichts Intellektuelles. Ich hatte 1960 eine Art Durchbruch, eine psychologisch-spirituelle Erfahrung. Plötzlich hatte ich den Kopf voller Einfälle. Für Malereien, Gedichte schrieb ich auch, für skulpturale Sachen und so Zeug. Ich begann sofort zu begreifen und diese Objekte in meinen Kopf zu realisieren. Aber es gab da etwas, ich hatte keine Ahnung, was es genau war, so etwas wie provokante Aktionen. Ich hatte diese Einfälle, etwa Filme auf Gebäude zu projizieren. Ich kannte Pasadena gut genug, um in die oberen Stockwerke, in die Dachböden hinauf gehen zu können, und auf Häuser zu projizieren, bis sich die Leute gefragt hätten, wo das herkommt. Dann hätte ich alles abgebaut und wäre zu einem anderen Gebäude gegangen.

Daniel Baumann: Hast du das dann tatsächlich gemacht?

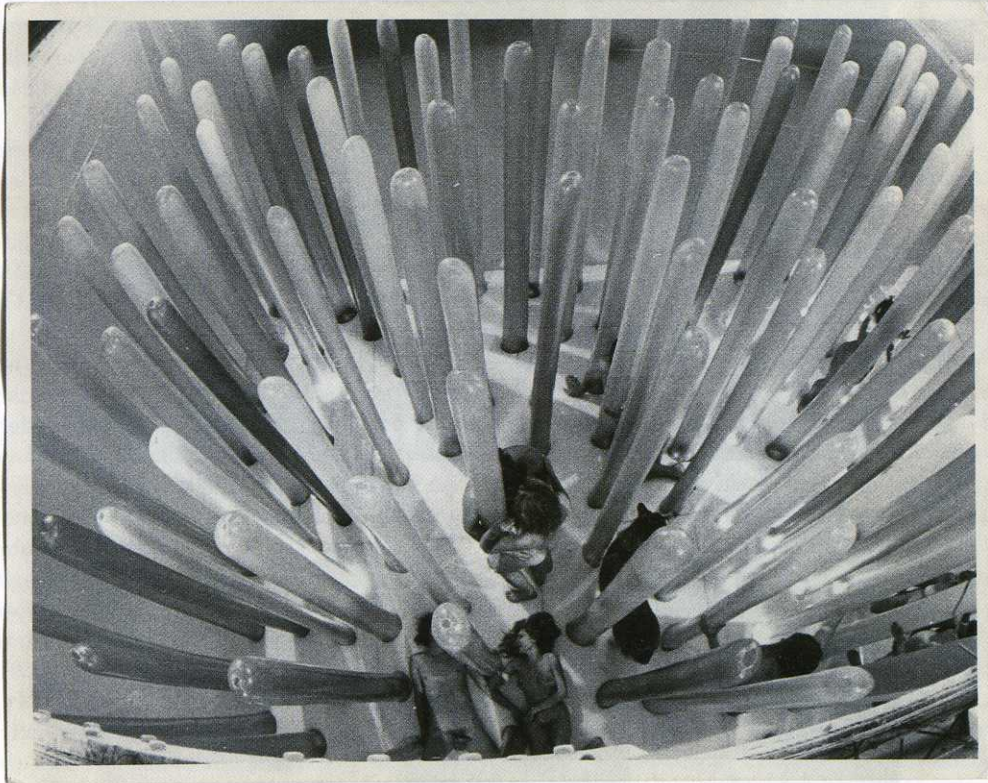
Nein, habe ich nicht. Damals hatte das County Museum Teiche, und ich hatte die Idee, dass aus dem Tümpel plötzlich aufblasbare Skulpturen herauskommen. Ich merkte, dass das interessante Kunst sein könnte, aber es war einfach nicht realisierbar. **Einige meiner Ideen waren ziemlich düster.** Zur selben Zeit, 1967, hatte ich Allan Kaprow kennen gelernt. Er war wegen einer großen Ausstellung in Pasadena und wohnte bei mir im Haus, wo er Arbeiten von mir sah. Robert Rauschenberg kam nach L.A. und zeigte seine Tanzarbeit »Pelican«, ich lernte James Lee Byars kennen, der »Mile Long Hat« realisierte. Das waren natürlich die Sechziger, also zog sich jeder aus. Yvonne Rainer kam nach L.A., und ich machte bei einer ihrer Performances mit, Veränderung lag also in der Luft. Was jetzt die tatsächliche Realisierung einer Aktion angeht ... Ich hatte damit begonnen das große skulpturale Environment »Field Piece« zu bauen, ich wusste, dass ich ewig dafür brauchen würde. Ich war gerade geschieden und ich dachte, dass ich wohl einfach für immer in diesem Industriebauwerk sitzen würde, aber dann hörte ich von einem Workshop, den Alex Hay in L.A. machte. Er war Tänzer und bei der Judson Church Group in New York. Das war damals ein Ort, der Künstlern ermöglichte, auf eine neue Art zu arbeiten, was damals vor allem Tänzer machten: Yvonne Rainer, Deborah Hay, Steve Paxton, Simone Forti. Also Alex kam nach L.A., und es gab das Sammlerpaar Grinstein, das die New Yorker Künstler bei sich wohnen ließ. Ich hörte also von dem Workshop von Alex und dachte, dort sollte ich hingehen. Es war Sommer und wir machten einmal in der Woche diese performativen Aktionen. Die Arbeiten dort waren ganz gut. Am Ende des Sommers sagten Stanley und Elyse Grinstein, die echte Mäzene waren, »Machen wir ein Konzert«. Wir mieteten ein Gebäude in Downtown L.A., das »Old L.A. Conservatory of Music«. Es war achteckig. Es war wirklich gut, weil es ebenerdig war und auf eine Straße hinausging, so dass die Sachen von dort herein- und hinauskommen konnten. Wir verschickten Einladungen, die auf Lochkarten gedruckt wurden. In New York war die Judson Church Group für eine Arbeit mit dem Titel »Nine Evenings« für Pontus Hultén's Moderna Museet in Stockholm beauftragt worden. Aber sie konnte dann nicht stattfinden und wurde in New York realisiert. Jedenfalls gingen wir von dort aus, aber es waren nicht neun Abende, sondern nur einer, mit dem Titel »One Evening«. Es war fantastisch! Ich hatte vier Performances in einer Nacht und wir machten auch bei den Performances des anderen mit.

Daniel Baumann: Why and how did you move from painting and sculpture to performance?

Barbara T. Smith: It wasn't an intellectual thing. I had a kind of breakthrough, a psychological/spiritual experience in 1960. Suddenly, my head was just flooded by ideas for art. Some of them were paintings; I found myself writing poetry, sculptural things and stuff like that. I started immediately to grasp it and to make the objects that were in my head. But there was one sort of thing, I had no idea what they were, sort of provocative actions. I had these ideas, like projecting films on buildings. I knew Pasadena well enough that I could go in the upstairs, up in the lofts and project on a building until people would wonder »Where is that coming from?« then I'd break it down and go to another building.

Daniel Baumann: Did you do it?

No I didn't. The County Museum at that time had pools, ponds and I had an idea to have suddenly inflatable sculptures coming out of the pond. I realized that this was interesting art to do but it was just not feasible. **Some of the ideas I had were pretty dark.** At the same time I had met Allan Kaprow in 1967, he was in Pasadena for a big show. He stayed at my house and saw works I had done. Robert Rauschenberg came to L.A. and did his *Pelican* dance piece, and I met James Lee Byars who came to do the *Mile Long Hat*. Of course it was the Sixties so everyone took their clothes off. Yvonne Rainer came to L.A., I was in a performance she did, so change was in the air. In terms of actually doing an action piece ... I was starting to build the large sculptural environment, the *Field Piece* and I knew that this would take me forever. I had just gotten divorced and I thought, I'm just going to be in this industrial working space forever, so I heard about a workshop taught by Alex Hay. He was a dancer and part of the Judson Church group in New York. It had become a place where they allowed the artists to do this new kind of work, which at that time were mostly dancers: Yvonne Rainer, Deborah Hay, Steve Paxton, Simone Forti. So Alex came to L.A. and there was a couple, the Grinsteins, who were collectors and let the artists from New York stay at their house. So I heard about the workshop Alex was going to do and thought, I should go there. It was in the summer time and once a week we did these performance actions. The work done there was quite good. At the end of the summer, Stanley and Elyse Grinstein, who really were patrons and great people, said »Let's do a concert.« We leased a building in downtown L.A. called the Old L.A. Conservatory of Music. It was octagonal. It was really good because it was on an alley and ground floor so that things could come in and out of the alley. We sent out an invitation that was printed on computer cards. In New York, the Judson Church group had been commissioned to do a thing called *Nine Evenings* and it was going to be in Pontus Hultén's *Moderna Museet* in Stockholm, but it couldn't happen and they did it in New York instead. Anyway, so we were flying off of that, but we didn't do nine evenings, but one and it was called *One Evening*. It was terrific! I did four performances in one night and we were in each others performances, too.

Field Piece,
1968–1972
bei/at Cirrus
Photo Boris Sejka

51

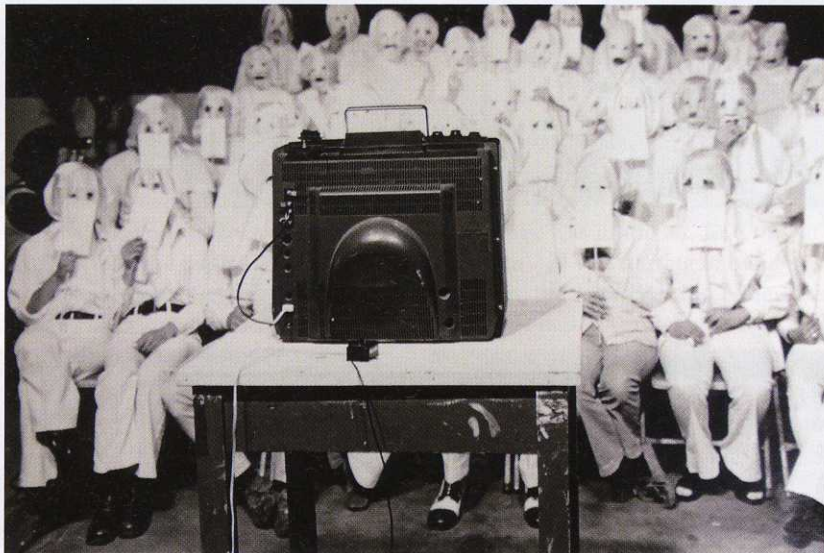

Fotografie von/
photograph of
Ritual Meal, 1969

Fotografie von/
 photograph of
*Celebration
 of the Holy
 Squash*, 1971

Fotografie von/
 photograph of
Scan I, 1976

Fotografie von/
 photograph of
Nude Frieze, 1972

