Zeitschrift: Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern

Herausgeber: Parkett

Band: - (2012)

Heft: 90: Nathalie Djurberg, El Anatsui, Rashid Johnson, R.H. Quaytman = Blackout in white : the texture of transmission : on the painting of Corinne Wasmuth

Artikel: Nathalie Djurberg / Hans Berg : wild things = wilde Kerle

Autor: Subotnick, Ali / Opstelten, Bram

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-679912

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Wild Things

ALI SUBOTNICK

In Nathalie Djurberg's world there is no such thing as political correctness. Animals, creatures, and humans live on a level playing field where they meet their basic needs for survival and sometimes experience a little bit of play. At first one might characterize Djurberg as naughty or taboo, but she actually just strips away the pretenses and eliminates politeness in order to expose her wildest fantasies and nightmares, or indulge her vivid imagination. Each painstakingly crafted stop-motion clay animation erupts from her subconscious as she confronts all aspects of her psyche. Her darkly humorous tales usually start out sweet and innocent but quickly turn a sinister corner, depicting fantasies of revenge, aggression, sex, lust, and debauchery, no matter how transcendent. Each meticulously fashioned clay figure is apt to bring a blush and an awkward giggle to anyone with the stomach to watch such mortifying fables unfold. Djurberg unabashedly tells these tales, using the familiar language of stop-action claymation to disarm us and lead us to a place we've only seen in dreams—or nightmares.

ALI SUBOTNICK is a curator at the Hammer Museum in Los Angeles.

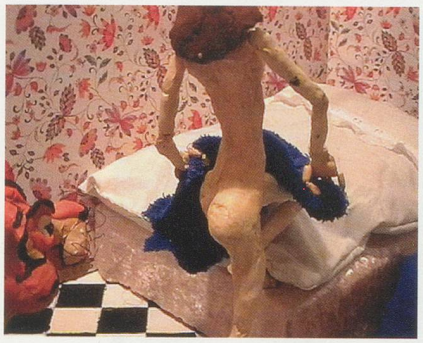
However, Djurberg does not achieve this glimpse into the horrors of the subconscious mind alone. She relies on her collaborator, sound artist Hans Berg, to help her dream up so many surreal, disturbing, scary, hilarious, awkward, and incredibly engaging stories. Like the evil candy man in *Chitty Chitty Bang Bang* (1968) who lures us into his cage ("Lollipops. Get your Lollipops."), Hans Berg's pungent melodies hypnotize us (like the meditating yogi in SNAKE KNOWS ITS YOGA, 2010). The music—delicate and calming at one moment, frenetic and ominous the next—balances the intensity of the unfolding drama. It's as if Berg is leading us into the forest under his watchful eye. For JUST BECAUSE YOU'RE SUFFERING DOESN'T MAKE YOU JESUS (2005; best title ever), the eerie orchestral music sets the scene as the title appears; screeching violins evoke the doom and gloom brought forth by an evil mother figure torturing her son. Berg's soundtracks are timeless, much like the stories themselves. They're both nostalgic and absolutely contemporary, mixing computer-generated sounds with simple noises, created by clinking glasses or banging pots, and the gentle plucking of a guitar. He provides cues to the narratives without overpowering the stories. Yet, the music is more than just

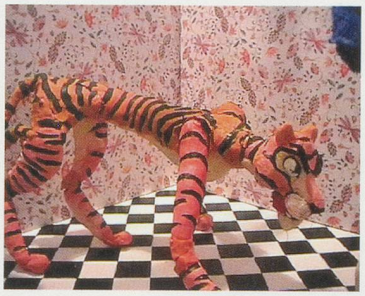
background. It's a key ingredient in building the drama and activating the antics of Djurberg's candy-colored dolls and animals. Djurberg and Berg have achieved a perfect harmony: his sounds build anticipation and set the scenes; when her stories sour, he plays sweet sounds; when things get morose, he brings levity; when things get disturbing and tortured, he's always good for a laugh.

Djurberg will occasionally throw in a question or a statement, usually scrawled on the background or written in a speech bubble, but other than this, dialogue is scarce. In her now classic TIGER LICKING GIRL'S BUTT (2004; a remake of a super-8 film she made in school), a young girl is toweling off after a bath when she finds a tiger in her bedroom. The tiger gives her a big lick on the behind as she resists his advances. A text flashes across the screen: "Why do I have this urge to do these things over and over again?" Then the girl succumbs to his charms and winds up in bed with him. In SUGARLIPS (2004), two dainty little girls in matching blue dresses and blue bows in their hair, confront one another as a big brown mass approaches. One says to the other via speech bubbles: "What is that?" "Is it dirt?" "Maybe it's poop?" "Well I'm not scared of poop." "But in such huge amounts." They are soon swallowed up by the big brown monster. In DIDN'T YOU KNOW I WAS MADE OF BUTTER (2011), the title character taunts a white cow: "I will melt in the sun under your touch." "Your tongue is raspberries and flowers." "Your balls are firm as apricots, pink and fuzzy." As dynamic as these dialogues are, they become even more compelling when layered with Berg's wonderfully visceral soundtracks, which emit the chomps, squirts, crackling, clinking, and oohs and aahs, and provide all the cues we need to follow the action. For UNTITLED (KIDS & DOGS), 2007, commissioned by Performa 07, Djurberg and Berg, along with Djurberg's brother, Pascal Strauss, demonstrate the significance of their soundtracks by producing a composition live on stage. Djurberg pinches the air out of a balloon to make the squeal of the rats running in the trash heap. Strauss squeezes an accordion lightly to ape the wheezing of dogs rummaging through the trash. Berg plays the drums with kitchen utensils.

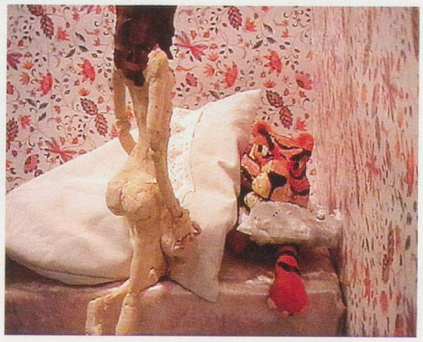
Djurberg and Berg transport us to another world where identity is slippery and morals are ambiguous; we are inspired to let go of our pretenses. In their most recent works, animals are more prominent and, more often than not, are set in the forest or wild in nature. Civilization and its innocent little girls are left behind. In PUTTING DOWN THE PREY (2008), an Eskimo girl cuts open a walrus and slips inside of it, becoming one with the wild animal; she literally escapes into nature. In Djurberg and Berg's world, there is no hierarchy. These creatures all fight, play, love, and hurt together. This motley crew of birds, cows, crocodiles, and bears, along with boys in bird masks, purple-skinned ladies, shape shifters, grotesque fat ladies, and blonde vixens, reminds us of our basest instincts and human nature at its best and at its worst. Djurberg and Berg transport us to another world where identity is slippery and morals ambiguous, inspiring us to let go of our pretenses. Their work is unapologetic and brutally honest, sad and funny, fragile and strong, and unabashedly visceral to the core.

Tiger licking girls butt





Why do I have this urge to do these things over and over again?



NATHALIE DJURBERG, TIGER LICKING GIRL'S BUTT, 2004, clay animation, video, sound effects by Hans Berg, 2 min. 15 sec. / TIGER, EINEN MÄDCHENHINTERN LECKEND, Knetanimation, Video, Klangeffekte von Hans Berg, 2 Min. 15 Sek.

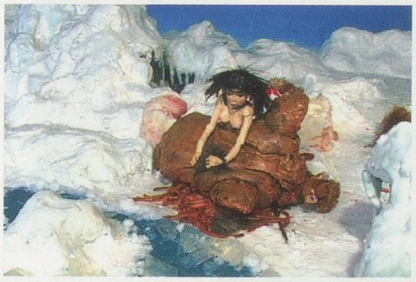
Wilde Kerle

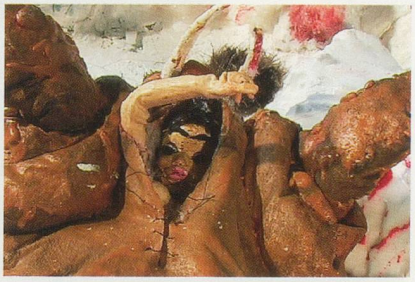
ALI SUBOTNICK

In Nathalie Djurbergs Welt gibt es keine Political Correctness. Tiere, Geschöpfe und Menschen leben und erfüllen ihre Grundbedürfnisse unter denselben Voraussetzungen, und manchmal wird auch ein wenig herumgespielt. Zunächst ist man geneigt, Djurberg als ungezogen oder unflätig zu bezeichnen, tatsächlich aber streift sie lediglich die Masken von Anstand und Höflichkeit ab, um ihre wildesten Phantasien und Alpträume freizulegen oder ihrer lebhaften Imagination freien Lauf zu lassen. Jede ihrer Knetanimationen, in mühevoller Kleinarbeit mit Hilfe der Stop-Motion-Technik hergestellt, bricht aus ihrem Unbewussten hervor, da sie sich mit sämtlichen Aspekten ihrer Psyche auseinandersetzt. Ihre Geschichten voller finsterer Komik fangen in der Regel ganz reizend und unschuldig an, nehmen aber bald eine unheilvolle Wendung und zur Darstellung gelangen – egal wie transzendent – Rachephantasien, Aggression, Sex, Begierde und Ausschweifung. Die peinlich genau gestalteten Plastilinfiguren bringen jeden, der den Mut hat zuzusehen, wie sich derlei beschämende Fabeln entfalten, zum Erröten und zu verlegenem Kichern. In aller Unverfrorenheit erzählt uns Djurberg diese Geschichten mit der altbekannten Stop-Motion-Technik, aber nur um uns zu entwaffnen und an Orte zu führen, die wir nur aus unseren Träumen oder Albträumen kennen.

Djurberg realisiert diesen Einblick in die Schrecknisse des Unbewussten nicht alleine, sondern sie ist auf ihren Partner, den Klangkünstler Hans Berg, angewiesen, um all diese surrealen, verstörenden, beängstigenden, urkomischen, peinlichen und unglaublich fesselnden Geschichten herbeizuträumen. Ähnlich wie der böse Süssigkeitenverkäufer in *Chitty Chitty Bang Bang* (1968), der uns in seinen Käfig lockt («Lollipops. Get your Lollipops.»), oder der meditierende Yogi in SNAKE KNOWS ITS YOGA (Schlangen weiss, es ist Yoga, 2010) hypnotisieren uns Hans Bergs messerscharfe Melodien. Die Musik, im einen Augenblick zart und beruhigend und im nächsten wild und unheilvoll, gleicht die Intensität des sich entfaltenden Dramas aus. Es ist, als führe Berg uns unter seinen wachsamen Augen in den Wald. Bei JUST BECAUSE YOU'RE SUFFERING DOESN'T MAKE YOU JESUS (Nur weil du leidest, bist du nicht Jesus, 2005; der beste Titel aller Zeiten) gibt die unheimliche Orchestermusik den Ton an, während der Titel erscheint; kreischende Geigen beschwören das finster verhängnisvolle Gefühl, wenn eine böse Mutter

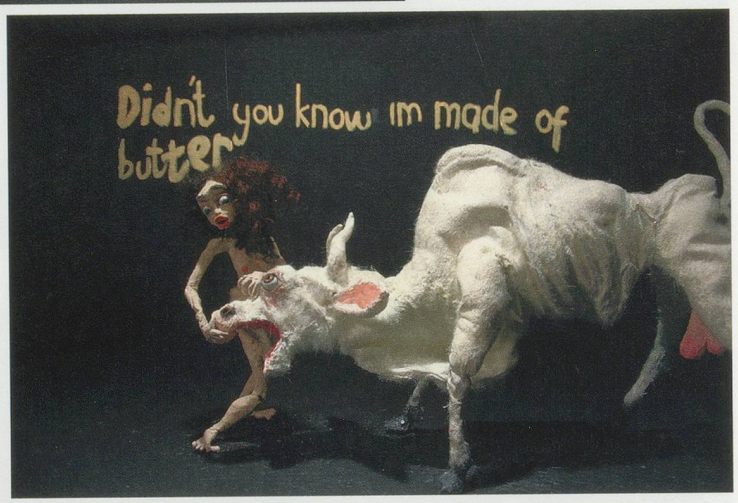
ALI SUBOTNICK ist Kuratorin am Hammer Museum in Los Angeles.

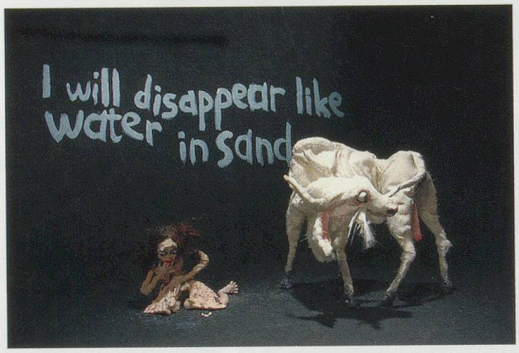


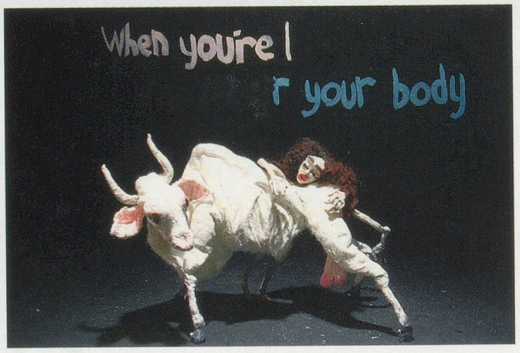


NATHALIE DJURBERG, PUTTING DOWN THE PREY, 2008, clay animation, video, music by Hans Berg, 5 min. 40 sec. / ERLEGEN DER BEUTE, Knetanimation, Video, Musik von Hans Berg, 5 Min. 40 Sek.

NATHALIE DJURBERG, DIDN'T YOU KNOW I'M MADE OF BUTTER, 2011, clay animation, video, music by Hans Berg, 5 min. / WUSSTEST DU NICHT, DASS ICH AUS BUTTER BIN, Knetanimation, Video, Musik von Hans Berg, 5 Min.







ihren Sohn quält. Bergs Soundtracks sind zeitlos wie die Geschichten selbst. Sie sind zugleich nostalgisch und ganz und gar zeitgenössisch, da sie computergenerierte Klänge mit einfachen Geräuschen, etwa von klirrenden Gläsern oder scheppernden Töpfen, und sanftem Gitarrengezupfe verbinden. Die Musik gibt zwar Hinweise auf das Erzählte, spielt sich aber nicht in den Vordergrund, trotzdem spielt sie eine Schlüsselrolle beim Aufbau der dramatischen Spannung und beim Vorantreiben der Possen von Djurbergs bonbonfarbenen Puppen und Tieren. Djurberg und Berg haben in ihrer Zusammenarbeit vollkommene Harmonie erlangt: Sein Sound steigert die Erwartung und gibt den Ton an. Wenn die Geschichten sich ins Bittere wenden, setzt er süssliche Klänge ein, wenn sich eine depressive Stimmung entwickelt, sorgt er für Auflockerung, und wenn es richtig verstörend und quälerisch wird, ist die Musik immer für einen Lacher gut.

Hin und wieder arbeitet Djurberg in den Filmen mit Fragen oder Aussagen, meist in Form von auf den Hintergrund gekritzelter oder in einer Sprechblase geschriebener Worte, ansonsten aber gibt es kaum Dialoge. In ihrer inzwischen klassischen Arbeit TIGER LICKING GIRL'S BUTT (Tiger, einen Mädchenhintern leckend, 2006; ein Remake eines Super-8-Films aus ihrer Studienzeit) trocknet ein Mädchen sich nach dem Bad mit einem Handtuch ab, als sie im Schlafzimmer einen Tiger vorfindet. Der Tiger leckt ihr den Hintern, derweil sie sich seinen Avancen widersetzt. Ein Text wird eingeblendet: «Warum muss ich immer und immer wieder diese Dinge tun?» Dann erliegt das Mädchen seinem Charme und geht schliesslich mit ihm ins Bett. In SUGARLIPS (2004) treten sich zwei niedliche kleine Mädchen gegenüber, beide in blauem Kleid und mit blauer Haarschleife, während eine grosse braune Masse sich auf sie zubewegt. Das eine Mädchen fragt das andere über Sprechblasen: «Was ist das?» «Ist es Erde?» «Vielleicht ist es Scheisse?» «Also vor Scheisse habe ich keine Angst.» «Aber in solchen riesigen Mengen.» Die beiden werden bald vom grossen braunen Monster verschluckt. In DIDN'T YOU KNOW I WAS MADE OF BUTTER (Weisst du denn nicht, dass ich aus Butter bin, 2011) neckt die Titelfigur ein weisser Stier: «Deine Berührung wird mich wie die Sonne zum Schmelzen bringen» «Deine Zunge ist wie Himbeeren und Blumen» «Deine Eier sind prall wie Aprikosen, rosafarben und flaumig.» Diese Dialoge sind schon an sich voller Dynamik, werden aber noch unwiderstehlicher wenn unterlegt mit den wunderbar unter die Haut gehenden Soundtracks von Berg, die das Gekaue, Gespritze, Geknatter, Geklirr und die Ohs und Ahs von sich geben und überhaupt alle Hinweise liefern, die wir brauchen, um dem Geschehen zu folgen. Bei UNTITLED (KIDS & DOGS) (2007), einer Auftragsarbeit für die Performa 07, machen Djurberg und Berg zusammen mit Djurbergs Bruder Pascal Strauss den besonderen Stellenwert ihrer Soundtracks anschaulich, indem sie die Komposition live auf der Bühne aufführen. Djurberg lässt quietschend Luft aus einem Ballon entweichen, um das Gepiepse der auf der Müllhalde herumrennenden Ratten zu erzeugen. Strauss drückt ein Akkordeon leicht zusammen, um das Schnaufen von den Abfall durchstöbernden Hunden nachzuahmen. Berg spielt Schlagzeug mit Küchengerät.

In ihren jüngsten Arbeiten spielen Tiere eine grössere Rolle und der Schauplatz ist meist ein Wald oder die wilde Natur. Die Zivilisation und ihre unschuldigen kleinen Mädchen bleiben zurück. In PUTTING DOWN THE PREY (Erlegen der Beute, 2008) schneidet ein Eskimomädchen ein Walross auf, schlüpft hinein und wird eins mit dem wilden Tier; sie entflieht buchstäblich in die Natur. In Djurbergs und Bergs Welt gibt es keine Rangordnung. Ihre Geschöpfe kämpfen, spielen, lieben und leiden alle zusammen. Dieser zusammengewürfelte Haufen von Vögeln, Kühen, Krokodilen und Bären nebst Knaben in Vogelmasken, purpurhäutigen Damen, Gestaltwandlern, grotesken fetten Frauen und blonden Vamps macht uns unsere niedersten Instinkte bewusst und zeigt die menschliche Natur von ihrer besten wie ihrer schlechtesten Seite. Djurberg und Berg versetzen uns in eine andere Welt, wo Identitäten unsicher und Moralvorstellungen unklar sind. Wir werden dazu angeregt, unsere Masken fallen zu lassen. Ihr Werk ist dreist und gnadenlos unverblümt, traurig und komisch, fragil und stark und kommt zutiefst und ganz schamlos aus dem Bauch.

(Übersetzung: Bram Opstelten)

NATHALIE DJURBERG, "The Experiment," 2009, installation view / Installationsansicht Venice Biennial.