

02 FRANCIS ALÿS

Classical conceptions of the ideal city from Plato to Le Corbusier are based on unified form, regular grid structure and perfect geometry. The 'absolute' basic forms of the circle and square become the points of departure. The perfect harmony of the macrocosm is reflected in the mathematical precision of the urban microcosm. In the 20th century, the grid became symbolic for the visual arts as well. Today, as the hopes and convictions associated with Constructivism, Concrete Art and Minimalism – based, more or less, on the idea of the perfectibility of humankind – have faded, the ideal geometric forms are no longer employed in art as emphatically as the modernists did. The grid and the square do, however, still wander about contemporary art production, like the restless undead of modernism.

In *Sometimes Making Something Leads to Nothing* (1997), Francis Alÿs pushed a large block of ice through the streets of Mexico City. At the beginning of the film it is still a complete cube, but gradually the strict form melts, and ultimately it ends up as a puddle of water: the dissolution of perfect geometry. In *Guards* (2004–05), the artist follows the opposite path: 64 Coldstream Guards, in their red and black parade uniforms and their tall, archaic-looking bearskin caps, walk separately through the nearly vacant streets of London. When soldiers meet, they fall into step and then march together. The 64 guards gradually form small troops, and then finally in front of the Bank of England they form a perfect square with eight men along each side: the construction of the perfect form, the military unit as 'specific object'. But Alÿs does not end with this square of black bearskin caps. The unit marches in closed formation to Southwark Bridge, where it suddenly switches to civilian-style strolling. The serial structure of the geometrically functioning unit finds a correspondence in the musical, rhythmical components of the film; the military formation also functions as a band. The sound of boots marching in unison, the precise handling of the weapons, the changes of tempo from walking to slow and quick marching produce a complex rhythm that recalls Minimalist music. Alÿs has said of *Guards* that it is *about the desire to reproduce the perfection of the machine – the need for this perfect illusion of synchrony. The military formation of the square exemplifies this – a human desire to match up to the perfection of geometry.*¹

Markus Richter

1. Rumours: A Conversation between Francis Alÿs and James Lingwood, in: Francis Alÿs, *Seven Walks* (London, 2005), p. 30.

Die klassischen Idealstadtkonzeptionen von Platon bis Le Corbusier basieren auf der einheitlichen Form, der gleichmäßigen Rasterstruktur, der perfekten Geometrie. Ausgangspunkt für die Planungen sind die 'absoluten' Grundformen Kreis und Quadrat. Die perfekte Harmonie des Makrokosmos spiegelt sich in der mathematischen Präzision des urbanen Mikrokosmos. Das Raster wurde im 20. Jahrhundert auch für die Bildende Kunst emblematisch. Heute, nach dem Verblasen der mit Konstruktivismus, konkreter Kunst und Minimal verbundenen Hoffnungen und Überzeugungen, die mehr oder minder auf der Idee der Perfektibilität des Menschen beruhten, lassen sich die geometrischen Idealformen nicht mehr mit der Emphase der Moderne ins Bild setzen. Aber Raster und Quadrat gehen als rastlose Untote der Moderne auch in der zeitgenössischen Kunstproduktion um.

In *Sometimes Making Something Leads to Nothing* (1997) schiebt Francis Alÿs einen großen Eisblock durch die Straßen von Mexico City. Zu Beginn des Films ein vollkommener Kubus, schmilzt die strenge Form allmählich und endet schließlich als Wasserlache: die Auflösung der perfekten Geometrie. In *Guards* (2004–05) schlägt der Künstler den umgekehrten Weg ein: 64 Coldstream Guards in ihren rot-schwarzen Paradeuniformen mit den hohen, archaisch anmutenden Bärenfellmützen laufen einzeln durch die beinahe menschenleeren Straßen Londons. Wenn die Soldaten aufeinander treffen, wechseln sie ins Schrittempo und marschieren gemeinsam weiter. Nach und nach finden sich die 64 Guards zu kleinen Trupps zusammen und bilden schlussendlich vor der Bank of England für einen Moment ein perfektes Quadrat von 8 x 8 Mann Kantenlänge: Die Konstruktion der perfekten Form, die militärische Einheit als 'specific object'. Alÿs belässt es allerdings nicht beim Quadrat aus schwarzen Bärenfellmützen. Die Einheit marschiert in geschlossener Formation bis zur Southwark Bridge und löst sich dort schlagartig in ziviles Schlendern auf. Die serielle Struktur der geometrisch agierenden Einheit findet ihre Entsprechung in der musikalisch-rhythmischen Komponente des Films; die militärische Formation agiert hier auch als Klangkörper. Die unisono Marschierenden, das präzise Hantieren mit den Gewehren, die Tempowechsel vom Schritt zum langsamen und schnellen Marsch erinnern in ihrer komplexen Rhythmik an Kompositionen der Minimal Musik. Alÿs sagt über *Guards*, die Arbeit handle *vom Verlangen, die Perfektion der Maschine zu reproduzieren, vom Bedürfnis nach der Illusion von Synchronie. Die militärische Formation des Quadrats veranschaulicht das menschliche Verlangen nach der Perfektion der Geometrie.*¹

Markus Richter

1. Rumours, A Conversation between Francis Alÿs and James Lingwood, in: Francis Alÿs, *Seven Walks*, London 2005, S. 30.

Guards, 2004–05,
Film stills
Single channel video projection
with sound, 28 min.
Courtesy: the artist and
Lisson Gallery, London

Guards, 2004 - 05,
Film stills
Single channel video projection
with sound, 28 min.
Courtesy: the artist and
Lisson Gallery, London

Guards, 2004 - 05,
Film stills
Single channel video projection
with sound, 28 min.
Courtesy: the artist and
Lisson Gallery, London

02 FRANCIS ALÿS

FRANCIS ALÿS BIOGRAPHY

1959
BORN IN ANTWERP, BE
LIVES AND WORKS IN
MEXICO, D.F., MX

1978 - 83
INSTITUT D'ARCHITECTURE
DE TOURNAI, BE

1983 - 86
ISTITUTO DI ARCHITETTURA
DI VENEZIA, VENICE, IT

2004
BLUE ORANGE PRIZE,
BERLIN, DE

SOLO EXHIBITIONS (SELECTED)

2006
FRANCIS ALÿS, PORTIKUS,
FRANKFURT, DE
*THE SIGN PAINTING
PROJECT (1993 - 97):
A REVISION*, SCHAULAGER,
BASEL, CH

2005
SEVEN WALKS, LONDON,
2004 - 05, ARTANGEL,
PORTMAN SQUARE &
NATIONAL PORTRAIT
GALLERY, LONDON, UK
FRANCIS ALÿS: *THE GREEN
LINE*, ISRAEL MUSEUM,
JERUSALEM, IL

2004
*WALKING DISTANCE
FROM THE STUDIO*,
KUNSTMUSEUM
WOLFSBURG, DE
(TRAVELLED IN 2005 TO
MACBA, BARCELONA, ES)

2003
OBRA PICTORIA,
MUSEO REINA SOFIA,
MADRID, ES

2002
THE PROPHET AND THE FLY,
CENTRO NAZIONALE PER
L'ARTI CONTEMPORANEA,
ROME, IT;
KUNSTHAUS ZURICH, CH

1997
FRANCIS ALÿS:
WALKS / PASEOS,
MUSEO DE ARTE MODERNO,
MÉXICO D.F., MX

GROUP EXHIBITIONS (SELECTED)

2006
MODERN@ITÉ,
LE GRAND CAFÉ - CENTRE
D'ART CONTEMPORAIN,
SAINT-NAZAIRE, FR

2005
HERE COMES THE SUN,
MAGASIN 3,
STOCKHOLM, SE

2004
*ON REASON AND
EMOTION*,
BIENNALE OF SYDNEY, AU

2002
CENTRE OF ATTRACTION,
8TH BALTIC TRIENNIAL
OF INTERNATIONAL ART,
VILNIUS, LT

2001
*EGOFUGAL: 7TH
INTERNATIONAL ISTANBUL
BIENNALE*, ISTANBUL, TR
50TH VENICE BIENNALE,
VENICE, IT

2000
*MIXING MEMORY AND
DESIRE*, MUSEUM OF ART
LUCERNE, CH

1999
*THE PASSION AND
THE WAVE*, 6TH
INTERNATIONAL ISTANBUL
BIENNALE,
ISTANBUL, TR
48TH VENICE BIENNALE,
VENICE, IT
MIRROR'S EDGE,
BILD MUSEET, UMEA, SE
(TRAVELLED TO
VANCOUVER ART GALLERY,
CA; CASTELLO DI RIVOLI,
TURIN, IT; TRAMWAY,
GLASGOW, UK)

1998
ROTEIROS, ROTEIROS, XXIV
BIENAL DE SAO PAULO, BR

1996
NOWHERE,
LOUISIANA MUSEUM,
COPENHAGEN, DK

1994
HAVANA BIENNIAL 5,
HAVANA, CU