



Artist: Quynh Dong
Titel: Poem Garden
Medium: Video
Duration: 16:06min
Year: 2022

Quynh Dong collects her thoughts on the garden and movement in her video work. For this project, she took the idea of still life to interpret the environment of Nha San Collectives members. By translating images and words of art and poetry into video, Dong captures the presence of artists, colleagues and friends.

The hortus conclusus, a major source of inspiration for Dong, is an enclosed or confined garden, a space of love and union between Christ and the Church. It is a space in which a natural landscape is recreated that expresses the fragility of existence as well as time's ever advancing entropy: sometimes as an idealized miniature landscape, sometimes as a symbol for the harmony between humanity and nature, or as the promise of paradise.

The garden is a popular subject in both western and eastern painting. It is in this ambivalent cultural context that Dong is positioning her own still lifes. She draws a garden from memory in all its abundance, a remembrance recorded in the form of poems chosen by the members of the Nha San Collective. In a juxtaposition to the garden images, these poems coalesce into a poetic, shared garden of which the Nha San collective members are the main protagonists, tracing through the garden.

Dong develops her film as a still life. She works with a collection of templates, an alphabet of objects, moving images, and spoken words. Dong shot her video in Vietnam and will screen it in the W22 garden in Kassel. Her video is a direct reaction to Tuan Mamis Migration Garden.

Video Still Lifes

Dong identifies two main influences to her idea of Video Still Lifes: On one hand the continuous predominance of still life painting in contemporary Vietnamese art and the cultural translations it has experienced since early modern European history. And, on the other hand, the artistic meaning of reproducible still lifes in a consumerist society as it developed throughout the 20th century in the USA.

In European art history, a still life is generally considered the depiction of dead or inanimate objects, such as flowers, fruits, dead animals, glasses, instruments, and others. These were arranged in a symbolic order and in a compositional hierarchy. Eventually, the paintings developed into an independent genre at the beginning of the 17th century in the Baroque era. Yet, they became a major influence in the current artistic production in Vietnam.

Andy Warhol was obsessed with portraying everyday objects, be it drawing women's shoes and elegant cakes in the 1950s, printing silk screens of Campbell's Soup Cans and Brillo Boxes in the '60s, or taking polaroids of hammers, skulls, and crosses in the '70s and '80s. According to Warhol, still lifes — especially those showcasing the mundane items of consumer culture — have the ability to connect the masses.

Both histories, one in Vietnam, the other in the USA, illustrate the differing, almost rhizomatic biographies that still lifes have experienced until today and that inspire Dong inquiry into this

fragmentary genre. Vietnamese artists still consider still life paintings, mainly in lacquer, a culturally relevant practice, passing it down from one generation to the next. Meanwhile Andy Warhol cast aside painterly and compositional tenets and pushed commercial reproduction to the foreground.

German Translation:

Quynh Dong verarbeitet ihre Gedanken zum Garten und Bewegung in dieser Videoarbeit, in welcher sie, inspiriert von der Idee des Stillebens, die Mitglieder des Nha San Kollektivs portraitiert. In poetischen Bildern fängt sie die Präsenz der Künstler:innen, Kolleg:innen und Freund:innen ein.

Der hortus conclusus, ein abgeschlossener oder umzäunter Garten und Raum der Liebe und Einheit Jesus Christus' und der Kirche, ist eine Quelle der Inspiration für Dong. Die Erschaffung einer natürlichen Landschaft im kleinen Raum drückt für sie die Fragilität der Existenz und das Voranschreiten der Entropie aus: manchmal als idealisierte Miniaturlandschaft, manchmal als Symbol der Harmonie zwischen Mensch und Natur oder als Versprechen des Paradieses.

Der Garten ist ein beliebtes Sujet sowohl in der westlichen als auch in der östlichen Malerei. In diesem ambivalenten kulturellen Kontext positioniert Dong ihre Stilleben. Sie zeichnet einen Garten aus ihrem Gedächtnis heraus in seiner ganzen Fülle, eine Erinnerung die sie in der Form gesprochener Gedichte aufnahm, die von Mitgliedern des Kollektivs ausgewählt wurden. In der Gegenüberstellung mit den Bildern verschmelzen die Gedichte zu einer poetischen, gemeinsamen Garten durch welchen das Nha San Kollektiv streift.

Dong entwickelt ihre Filme als Stilleben. Sie arbeitet mit einer Sammlung von Vorlagen, einem Alphabet aus Objekten, bewegten Bildern und gesprochener Sprache. Sie hat ihren Film in Vietnam aufgenommen und wird ihn im Garten der W22 in Kassel zeigen. Der Film ist eine direkte Reaktion auf Tuan Mamis Migration Garden.

Video Stilleben

Dong nennt zwei Haupteinflüsse auf ihre Idee des Video Stillebens: Einerseits die Popularität von Stilleben in der zeitgenössischen Vietnamesischen Kunst und deren kulturelle Übersetzung seit der frühen Europäischen Kunstgeschichte. Andererseits die künstlerische Bedeutung reproduzierbarer Stilleben in der Amerikanischen Konsumgesellschaft des 20. Jahrhunderts.

In der Europäischen Kunstgeschichte wird das Stilleben als die Darstellung von toten Tieren oder leblosen Objekten, wie etwa Blumen, Früchte, Gläser, Instrumente, etc., verstanden. Diese werden in einer symbolischen Ordnung und einer kompositorischen Hierarchie arrangiert. Schliesslich entwickelte sich diese Malerei zum Anfang des 17. Jahrhunderts, während des Barocks, zu einem selbstständigen Genre. Heute sind sie eine große Inspiration für die künstlerische Produktion in Vietnam.

Andy Warhol war besessen von der Darstellung alltäglicher Objekte, sei es der Zeichnung von Damenschuhen und eleganter Kuchen in den 1950er, der Siebdruck von Campbell's Suppendosen und Brillo Boxen in den 1960er oder die Polaroids von Hammern, Schädel und Crucifixe in den 1970er und 1980er Jahren. Laut Warhol haben Stilleben – insbesondere diejenigen, die die einfachen Gegenstände der Konsumkultur darstellen – die Macht eine Verbindung zu den Massen herzustellen.

Beide Geschichten, eine in Vietnam, die andere in den USA, illustrieren die unterschiedlichen, fast rhizomatischen Biografien die das Stilleben bis heute erlebt hat und die Dong zu dieser Befragung dieses fragmentarischen Genres inspirierten. Viele Vietnamesische Künstler:innen halten das Stilleben, häufig in Lackfarben, für eine noch heute relevante, künstlerische Praxis, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Parallel dazu verwarf Warhol malerische und kompositorische Grundlagen um die kommerzielle Reproduktion in den Vordergrund zu stellen.