

ANNA JERMOLAEWA

Ausstellung

Anna Jermolaewa wurde 1970 in Leningrad (UdSSR) geboren. Aus politischen Gründen musste sie 1989 aus der Sowjetunion fliehen und fand in Österreich ihr neues Zuhause. Dort entwickelt sie seit 35 Jahren ein Œuvre, das sich sowohl auf konzeptuelle als auch auf poetische Weise dem Alltäglichen widmet. Ihre Arbeiten laden dazu ein, die sozialen und politischen Interaktionen innerhalb unserer Gesellschaft genauer zu betrachten. Die Arbeiten in der Ausstellung spannen einen Bogen von der Fluchterfahrung der Künstlerin in *Research for Sleeping Positions* (2006) und *Untitled (Telephone Booths)* (2024) hin zu Zeichen der Revolution und Subversion gegen undemokratische Regime in *The Penultimate* (2017) und *Ribs* (2022/24). Diese Themen kulminieren in *Rehearsal for Swan Lake* (2024). Die in Kollaboration mit der ukrainischen Balletttänzerin und Choreografin Oksana Serheieva entstandene Video-, Installations- und Performancearbeit verwandelt Tschaikowskis berühmtes Ballett von einem sowjetischen Instrument der Ablenkung und Zensur in eine Form des politischen Protests – die Tänzerinnen proben für den Regimewechsel in Russland.

Exhibition

Anna Jermolaewa was born in 1970 in Leningrad, USSR, from where she fled political persecution in 1989. She made her new home in Austria, where for the last thirty-five years she has developed a body of work that, while conceptual, touches on the poetry of everyday life. Her work asks us to analyze society and our social and political interactions within it. The works in the exhibition range from topics such as her experience as a political refugee, *Research for Sleeping Positions* (2006) and *Untitled (Telephone Booths)* (2024), to signifiers of revolution and subversion against undemocratic regimes, *The Penultimate* (2017) and *Ribs* (2022/24). These themes culminate in *Rehearsal for Swan Lake* (2024). This video, installation, and performance piece—realized in collaboration with Ukrainian ballet dancer and choreographer Oksana Serheieva—turns Tchaikovsky's famous ballet from a Soviet tool of distraction and censorship into a political protest—the dancers rehearsing for regime change in Russia.

Mostra

Anna Jermolaewa è nata nel 1970 a Leningrado, URSS, da cui fu costretta a fuggire nel 1989 per sottrarsi alle persecuzioni politiche. Ha scelto come sua seconda patria l'Austria, dove ormai da 35 anni si dedica a sviluppare un lavoro artistico che, pur essendo concettuale, è incentrato sulla poetica della quotidianità. Le sue opere ci invitano ad analizzare la società e le nostre interazioni sociali e politiche al suo interno. Le opere esposte spaziano fra tematiche che vanno dalla sua esperienza di rifugiata politica in *Research for Sleeping Positions* (2006) e *Untitled (Telephone Booths)* (2024), ai significanti di rivoluzione e sovversione contro i regimi antidemocratici in *The Penultimate* (2017) e *Ribs* (2022/24). Questi temi culminano nell'opera *Rehearsal for Swan Lake* (2024). Questa pièce, che assume la forma di video, installazione e performance, realizzata in collaborazione con la ballerina e coreografa ucraina Oksana Serheieva, trasforma il celebre balletto di Čajkovskij da strumento sovietico di distrazione e censura in una forma di protesta politica – le ballerine fanno le prove del cambio di regime in Russia.

Rehearsal for Swan Lake

(mit/with/con
Oksana Serheieva)

2024

Video, 150 Min.
Installation, Ballett-
stange, Spiegel,
Performance

Video, 150 min.
installation, barre,
mirror, performance

Video, 150 min.
installazione, sbarra,
specchio, performance

Die in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Balletttänzerin und Choreografin Oksana Serheieva entstandene Arbeit *Rehearsal for Swan Lake* bezieht sich auf eine Erinnerung aus Jermolaewas Jugend: In Zeiten politischer Unruhen, zum Beispiel nach dem Tod eines Staatsoberhauptes, strahlte das sowjetische Fernsehen Schwanensee aus ... manchmal mehrere Tage lang in Dauerschleife. In der sowjetischen kulturellen Erinnerung wurde Tschaikowskis berühmtes Ballett zu einem Code für Machtwechsel. Bei *Rehearsal for Swan Lake* probt eine Gruppe von Tänzerinnen ausgewählte Szenen und verwandelt Schwanensee somit von einem Mittel der Zensur und Ablenkung in eine Form des politischen Protests: Die Tänzerinnen proben für den Regimewechsel in Russland. Oksana Serheieva wird an ausgewählten Terminen während der gesamten Dauer der Biennale live im Pavillon auftreten.

Rehearsal for Swan Lake—realized in collaboration with Ukrainian ballet dancer and choreographer Oksana Serheieva—refers to a memory from Jermolaewa's teen years: In times of political unrest, for instance the death of a head of state, Soviet television replaced their regularly scheduled broadcast with *Swan Lake*...in a loop sometimes for days. In Soviet cultural memory, Tchaikovsky's famous ballet became code for a change in power. In *Rehearsal for Swan Lake*, a group of ballet dancers rehearse selected scenes, turning *Swan Lake* from a tool of censorship and distraction into a form of political protest—here, the dancers rehearse for regime change in Russia. Oksana Serheieva will perform live in the pavilion throughout the duration of the biennale on select dates.

Questo lavoro, realizzato in collaborazione con la ballerina e coreografa ucraina Oksana Serheieva, si riallaccia a un ricordo dell'adolescenza di Jermolaewa: in momenti d'instabilità politica, ad esempio in occasione della morte di un capo di Stato, la televisione sovietica sospendeva tutte le trasmissioni regolari e mandava in onda il *Lago dei cigni*... ininterrottamente per giorni e giorni. Nella memoria culturale sovietica, il famoso balletto di Čajkovskij divenne il segnale in codice di un avvicendamento al potere. In *Rehearsal for Swan Lake*, un gruppo di ballerine classiche prova alcune scene, trasformando il *Lago dei cigni* da strumento di distrazione e censura in una forma di protesta politica: le ballerine fanno le prove del cambio di regime in Russia. Durante la Biennale, sono in calendario nel padiglione varie esibizioni di Oksana Serheieva in performance dal vivo.

The Penultimate

2017

Installation
(Blumen, Pflanzen,
Hocker, Stühle,
Blumenständer)

Installation
(flowers, plants, stools,
chairs, flower stands)

Installazione
(fiori, piante, sgabelli,
sedie, portafiori)

The Penultimate besteht aus einer Serie von Pflanzenarrangements: Nelken, Rosen, Tulpen, Kornblumen, Lotus, Safran, Jasmin, eine Zeder und ein Orangenbäumchen. Diese beziehen sich auf sogenannte, meist friedliche »Farbrevolutionen«, Volksaufstände, für die bestimmte Farben und Pflanzen als Symbole oder Bezeichnungen dienten. Mit roten Nelken hieß Portugal 1974 einen Militärputsch gegen die Diktatur willkommen. Danach wurden 2003 in der georgischen Rosenrevolution und 2007 in der kirgisischen Tulpenrevolution Blumen als Symbole für die Proteste verwendet. Ebenso von diversen Medien als »Farbrevolutionen« charakterisierte Aufstände: 2005 die Zedernrevolution Libanons, Tunesiens Jasminrevolution 2010 und die Lotusrevolution in Ägypten 2011. Die Namen der ukrainischen Orangen Revolution von 2004, der Safranrevolution in Myanmar 2007 sowie der fehlgeschlagenen Kornblumenrevolution in Weißrussland 2006 basieren auf den jeweiligen Pflanzen entsprechenden Farben. Als Stilleben präsentiert, gemahnen die Pflanzen in der Installation daran, was undemokratische Regime am meisten fürchten: einen vom Volk ausgehenden Umsturz.

The Penultimate consists of a series of plants: carnations, roses, tulips, cornflowers, lotuses, saffron crocuses, jasmine, a cedar and an orange tree. Each plant represents a "color revolution": a popular uprising referred to or symbolized by a color or floral term. With red carnations, Portugal welcomed a military putsch against its dictatorship in 1974. A flower was also used as a symbol of protest by Georgia's Rose Revolution in 2003 and Kyrgyzstan's Tulip Revolution in 2007. Also characterized as color revolutions: Lebanon's Cedar Revolution of 2005, Tunisia's Jasmine Revolution of 2010, and Egypt's Lotus Revolution of 2011. Ukraine's Orange Revolution in 2004, Myanmar's Saffron Revolution of 2007, and Belarus' unsuccessful Cornflower Revolution in 2006, their names based on the respective colors, are here represented with the color's corresponding plant. Presented as a still life, these flowers and plants are a reminder of what undemocratic regimes fear most: an overthrow originating with the people.

The Penultimate è formato da una serie di composizioni floreali e vegetali: garofani, rose, tulipani, fiordalisi, fiori di loto, bulbi di zafferano, gelsomino, un cedro e un arancio. Ogni pianta rappresenta una "rivoluzione colorata": una rivolta popolare simboleggiata da un colore o dal nome di un fiore. Brandendo garofani rossi, nel 1974 il Portogallo accolse con favore un colpo di stato militare contro la dittatura. Un fiore fu utilizzato come simbolo della protesta anche dalla rivoluzione delle rose in Georgia, nel 2003, e dalla rivoluzione dei tulipani in Kirghizistan, nel 2007. Altre "rivoluzioni colorate" sono: la rivoluzione dei cedri in Libano nel 2005, la rivoluzione dei gelsomini in Tunisia nel 2010 e la rivoluzione del loto in Egitto nel 2011. La rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004, la rivoluzione zafferano nel Myanmar nel 2007 e la fallita rivoluzione del fiordaliso in Bielorussia nel 2006, che presero il nome dai colori che avevano adottato, sono qui rappresentate dalla pianta che corrisponde a quel colore. Presentate come una natura morta, queste composizioni floreali e vegetali alludono a ciò che i regimi antidemocratici temono più di ogni altra cosa: un colpo di stato voluto dal popolo.

Ribs

2022/24

Schallplatten aus
Röntgenbildern,
Röntgenfilmbetrachter,
Abspielgerät

X-ray film record
albums, X-ray
film viewers, vinyl,
record player

Dischi incisi su
lastre per radiografie,
visualizzatore di
immagini per lastre
radiografiche,
vinile, giradischi

Nach dem Krieg war es der sowjetischen Bevölkerung verboten, Tonträger mit populärer Musik, insbesondere Jazz oder Rock aus dem Westen, zu besitzen. Personen, die mit derartigem Schmuggelgut erwischt wurden, drohte eine Gefängnisstrafe. Sowjetische Tontechniker:innen entwickelten daraufhin eine Methode, um dieses Verbot zu umgehen: Sie kopierten Alben auf gebrauchte Röntgenaufnahmen, die von Krankenhäusern entsorgt worden waren. Diese Röntgenfolienaufnahmen mit Spitznamen »Rippen«, »Musik auf Knochen« oder »Knochen« wurden bis zum Aufkommen der Audiokassette auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Mit einer Auswahl dieser sowjetischen Tonaufnahmen rekurriert die Arbeit *Ribs* auf die ursprüngliche Funktion des Trägermaterials, indem es auf medizinischen Röntgenfilmbetrachtern ausgestellt wird. Im österreichischen Pavillon werden einmal täglich ausgewählte Röntgenfilmplatten auf einem Plattenspieler abgespielt.

In the postwar Soviet Union, people were banned from owning record albums containing popular music, especially rock or jazz from the West. For people caught with such contraband, prison time was a real possibility. In response, Soviet sound engineers developed a way to subvert the ban: they copied albums onto used X-ray films hospitals had discarded. These X-ray film records—nicknamed “ribs,” “music on bones,” and “bones”—were exchanged on the black market until the advent of the audio cassette tape. *Ribs* takes a sample of these Soviet recordings and returns them to their original function: displayed on a doctor’s X-ray film viewer. In the Austrian pavilion, selected X-ray film records will also be played once a day on a record player in the room.

Nell'Unione Sovietica del dopoguerra era vietato possedere dischi di musica pop, soprattutto rock o jazz, provenienti dall'Occidente. Le persone sorprese con questa merce di contrabbando finivano con grande probabilità dietro le sbarre. Per tutta risposta, i tecnici del suono sovietici escogitarono un modo ingegnoso per aggirare il divieto: incidavano i dischi su lastre radiografiche reperite fra i rifiuti smaltiti dagli ospedali. Questi dischi incisi sulle radiografie, soprannominati “costole”, “musica sulle ossa” e “ossa”, venivano scambiati al mercato nero fino all'avvento delle audiocassette. *Ribs* (costole) prende un campione di queste registrazioni audio sovietiche e le riporta alla loro funzione originaria: visualizzate sul visore di lastre radiografiche in uno studio medico. Nel Padiglione Austria, inoltre, una volta al giorno verranno riprodotti su un giradischi in sala alcuni dischi incisi su lastre radiografiche.

Research for Sleeping Positions

2006

Video, 17 Min.

Video, 17 min.

Video, 17 min.

In dieser Arbeit versucht Jermolaewa, in Kapuzenpulli und Wintermantel gehüllt, auf einer Sitzbank auf dem Wiener Westbahnhof einzuschlafen. Sie probiert verschiedene Positionen aus, allesamt unbequem. Das hat sie schon einmal durchgemacht, 17 Jahre zuvor, als sie als politischer Flüchtling nach Österreich kam. Ihre erste Woche verbrachte sie damals auf einer Bank auf demselben Bahnhof und schlief jede Nacht darauf, bis sie im Flüchtlingslager Traiskirchen landete. Die Künstlerin stellt diese Erfahrung nach, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Die Bank hat nun Armlehnen, mit dem Zweck, Menschen davon abzuhalten, darauf zu schlafen.

In this work, Jermolaewa, in a hooded sweatshirt and winter coat, tries to find sleep on a train station bench in Vienna's Westbahnhof. She tries multiple positions, all uncomfortable. Seventeen years earlier, when she arrived in Austria as a political refugee, she spent her first week on a bench in this station, sleeping on it every night before ending up in the refugee camp in Traiskirchen. The artist reenacts this experience but with one crucial difference: the bench now has armrests, installed as a deterrent for people trying to find rest.

In questo lavoro, Jermolaewa, avvolta in una felpa con cappuccio e cappotto invernale, cerca di addormentarsi su una panchina della stazione ferroviaria di Vienna Westbahnhof. Sperimenta varie posizioni, tutte scomode. Le è già accaduto in passato, diciassette anni fa, quando arrivò in Austria come rifugiata politica. Trascorse allora la sua prima settimana su una panchina di questa stazione, dormendovi ogni notte, prima di finire nel campo profughi di Traiskirchen. L'artista riproduce questa sua esperienza, tuttavia con una differenza decisiva: la panchina è ora dotata di braccioli, installati come deterrente per le persone che cercano di usarla per dormire.

Untitled (Telephone Booths)

2024

6 Telefonzellen
aus Traiskirchen,
Österreich;
Münzfernsprecher

6 telephone booths
from Traiskirchen,
Austria; pay phones

6 cabine telefoniche
provenienti da
Traiskirchen, Austria;
telefoni a gettone

Dieses Readymade besteht aus einer Reihe von Originaltelefonzellen aus dem österreichischen Flüchtlingslager Traiskirchen. Mit diesen sechs auf den ersten Blick unscheinbaren Telefonapparaten wurden angeblich die meisten internationalen Anrufe in ganz Österreich getätigt. An den Wänden stehen Notizen von Asylsuchenden. Die Zellen fungieren als Kapseln eines Spektrums an Gefühlen – sie weisen auf die Unsicherheit, aber auch die Hoffnung von Menschen auf der Flucht hin, die ihr Zuhause hinter sich gelassen haben und nicht wissen, was als Nächstes passieren wird. 1989 benutzte Jermolaewa genau dieselben Telefonzellen, um ihre Familie in Leningrad zu verständigen, dass sie im Westen angekommen war. Durch den Mobilfunk obsolet geworden, wurden die Apparate in Traiskirchen erst kürzlich abgebaut. In den Giardini haben sie nun ein zweites Leben bekommen: Die Telefone sind voll funktionstüchtig und können von allen Besucher:innen des Pavillons benutzt werden.

This readymade is a bank of original telephone booths from the refugee camp in Traiskirchen, Austria. At first glance they may seem unremarkable, but it's said that the most international calls made in Austria came from these six booths. Written on their walls, literally, are notes from asylum seekers. The booths are a capsule of a spectrum of emotion—the insecurity, but also hope, felt by those in transit, who have left their homes and do not know what will happen next. In 1989, Jermolaewa used these exact booths to contact her family back in Leningrad to tell them she'd arrived in the West. After they became obsolete due to the advent of smart phones, they were scheduled for removal. In the Giardini, they are experiencing a second life. The phones are fully functional for all pavilion visitors to use.

Questo readymade è formato da una fila di cabine telefoniche originali provenienti dal campo profughi austriaco di Traiskirchen. A prima vista potrebbero sembrare delle anonime cabine telefoniche, ma a quanto pare il maggior numero di chiamate internazionali effettuate in tutta l'Austria partì proprio da queste sei cabine. All'interno le pareti sono letteralmente ricoperte degli appunti dei richiedenti asilo. Le cabine telefoniche sono l'involucro di un'ampia gamma di emozioni: indicano l'incertezza, ma anche la speranza, provata da coloro che sono in transito, che hanno lasciato le proprie case e non sanno che cosa li aspetta. Nel 1989, Jermolaewa utilizzò proprio queste cabine per contattare la sua famiglia a Leningrado e comunicare che era arrivata in Occidente. Poiché con l'avvento degli smartphone le cabine telefoniche erano ormai divenute un retaggio del passato, era prevista la loro rimozione. Nei Giardini le cabine sono rinate a nuova vita: i telefoni funzionano perfettamente e sono a disposizione di tutti i visitatori del Padiglione.

Edited by: Gabriele Spindler
Texts: Aleida Assmann, Scott Clifford Evans,
Boris Groys, Gabriele Spindler
Design: Christoph Steinegger / Interkool
Translation (G – E – G): Georg Bauer
Copy Editing (E): Scott Clifford Evans
Copy Editing (G): Sarah Rinderer
Installation Photographs: Markus Krottendorfer
Printed by Print Alliance, Bad Vöslau
In cooperation with Aumayer druck+media GmbH
ISBN 978-3-7533-0597-4
Verlag der Buchhandlung Walther
und Franz König, Köln
Price: 18 euros

The catalog *Anna Jermolaewa* is published in conjunction with the artist's exhibition at the Austrian pavilion at the Biennale Arte 2024. The book documents the works Anna Jermolaewa presents in her contribution in short essays, numerous installation views, and research materials offering an in-depth look at the background and development process of these works.

In the second section, philosopher and art theorist Boris Groys delves into the cultural, social, and political meaning of Tchaikovsky's *Swan Lake* in the Soviet Union as well as other aspects of the political element in Jermolaewa's practice. In her equally insightful essay, the German cultural scientist Aleida Assmann deals with themes such as flight and displacement, travel, and memory in the work of Anna Jermolaewa.

Exhibition

Commissioner
Federal Ministry for Arts, Culture,
Civil Service and Sport

Artist
Anna Jermolaewa

Curator
Gabriele Spindler

Artistic Consultants
Scott Clifford Evans,
Manfred Grübl,
Anastasia Jermolaewa

Exhibition Design
Manfred Grübl, Vienna

Project and Production
Management
section.a, Vienna

Press and Public Relations
art:phalanx, Vienna

Graphic Design
Soybot, Vienna

Tax Consulting
Kanzlei Geyer & Geyer, Vienna

Technical Coordination Venice
M+B Studio, Venice

Production Teams Vienna
Art Consulting & Production,
Georg Hirzinger, Viktoria Ilyushkina,
Matic Werbung, Martin Moser

Production Teams Venice
Attiva servizi, Dino Ballarin,
Dipinture Pepe srl, Ecoservice srl,
Falegnameria Battistel srl,
Fiore dipinture srl, Impresa
Busolin srl, Munaretto Plants,
Phoenix Audio srl, SIE srl,
Zero4uno ingegneria srl,
Venetian Navigator

Media Support
Esteban, Vienna

Lighting
Zumtobel, Dornbirn

Transport
Transdanubia,
Alvise Fantin trasporti

Insurance
Barta Managing Art Insurance
(M.A.I.)

Translations and Editing
Georg Bauer, Scott Clifford Evans,
Maria Noemi Plastino,
Brigitte Willinger

Event Planning Venice
Tomas Ewald, Solmarino+, Venice

Exhibition and Public Program
Vienna
In cooperation with
Phileas – The Austrian Office
for Contemporary Art
www.phileas.art

Copyright Brochure

Texts: Scott Clifford Evans,
Gabriele Spindler

Installation Photographs:
Markus Krottendorfer

Graphic Design: Soybot, Vienna

© Anna Jermolaewa,
Markus Krottendorfer, Bildrecht,
Vienna, 2024

On Behalf of

Federal Ministry
Republic of Austria
Arts, Culture,
Civil Service and Sport

General Partner

mit Unterstützung von
Kultur

Supported by

Main Sponsors

Partners

evn collection

k takt
on

Steffi und Leo
Störk

Friends

Sponsors in Kind

Media Partner

