

Philipp Timischl

x Numéro art

Texte
Paul Clinton

Portraits
Reto Schmid

Cette saison, *Numéro art* s'associe à Philipp Timischl pour une création originale. On l'y retrouve en plein effort physique, plongé dans ses lectures favorites : l'écrivain français Édouard Louis, les sociologues Didier Eribon et Pierre Bourdieu, l'artiste Sigmar Polke et l'auteur à succès Allen Carr. Rien d'étonnant pour un artiste qui se passionne pour la manière dont nous représentons notre appartenance à une classe sociale...

This season, *Numéro art* teamed up with the Paris-based Austrian artist for a new creation: a series of photos showing him in serious physical effort while at the same time concentrating on his favourite reading – the novelist Édouard Louis, the sociologists Didier Eribon and Pierre Bourdieu, the artist Sigmar Polke, and the best-selling author Allen Carr. For a man whose oeuvre questions and parodies the way we represent our adherence to a particular social class or classes, Philipp Timischl's choice of works is a paradigm of performative coherence...

All I need for a great workout is a bottle of water and a good selection of books.

Although I prefer to read in German, I always look at the original French text when I come across a particularly interesting passage in Didier Eribon's book *Retour a Reims*.

For bicep curls, I'm using six copies of my own book yes i'm an academic how could you tell? in my left hand. It's quite handy as I still have boxes of them left in my atelier.

Yes, I can only see the images turned sideways, but many Polke paintings are pretty abstract anyway. On the bench press I just pushed 100 kg plus the 2 kg monograph *Alibis*.

My squats are hard, but French philosophy is harder.
(Reading Pierre Bourdieu's *La distinction*.)

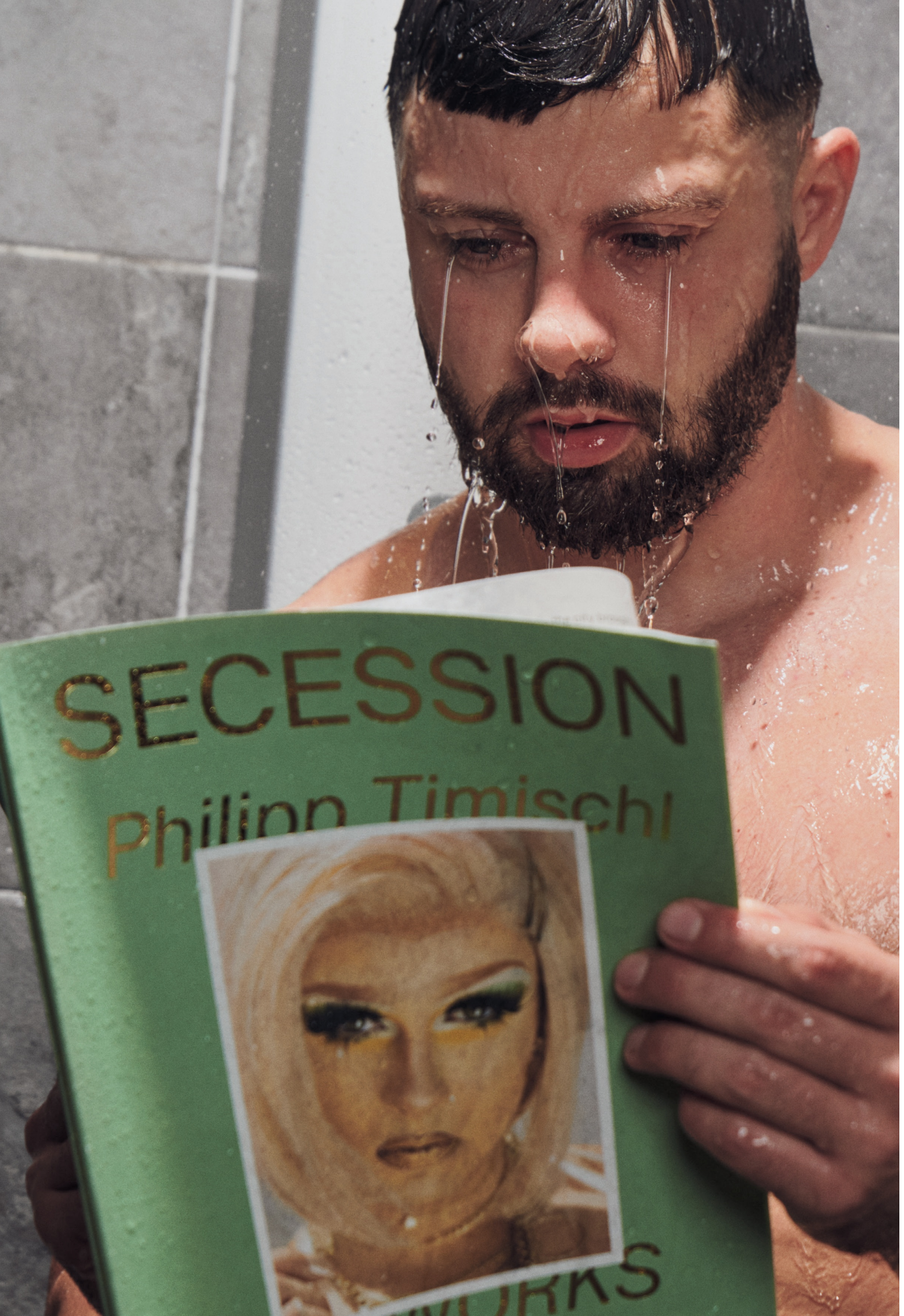

I'm not the greatest artist, so I like using books to reach the pull-up bar more easily.

At this point I'm sweating profusely, which is good so that no one sees the tears running down my face as I read the last chapter of *The End of Eddy* by Édouard Louis.

After a good workout, I like to take a relaxing shower and look at pictures of myself – in this case, the catalogue for my 2018 Secession exhibition *Artworks For All Age Groups*, with myself on the cover.

Cher *Numéro art*,

Merci de m'avoir proposé la rédaction d'un article sur Philipp Timischl. J'en suis flatté, mais je vais devoir décliner. Je n'ai tout simplement pas une minute à moi. Je vois bien l'ironie de la chose: le travail de Philipp s'intéresse, entre autres, à nos façons de représenter notre appartenance à une classe sociale, y compris pour ceux qui se vantent d'avoir trop de travail. Vous voyez le genre: ceux qui se plaignent de rester trop tard au bureau (juste pour prouver qu'ils sont indispensables). Ou de voyager pour le boulot (tellement glamour). Ou d'être trop demandés en tant qu'auteurs.

Selon une étude publiée dans *The Atlantic*, les riches, très fiers autrefois de ne pas avoir besoin de travailler, s'enorgueillissent aujourd'hui du stress lié à leur vie professionnelle, pour signaler au monde que non seulement ils sont riches, mais qu'en plus ils possèdent des talents indispensables aux autres. C'est là toute l'idée derrière la sculpture-vidéo de Philipp, *Kim and Kourtney Fight Over Their Work Ethic* (2021). On y voit deux des sœurs Kardashian se disputer pour savoir laquelle est la plus travailleuse, l'image étant passée au ralenti afin de souligner la distorsion de réalité inhérente à la situation: deux milliardaires se plaignant de leur énorme charge de travail. Aucune des

deux sœurs n'ayant manifestement besoin d'un emploi, il ne peut s'agir que d'une posture, ou d'une performance: le travail comme symbole statutaire, source de capital culturel et non financier.

L'œuvre vidéo *The Embedded Mentality of Self-Sufficiency* (2021) montre comment cette assimilation de l'activité à la réussite devient plus préjudiciable encore lorsqu'elle gagne les artistes et les écrivains. Produite pour Art Basel Unlimited, la vidéo met en scène deux toiles, l'une abstraite, l'autre conceptuelle, dialoguant entre elles sur les questions de valeurs, d'éthique et de logique économique

Downtown Bern (2019). Vue d'exposition à la Kunsthalle de Berne.
Courtesy of the artist and Kunsthalle Bern

Dear *Numéro art*,

Thanks for inviting me to write about artist Philipp Timischl. I'm honoured, but I have to say no. I'm just too busy. I get the irony: Philipp's work is partly about how we perform our social class, including how people boast about being overworked. You know the kind of thing: complaining about staying late at the office to show that you're in demand, or about travelling for work (glamorous), or being too popular as a writer.

A recent study in *The Atlantic* said that rich people, who used to show off about not having to work, now tend to boast about job-related

stress, because it signals to others that they are not just wealthy but are also endowed with a talent which others need.

This is the idea behind Philipp's video-sculpture *Kim And Kourtney Fight Over Their Work Ethic* (2021). To make the piece, he took a clip of the two Kardashians arguing over which of them was the busier, and slowed it down to emphasize the bizarre and distorted reality of billionaires complaining about work. Since neither sister actually needs a job, what we see can only be a pose or a performance: labour as a status symbol, a source of cultural rather than financial capital. In another piece, *The Embedded Mentality of Self-Sufficiency* (2021),

Philipp demonstrates how the equating of busyness with success becomes even more pernicious when it trickles down to the lives of artists and writers.

Made for Art Basel Unlimited, the video shows two talking paintings – one abstract, the other conceptual – debating values, morals, and economics in the arts, only for it to be revealed that the artists who made them can't afford rent, let alone their own work.

Abstract and conceptual artists used to measure success according to their resistance to commercialism – they would take enormous pride in offering only concepts rather

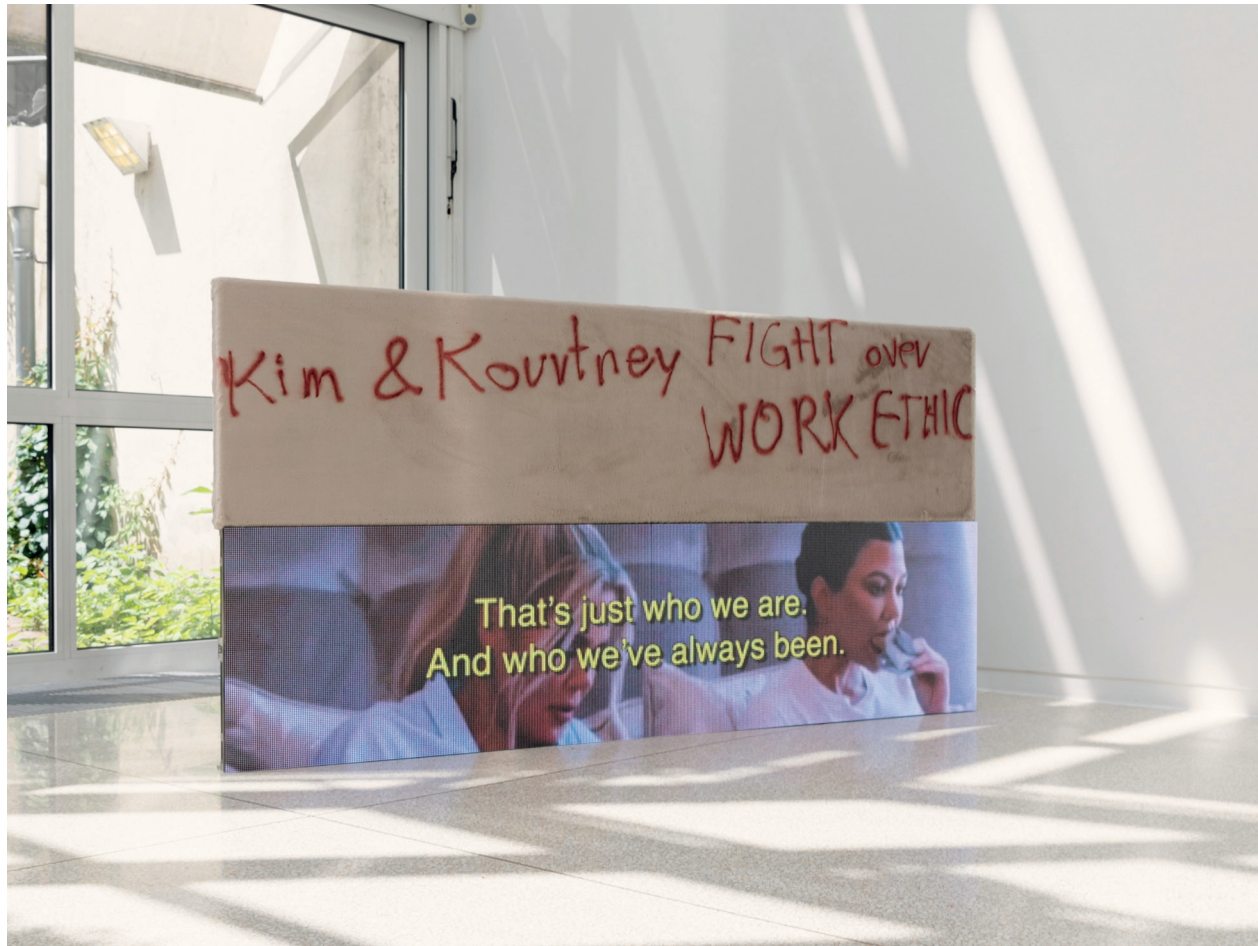

dans l'art – avant la révélation finale que les artistes qui les ont créées peinent à payer leur loyer, et pourraient encore moins se permettre d'acheter leurs propres œuvres. Autrefois, le succès des artistes abstraits et conceptuels se mesurait à leur capacité de résistance aux logiques commerciales : ils proposaient uniquement des concepts, pas des objets susceptibles d'être vendus. Aujourd'hui, la réussite d'un artiste s'évalue à l'aune de sa productivité, cet affichage de professionnalisme ne servant qu'à masquer une désespérante réalité : plus d'expositions ne veut pas nécessairement dire plus d'argent.

Mais, en toute honnêteté, je n'essaie pas de vous convaincre de mon succès. Je suis réellement très occupé.

Pour écrire votre article, tiens, il vous faudrait un auteur queer. Non seulement parce que Philipp a un temps pratiqué le travestissement en drag, mais aussi parce qu'il qualifie les simulacres de statut social décrits plus haut de "class drag", sous-entendant ainsi que les affichages performatifs de classe sociale, de genre et de sexualité sont étroitement liés. Les relations entre ces trois catégories n'ont cependant pas toujours été évidentes.

Judith Butler, pionnière de la *queer theory*, avance ainsi que le marxisme se désintéresse des droits LGBT au motif qu'ils concerneraient des questions "simplement culturelles" de représentation et de lecture sociétale, et sont donc, à ce titre, moins importants que la lutte contre les impossibilités économiques de l'égalité. Toutefois, sur certaines images de Philipp, on peut voir qu'il entend montrer en quoi les deux problèmes sont en réalité liés : tous muscles dehors, il pose en *gym bro* avec, à la main, l'ouvrage d'Édouard Louis, *En finir avec Eddy Bellegueule*, qui raconte ce que veut dire grandir en tant qu'homosexuel

than saleable objects. But now artists mark their success according to their productivity, a performance of professionalism that often covers over a desperate reality – that more shows don't necessarily mean more money.

But honestly, I'm not trying to convince you of my success. I'm really busy.

You should get a queer writer for this article, not only because Philipp used to do drag but because he calls this imitation of social status "class drag," implying that he sees performances of class, sexuality, and gender as tightly bound together. The links between the three haven't always

been obvious. For example, queer theorist Judith Butler claims that Marxism dismisses questions around the rights of LGBT people as "merely cultural" matters of representation and social understanding that are ultimately less important than challenging the many economic barriers to equality.

But you can see in Philipp's pictures on these pages that he wants to show how the two problems tie together: we see him posing as a full-on gym bro while clutching a copy of Édouard Louis's *The End of Eddy*, a novel that is largely about growing up gay in a macho, working-class environment. Philipp is playing with the portraits of painters

we see in magazines, as well as with male artists' anxiety about appearing too effeminate, not man enough, since artists are perceived to be sensitive.

But bodybuilding makes it clear that masculinity is drag, something you do, rather than something you are born into, and it originates in class politics.

Historian Kevin Floyd argues that the concept of masculinity didn't exist before the decline of industry in the West. Prior to that, you became a man on becoming an adult, shifting from apprentice to skilled worker. But, as skilled trades and factory jobs died out,

dans un environnement machiste de la classe ouvrière.

Philipp s’amuse avec les portraits de peintres publiés dans des magazines, et avec l’angoisse de certains artistes hommes de paraître trop efféminés – puisque l’artiste est perçu comme un être sensible. Mais la référence au bodybuilding montre bien que la masculinité est aussi une forme de drag, c’est-à-dire un travestissement, quelque chose que l’on plaque, qui n’a rien d’inné, et qui trouve son origine dans les mécanismes de classe. L’historien Kevin Floyd affirme pour sa part que le concept de masculinité n’existait pas jusqu’au déclin

industriel de l’Occident. Avant cela, on devenait un homme en devenant adulte, en passant du statut d’apprenti à celui d’ouvrier qualifié. Mais avec le recul des emplois techniques et du travail en usine, les hommes ne sont plus des producteurs, mais des consommateurs – et ce qu’on leur a vendu, c’est le concept de “masculinité”, à travers des loisirs tels que la pêche, la chasse et la musculation, ou des produits estampillés “pour hommes”. Dans ces images où Philipp se représente sur papier glacé en train de soulever de la fonte et de lire, on pourrait donc voir une indication que la masculinité est à la fois une représentation culturelle et un concept marketing, la marque

du glissement qui s’est opéré entre les corps d’ouvrier du livre d’Édouard Louis, et la gonflette des salles de musculation. D’ailleurs, c’est à Édouard Louis qu’il faudrait demander d’écrire cet article, puisqu’un autre grand thème du travail de Philipp est celui des difficultés rencontrées par les queers issus des classes populaires, sujet qu’ils maîtrisent tous les deux du fait de leur expérience personnelle. Il suffit d’entendre des hommes et des femmes politiques homophobes dénoncer les “élites libérales” pour comprendre que l’homosexualité est perçue comme un phénomène bourgeois, principalement accepté par des citoyens éduqués. Comme Édouard

men turned from producers to consumers, and what they were sold was the idea of masculinity, through leisure activities like fishing, hunting, and lifting weights, or products marketed “for men.”

So, you could see Philipp’s glossy images of himself bodybuilding and reading as indicating that masculinity is both a cultural representation and a marketing idea, a way of highlighting the shift from the working bodies of Louis’s book to working out.

Indeed you should ask Édouard Louis to write this article, since another theme of Philipp’s

work is the barriers faced by working-class queers, something that both of them understand from personal experience.

For let’s face it, you only need to hear homophobic politicians denouncing the “liberal elites” to know that homosexuality is seen as bourgeois, as something that is accepted primarily by educated urbanites. As Louis so convincingly narrates in his book, many working-class queers feel that, in order to come out, they have to escape their home and their origins for a life in the arts and culture. But Philipp shows that this results in a split self: feeling at home neither in one’s working-

class origins nor in one’s new middle-class life, where you always run the risk of saying or doing the wrong thing.

At Vienna Secession, his exhibition *Artworks For All Age Groups* played on this failure to assimilate. Photographs show an obviously rich woman – Philipp in drag – who is apparently taking part in a private collectors’ tour. But there’s something not quite right, since her clothes are a bit too revealing, a bit too showy, not the discreet good taste you would expect in this context. Placed between visitors and the photos were knocked-over plinths and display stands, standing in for those merely

Kim and Kourtney *FIGHT over Work Ethic* (2021).
Peinture en spray sur fausse fourrure sur panneaux à LED., Vidéo 4:49”, 200 x 100 x 50 cm.
Courtesy of the artist and Layr.

Louis l'évoque en détail dans son livre, beaucoup de queers de la classe ouvrière pensent qu'ils doivent s'enfuir de chez eux et se lancer dans les arts ou la culture pour faire leur coming out. Mais Philipp nous montre que cela produit aussi un moi divisé – on ne se sent chez soi ni dans son milieu ouvrier d'origine, ni dans une existence de classe moyenne où le risque est toujours présent de dire ou de faire ce qu'il ne faut pas. Son exposition *Artworks For All Age Groups*, à la Sécession de Vienne, joue sur cette incapacité d'assimilation. Dans ses photographies, on découvre une femme aisée – Philipp en drag – vraisemblablement lors d'une visite privée pour collectionneurs

fortunés. Mais ses vêtements sont un peu trop suggestifs, un peu trop voyants, trop éloignés du bon goût discret auquel on s'attendrait. Entre ces photos et le public, des plinthes et des socles renversés, qui représentent ces dimensions "*simplement culturelles*" liées aux classes sociales que sont le goût, l'éducation ou l'appartenance psychologique, et qui toutes continuent d'empêcher les classes populaires d'accéder à l'art.

Cette sensation de dédoublement ou de dissociation est partout présente dans le travail de Philipp, qui semble coincé entre différents genres, différentes classes sociales. Ses œuvres

sont à la fois des vidéos et des sculptures, mais elles ne sont aussi ni l'un ni l'autre; beaucoup d'entre elles s'accompagnent d'une voix off qui dit le désir d'être quelqu'un d'autre, ou d'être ailleurs. Tout aussi omniprésent est chez lui le sentiment d'une constante mise à l'épreuve. Pour une autre exposition viennoise, à la galerie Emanuel Layr, il avait ainsi souhaité présenter le vernissage comme une sorte d'arène où s'évalue le capital culturel. À l'entrée, deux chats assis, les yeux froncés, le regard plein de jugements, étaient projetés sur des vidéos de ratages, glanées sur YouTube. Le vernissage, nous disait-il ainsi, est un lieu de *Schadenfreude*, c'est-à-dire un endroit

The embedded mentality of self-sufficiency (2021). 66 panneaux à LED, 2 peintures (médias mixtes sur toile), structure métallique, boucle vidéo, 900 x 300 x 100 cm. Courtesy of the artist and Layr.

cultural aspects of class, such as taste, education, or psychological belonging, that remain barriers for working-class people to access the arts.

This sense of a split being can be found everywhere in Philipp's work. He appears caught between classes and genders, his works are both videos and sculptures, but also neither, and many of them are given voiceovers that talk about wanting to be someone or somewhere else.

Equally pervasive in his oeuvre is this sense of being tested. For an exhibition at Vienna's

Emanuel Layr gallery, Philipp presented the art opening as an arena in which cultural capital is measured. At the entrance to the show, two cats sat in narrow-eyed judgment, projected over fail videos culled from YouTube. The opening, this signalled, is a place of *Schadenfreude* where everyone is waiting for everyone else to mess up.

Inside the gallery, screens showed videos of archetypal characters touting their credentials, from the collector who is anxious not just to be seen as a pile of money – *Also I Deal In Paintings* – to the hot young artist, who was represented by Billie Eilish.

Philipp often deals in this kind of performativity, putting his viewers in a nasty art opening, forcing them to climb over barriers to access his work, or parodying aspects of the art world, like the artist photo-shoot.

This tendency towards parody points to something important in his art. In mocking judgments of taste, sophistication, and class, he is also being entirely judgmental and snobbish himself.

This is crucial, because without snobbishness including the inverse snobbery of the working class against elitism, we couldn't call out forms of

où chacun attend impatiemment que les autres commettent un faux pas. À l'intérieur, différentes vidéos vantaient les mérites des uns et des autres, du collectionneur qui craint d'apparaître uniquement comme un tas d'argent (*Also I Deal in Paintings*) à la jeune artiste qui monte, incarnée par Billie Eilish.

Philipp se livre souvent à cette forme-là de "performativité", plaçant ses spectateurs au milieu d'un vernissage désagréable, les forçant à gravir des obstacles pour accéder à ses œuvres, ou parodiant certains aspects de la scène artistique, comme la séance photo avec l'artiste.

Cette tendance à la parodie témoigne en l'occurrence d'une autre dimension importante de son art. En se moquant des jugements de goût, de classe ou de sophistication, il porte lui-même un jugement, et se montre snob à son tour. C'est un aspect essentiel, parce que si le snobisme n'intègre pas le snobisme inverse qui est celui de la classe populaire à l'égard de l'élite, alors il n'est plus possible de dénoncer les formes d'exclusion, ni de critiquer les doléances mensongères d'"exploitation" formulées par les Kardashians de ce monde. Ce snobisme d'en bas agit comme un contrepoids indispensable dans un monde de l'art qui, en dehors de cela, est culturellement très homogène.

J'espère que ces quelques idées pourront vous être utiles. Encore désolé de ne pas avoir pu écrire pour vous cette fois-ci.

Très cordialement,

Paul

exclusion or criticize false claims of exploitation, as made by the likes of the Kardashians. It is this snobbery from below that acts as an important counterweight to an otherwise culturally homogenous art world.

I hope these ideas help, and sorry I couldn't write for you this time.

Best,

Paul

Numérique: Strand Digital.
Retouche: Hide Shimamura chez Maria Studio.
Merci à Fitness Park, www.fitnesspark.fr