

Niklas Taleb

LISTE Art Fair Basel 2021

Liste Art Fair Basel
Booth 55
20 – 26 September 2021

Liste Showtime Online
15 – 30 September 2021

There is a certain intimacy in Niklas Taleb's work. On the one hand, this comes from the thematic focus of his work: Taleb's photography follows the form and long tradition of family photography, with domestic scenes and the sometimes mysteriously empty gaze of a child looking into the camera. On the other hand, his portraits are characterized by an astonishing lack of staged performativity. His photography tends to talk about the furtive glance to the side, the point outside of what is shown, which often triggers a certain uncertainty in the viewer about the true intention or actual interest of the representation. This is the other form of intimacy that arises between the viewer and the work in focus of the remaining question mark and the in-between state of the interiors depicted in the photographs.

-Fatima Hellberg

Niklas Taleb (born 1986, Munich) was awarded the Peter Mertes Scholarship of the Bonner Kunstverein in 2020. His work was shown at the Bonner Kunstverein (2021); Kunstverein Hamburger Bahnhof, Hamburg; Neuer Essener Kunstverein; Kunsthalle Düsseldorf (2020) and Vleeshal Center for Contemporary Art, Middelburg (2019). His current and upcoming exhibitions include 15 Orient, New York; Peach, Rotterdam and House der Wig, Berlin (2021). Taleb lives and works in Essen.

Niklas Taleb
*1986, Munich
lives and works in Essen

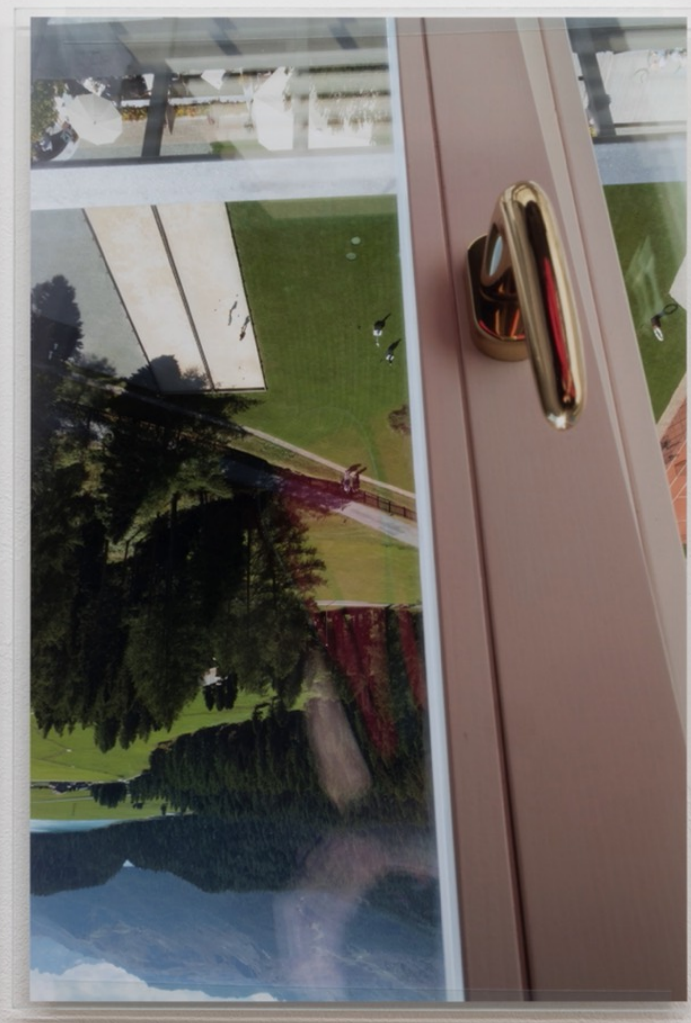
solo

2021	Bonner Kunstverein, Bonn (upcoming) 15 Orient, New York (upcoming) Peach, Rotterdam (upcoming)
2020	<i>Dream again of better Generationenvertrag</i> , Lucas Hirsch, Düsseldorf
2018	<i>Safety First</i> , AedT, Düsseldorf (with Phung-Tien Phan)

group (selection)

2021	<i>The Holding Environment</i> , Bonner Kunstverein (curated by Fatima Helberg), Bonn <i>Parts</i> , Haus der Wig, Berlin <i>The reality doesn't have a door to knock on, just in case</i> , Späti 71 (organized by Lisa Holzer & Hanna Fiegenbaum), Berlin
2020	<i>should we get lunch, i want to burn this place down</i> , Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg <i>Soft View/privatissime</i> , Neuer Essener Kunstverein, Essen <i>Subjekt und Objekt</i> , Kunsthalle Düsseldorf <i>THE WORLD IS NOT ENOUGH</i> , Adalbertstr. 9, Berlin
2019	<i>Every Loft needs a Sink</i> , Vleeshal Center for Contemporary Art, Middelburg (NL) <i>poetry season</i> , Spichernblvd 30, Essen
2018	<i>Die Idee der besten schlechten Geschichte</i> , 8. Salon, Hamburg <i>TRUST CAMP Vision</i> , Roof Top, Essen
2017	<i>Harmoniemusik und Vogelschiessen</i> , Shanaynay, Paris <i>ibne</i> , Off Space, Düsseldorf
2016	<i>As I recall you love to show off</i> , HBDK Babel, Duisburg
2015	<i>Landhaus Schwerte-Ergste</i> , Bel Etage, Essen <i>Wasting time on the Internet</i> , Kunsthalle Düsseldorf <i>No Drinks Outside</i> , Belle Air, Essen
2012	<i>Kein Wort zu viel</i> , Kunstverein Wilhelmshöhe, Ettlingen

Suvretta House Bild, 2021
Digital C-print, glas, tape, multiplex suspension
44 x 32 cm
Edition 1/3 + 1 AP

Suvretta House Bild, 2021 (Detail)
Digital C-print, glas, tape, multiplex suspension
44 x 32 cm
Edition 1/3 + 1 AP

1995 XIII Instrumentals, 2021
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

Artist's Studio, Essen, Germany, 2021

boy at risk I, 2021
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

boy at risk I, 2021 (Detail)
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

1996 IV, 2021
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

1996 IV, 2021 (Detail)
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

Wesen, 2021
Digital C Print mounted on aluminum dibond, glas, tulipwood frame, multiplex inner frame
71 x 105 cm
Edition 1/3 + 1 AP

Dilan 2021
Archival pigment print, lacquered tulipwood frame, glas, passepartout, multiplex inner frame
63 x 48 cm
Edition 1/3 + 1 AP

The personal life, 2021
Archival pigment print, tissue paper, glass, multiplex suspension, tape
40 x 52 cm
Edition 1/3 + 1 AP

The personal life, 2021 (Detail)
Archival pigment print, tissue paper, glas, multiplex suspension, tape
40 x 52 cm
Edition 1/3 + 1 AP

The personal life, 2021 (Detail)
Archival pigment print, tissue paper, glas, multiplex suspension, tape
40 x 52 cm
Edition 1/3 + 1 AP

Untitled (Tripping/Trapping), 2021
Archival pigment print, glas, multiplex suspension, tape
30 x 20 cm
Edition of 1/3 + 1 AP

Untitled (Tripping/Trapping), 2021 (Detail)
Archival pigment print, glas, multiplex suspension, tape
30 x 20 cm
Edition of 1/3 + 1 AP

Dream again of better Generationenvertrag

Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Niklas Taleb
b. 1986 in Munich
lives and works in Essen

Last months lived under the sway of an unspecified pandemic: high-strung, irritable, unnecessarily confused. I see myself in the hospital, otherworldly on sedatives. “I have the feeling for perhaps the first time in my life that I can simply ,be’. I no longer have to push myself to do anything, to prove anything. I can just sit on the bed and be.”¹ Assured by the statistical certainties of living my best Leitkultur life, it’s no accident that each morning is greeted by familiar faces, family, and friends, that each evening I expire into clean, white sheets again. But again, I’m not there. I’m here, pleading with an insurance provider not to cut my coverage over overdue fees accumulated in income-free months – pleading for my supply of antiretrovirals. I’d love to “be” but can’t, so instead I forget. In the evenings, I do my best to expire into an insatiable series of strangers. In the mornings, I wonder whether it’s an accident that I haven’t expired in a border camp, an accident that I probably have more than 8 minutes and 46 seconds left.

From here, family photos seem pretty complicated, which is what Niklas Taleb’s most recent photos are. Not only do they signify the perpetual order of this world, but of the medium of photography itself. Already in 1965, it was “clear that photographic practice only exists and subsists for most of the time by virtue of its family function or rather by the function conferred upon it by the family group”; clear that “the need for photographs and the need to take photographs... are felt all the more intensely the more integrated the group and the more the group is captured at a moment of its highest integration.”² Integrated: by a slip of the translated tongue, the genre of family photography is not only the idealized image of bourgeois respectability, but also of belonging and citizenship as such. That’s 1965, but what about now?

When “the relations of biological resemblance are inscrutable” – read impure – the family relationships become so complex that “no uninformed viewer could be expected to work them out.”³ Maybe that’s why Taleb’s figures are always alone anyway. Not just because kinship goes far beyond “biological resemblance,” but also because family photos couldn’t tell you that much about families to begin with. Ohne Titel (Hannover) (2020), for example, shows us family friend before there was a family Alexander Schöpfel on a trip to the Viên Giác Pagoda in Hannover. His eyes focussed elsewhere, Schöpfel isn’t actually posing for Taleb, but for the artist Phung-Tien Phan. The awkward juxtaposition of Schöpfel’s double-breasted grey suit, his Dr. Seuss smile, and devotional buddhist statues doesn’t tell us much about his relationship to the absent photographers, but seems like a comical inversion of the fantasy of integration as such. Elsewhere, Psychologie (2020) shows us the floor of a small kitchen. A halo of extraterrestrial light rests on the floor beneath the dishwasher, while an oven bathes the stool to the left in stripes. The play of artificial light is so photographic it looks rendered, while the title mocks our attempts to project meaning onto the image as nothing more than kitchen sink psychology.

But by far, the biggest plays on photographic opacity are the two images of the artist’s daughter, Luna. It feels like Ohne Titel (2020) wanted to show us a mundane middle-class interior replete with laundry stand and a framed artwork on the wall, but a blurry mask-like bust has barged in on the scene from the right. Whereas in Reverse psychology (2020), she stares right back at us, scrutinizing our motivations with her unintelligible gaze. Both images draw on the vernacular of the family snapshot – blurry things intruding from out of frame – but the composition is too clear to be casual. Instead of images of happy childhood, we’re met by an unreadable visage, a black box, a question mark. If it is this child that “embodies the citizen as an ideal, entitled to claim full rights to its future share in the nation’s good,”⁴ then it’s fair to say we can hardly imagine what she’ll look like, let alone think. And that, if nothing else, is grounds for hope.

- Stanton Taylor

1 Moyra Davey, Long Life Cool White, p. 81.
2 Pierre Bourdieu, Photography: A Middle-Brow Art, p. 19.
3 Michael Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before, p. 206.
4 Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, p. 11.

Niklas Taleb *1986 in Munich, lives and works in Essen. He was founder and co-curator of the exhibition space *Belle Air* in Essen (2014 - 2017) and is co-founder of the artist group *New Bretagne*. His recent and upcoming exhibitions include a solo show at Bonner Kunstverein (2021), *Soft View / Privatissime*, Neuer Essener Kunstverein (2020), *Subjekt und Objekt*, Kunsthalle Düsseldorf (2020), *Every Loft Needs a Sink*, Vleeshal Center for Contemporary Art, Middelburg (NL) (2019), *Die Idee der besten schlechten Geschichte*, 8. Salon, Hamburg (2018), *Harmoniemusik und Vogelschiessen*, Shanaynay, Paris (2017)

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Psychologie, 2020
C-Print, glazed tulipwood frame
111 x 74,8 cm
Edition of 3 + 1 AP

Psychologie (detail), 2020
C-Print, glazed tulipwood frame
111 x 74,8 cm
Edition of 3 + 1 AP

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Reverse psychology, 2020
Archival pigment print, tissue wrapping paper, glass, tape
72 x 53 cm
Edition of 3 + 1 AP

Reverse psychology (detail), 2020
Archival pigment print, tissue wrapping paper, glass, tape
72 x 53 cm
Edition of 3 + 1 AP

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

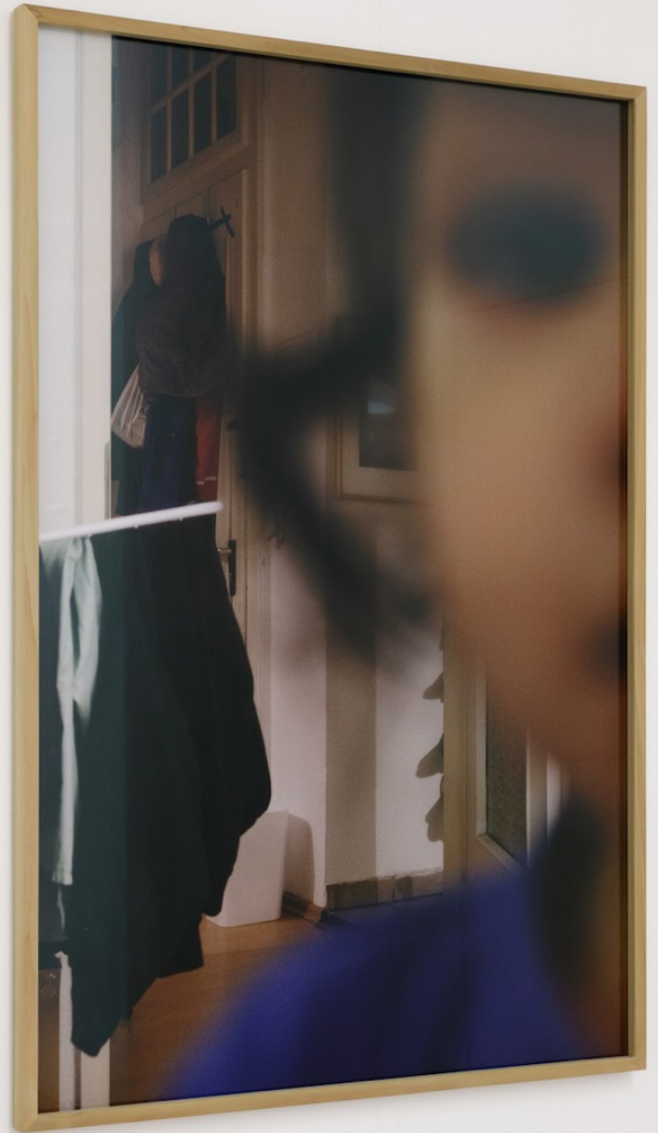
Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Ohne Titel, 2020
C-Print, tulipwood frame
104 x 70 cm
Edition of 3 + 1 AP

Ohne Titel, 2020
C-Print, tulipwood frame
104 x 70 cm
Edition of 3 + 1 AP

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Ohne Titel (Hannover), 2020
Archival pigment print, passepartout, tulipwood frame
78 x 52,5 cm
Edition of 3 + 1 AP

Ohne Titel (Hannover) (detail), 2020
Archival pigment print, passepartout, tulipwood frame
78 x 52,5 cm
Edition of 3 + 1 AP

Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

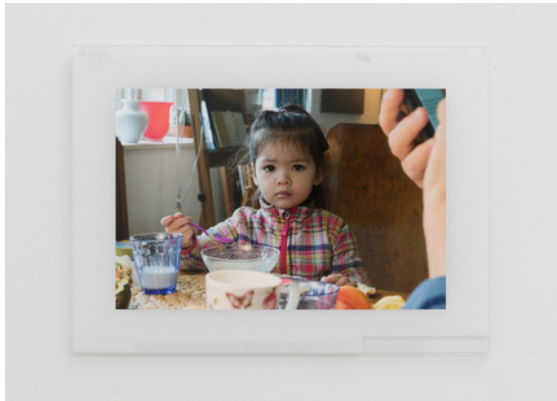
Installation view, *Dream again of better Generationenvertrag*, Lucas Hirsch, Düsseldorf, 2020

Ohne Titel (ibnb), 2020
C-Print, glass, tape
48,5 x 33 cm
Edition of 3 + 1 AP

Ohne Titel (ibnb), 2020
C-Print, glass, tape
48,5 x 33 cm
Edition of 3 + 1 AP

It has been weeks since most museums and galleries reopened in Germany. Still, it remains difficult to visit any public art space without pondering how permanently and irreversibly pandemic lockdowns have altered our ability to engage with the outside world. Rarely do such melancholic musings feel as appropriate, even productive, as in the photographer Niklas Taleb's snappy solo debut at Lucas Hirsch in Düsseldorf. In this show, the home confinement mandated by Covid-19 is made to rhyme with the domesticity occasioned by another happier condition: parenthood. Taleb produced the five works in this show earlier this year, all but one inside the home he shares with the artist Phung-Tien Pan and their toddler, Luna. Nonchalantly uncomposed snapshots—of a blurry orange shopping bag, of a family friend looking just past the camera—cultivate a sense of refined banality that Taleb balances out with handmade custom frames, executed as either refined tulipwood mounts or jankily taped-together glass sandwiches.

The show's undeniable anchors are two portraits of Luna. The small Reverse psychology (all works 2020) hanging across the room from a deadpan interior shot titled Psychologie, 2020, shows the little girl shooting a dissatisfied glare across her bowl of breakfast cereal. In the other, Untitled, she appears to have charged toward her portraitist quickly enough to transform into a looming, out-of-focus apparition filling half the frame. The show's Denglish title, "Dream again of better Generationenvertrag," extrapolates these moments of quotidian parent-child confrontation into something like an overarching theme. It cites a German phrase that translates as "generations contract" and is often used to bemoan the unfair burden placed on future generations by present-day political decisions. Taleb's show reminds us that what many of us have been experiencing over the past few months is really not about isolation and withdrawal from the world but about reengagement with those who, be it through attachment, necessity, or some combination thereof, have come to dwell together.

- Gregor Quack

Misfitting together. Nicht erst, aber erst recht seit Corona und damit verbundener organisatorischer Herausforderungen für (Wahl-)Familien ist das Konzept der „Familie“ ein umstrittenes: Wer bestimmt, was „Familie“ bedeutet, und welche Grenzen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen sind hier jeweils involviert? Niklas Talebs Fotografien zeugen von genau solchen Aushandlungsprozessen und legen, wie Moritz Scheper herausarbeitet, ein prinzipiell offenes Verständnis von Care und Support nahe.

Die Arbeiten von Niklas Taleb kennzeichnet eine gewisse Opazität, die sich absurderweise durch ihre interpretatorische Offenheit einstellt – fast so wie Container, die man selbst befüllen muss. Dies gilt auch für Talebs aktuelle Ausstellung „Dream again of better Generationenvertrag“ in der Düsseldorfer Galerie Lucas Hirsch. So zeigt etwa die querformatige Fotografie *Psychologie* (alle Arbeiten 2020) lediglich einen diffus beleuchteten Dielenboden: links ein Hocker, rechts eine Küchenzeile. Über dem Boden liegt ein Schattengitter, dessen Quelle offenbar der heizende Backofen ist, ebenso ein grelles Weiß, das vom Geschirrspüler stammt. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Lichtsituation hat das Foto eine eigenartig kühle Temperatur. Wären nicht die wenigen eingestreuten *imperfections*, etwa der gekippte Horizont, würde das Bild glatt als Rendering durchgehen.

Piktoral ist *Psychologie* seltsam unterdeterminiert, es gibt – salopp gesagt – nicht sonderlich viel zu sehen, während die Stilmittel einer Emotionen triggernden Bildgrammatik vollends ausgeprägt sind. Die naheliegende Assoziationskette Häuslichkeit-Behaglichkeit-Sicherheit-Familie lässt die emotionale Temperatur der Fotografie jedoch wieder steigen. Im Wissen um das rutschige Terrain, auf dem jede Interpretation von Talebs Arbeiten aufbaut (man denke nur an den in „Psychologie“ angelegten Bildwitz der ‚Küchenpsychologie‘), erklärt sich diese reduzierte, schemenhafte Realisierung des Sujets ‚Zuhause‘ durch ihre deutliche Betonung des möglichen Einfalls von etwas Äußerlichem in die häusliche Abgeschlossenheit: sei es durch die spezifische, auf unsere Affekte hin designte Lichtgebung der Haushaltsgeräte, die für standardisierte Vorstellungen von Haus und Haushalt stehen, oder durch die oberflächliche Glätte, die Taleb als *déformation professionnelle* von seinem Brotjob als Pixelschieber in einer Modelagentur mitbringt. In jedem Fall bleibt in der Schweben, ob diese Einflüsse von außen nur zugelassen oder gar als Bereicherung empfunden werden. *Psychologie* ist mehr Schutzschild denn Bild, so undurchdringlich ist seine Offenheit in jede Richtung.

Deutlich weniger unterdeterminiert kommt das gegenüberliegende Bild *Reverse Psychology* daher, das die Tochter von Taleb und seiner Partnerin Phung-Tien Phan am Tisch vor ihrer Schüssel mit Cornflakes zeigt. Leicht verdrießlich schaut sie in die Kamera, als würde sie das Eindringen der Kamera ins Familiäre stören. Eine ältere Frauenhand mit Handy ragt seitlich ins Bild, was, ohne Details preiszugeben, als Andeutung einer Familienaufstellung gelesen werden kann. Die Skepsis der Tochter markiert in dieser Konstellation womöglich die Frage nach Zulassen oder Nicht-Zulassen äußerer Einflüsse ins Private, das bei Kindern noch weniger stark normiert ist als bei Erwachsenen. Einmal mehr wirkt hier die Beleuchtung etwas ‚gekünstelt‘, ein Hauch von Hochglanzästhetik liegt auf dem Bild, als wolle Taleb Distanz zur Privatheit des Gezeigten herstellen. Motiv und Titel zielen gleichermaßen auf das Verhältnis Eltern–Kind oder – mit der Schlüsselvokabel des Ausstellungstitels, „Generationenvertrag“, gesprochen – auf Care-Konstellationen ab.

Verstärkt werden solche im Bild nur angedeuteten Fragestellungen durch die spezielle Rahmung der Arbeit. Der Print liegt auf einem Hintergrundpapier, das rückseitig Tapespuren durchschimmern lässt und an einer Ecke scheinbar willkürlich abgeschnitten ist. Eingefasst ist das Ganze von zwei Glasscheiben, die oben und unten von transparentem Tape zusammengehalten werden. Die fragile, provisorische und daher offene Rahmung spielt zurück auf das Bild und die darin vorsichtig angerissene Familienkonstellation; ähnlich wie auch die Arbeit *Psychologie* von einem in *cool grey* lasierten Tulpenholzrahmen gefasst ist, was die diffuse Heiß-Kalt-Spannung des Bildes unterstreicht.

Von *artist-made frames* zu sprechen, wäre in diesem Fall zwar begrifflich korrekt, aber fast schon zu viel; dafür ist Taleb auch hier zu sehr Leisetreter und setzt seine Mittel bewusst reduziert ein. Zumal die fragilen Rahmen keiner Monolithisierung der Bilder Vorschub leisten, sondern umgekehrt die Rahmung als Schranke, als jene Stelle thematisieren, an denen ‚das Eigene‘ – z. B. die eigene Arbeit – immer auch in jeweils anderen Kontexten aufgeht. Diese Lesart legt auch der Umstand nahe, dass der Künstler eine offensichtlich preisgünstige Fußleiste in den Galerieraum eingebaut hat. Offiziell zwar kein ausgewiesenes Kunstwerk, betont diese aneignende Möblierung die Frage nach der eigenen Rahmung, nach Kontextualisierung zusätzlich. Mit enger Stirn kann diese Geste auch als Form von *institutional awareness* oder gar *critique* missverstanden werden. In der Gesamtheit der Ausstellung stärkt die vorgebliche Verlängerung des Privaten in den Galerieraum allerdings vor allem die Inszenierung von Familie im erweiterten Sinn als offenes, ständig neu auszuhandelndes Konstrukt. Dass solche Aushandlungsprozesse extrem prekär und gesellschaftlich bestimmt sind, verdeutlicht die provisorische, handwerklich bewusst lausige Anbringung einzelner Rahmenelemente wie auch die der Fußleisten.

Mit welchem Verständnis von Familie und Support Taleb operiert, zeigt sich insbesondere in *Ohne Titel (Hannover)*. Fotografiert wurde hierfür kein Mitglied der Kern- oder Patchworkfamilie, sondern ein Freund. Im Anzug gekleidet, wenn auch ohne Schuhe, posiert er vor einer Pagode auf einem für die vietnamesische Diaspora, deren Teil auch Talebs Partnerin ist, wichtigen Familienevent, wie das Press Release informiert. Der Blick des Freundes ist unsicher, als weißer Singlemann wirkt er leicht deplatziert in diesem Fotospot für Familien, wodurch erneut eine dezente Störung ins Bild kommt. Diese Rolle des Freundes als *misfit* nimmt auch hier der Rahmen auf, indem das Hochformat der Fotografie querformatig gerahmt ist. Dies hat den Effekt einer Altarbild-gleichen Dreiteilung mit weißen Balken links und rechts der Fotografie, die die Standpunkte der Fotograf*innen (einmal Phan, die selbst nicht im Bild ist, für die der Freund aber posiert, und einmal Taleb selbst) markieren, wodurch eine Eingemeindung in den Familienkreis bzw. dessen Ausweitung angedeutet ist. Der *misfit* ist also nur augenscheinlich einer.

Die Problematisierung von Rahmung oder Präsentation der eigenen Familie navigiert Taleb geschickt durch bestehende Vorlagen dieses Konzepts: etwa durch das glatte Self-Marketing des Kardashian-Clans, aber auch die sleeken Inszenierungen weißer Familien alten Gelds bei Buck Ellison oder die intim-mythischen Aufnahmen von Seiichi Furuya. Taleb hingegen wirft Privatheit nicht als solche auf den Markt, sondern gibt sich vielmehr verschlossen privatistisch, indem persönliche Informationen in einzelnen Bilddetails kondensiert sind, die für die Betrachter*innen allerdings zumeist undechiffrierbar und insofern allgemein bleiben. Darüber hinaus mobilisiert er, der intimen Wärme der Motive zum Trotz, immer wieder einen kühlen Glanz, der die Bilder als inszeniert erscheinen lassen. Ein Erklärungsversuch für diesen zunächst irritierenden Griff ins Register der Modefotografie ist vielleicht deren Selbstverständnis, sich jederzeit „extraordinary liberties“ [1] herauszunehmen. Aber nimmt man sich nicht schon bei der Artikulation eines offeneren Verständnisses von Familie, von Care und Support, ganz zu schweigen von einem besseren Generationenvertrag, „außerordentliche Freiheiten“ gegenüber konservativen Vorstellungen von Familie heraus? Wenn man so will, enthebt der kühle Appeal von Talebs Arbeiten diese von dem Anspruch, Wirklichkeit abzubilden, und formuliert stattdessen ein mikroutopisches Ideal. In aller Bescheidenheit wird die tatsächliche Lebensrealität nicht verklärt, sondern darf improvisiert und fehleranfällig bleiben. Produktionsästhetisch hingegen mag die niedrige Temperatur der Aufnahmen für Taleb auch eine Möglichkeit sein, solch intimgeladene Motive herauszulassen. Sein heißes Herz zeigt sich dann doch in der Distanz abbauenden, zärtlichen Umarmung, die das Selbstgemachte der Rahmen ermöglicht.

- Moritz Scheper

Lucas Hirsch
Birkenstraße 92
40233 Düsseldorf
info@lucashirsch.com