

Kurt Rudolf

DON'T PANIC

Arbeiten
2004 – 2009

ring
pendant
silver
2009

Kurt Rudolf
Don't Panic
Arbeiten 2004 - 2009

Edited by Kurt Rudolf
Editorial Design by Christian Bretter
Text by Sarah Kolb
Translation: Adrian Garcia-Landa
Photos: Thomas Apolt, p. 33
Kurt Rudolf, rest
Armin Plankensteiner, p. 42, 43, 66, 67, 68
Tiana Katinka Wirth, p. 38, 39
Harald Winkler, p. 16, 17
Roland Winkler, p. 1, 74
Rainer Zottele, p. 15, 49, 50, 51, 75
Graphic: Christine Puchner, p. 20, 44, 45, 46, 47
Edith Schild, p. 14, 18, 27, 38
Barbara Vörös, p. 19
Rainer Zottele, p. 15

Printed by Rema Print, Vienna/ Austria

© Kurt Rudolf
www.kurtrudolf.com

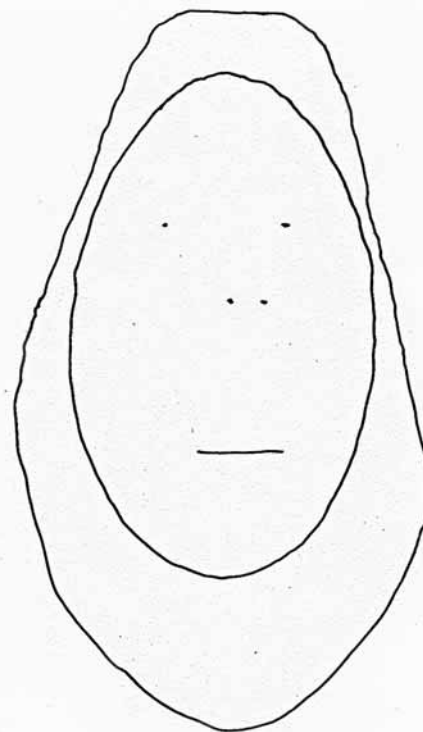
Published by edition09.com

This publication was made possible
through support by:

"With special thanks to my family."

DON'T PANIK

Punk Funk, der Funke und das Funkeln der Poesie

von Sarah Kolb

Lapidare Konversation, eines Abends, in Kurts Küche:
*Was? Du glaubst, Du hast keinen Schöpfer? – Nur keine
Panik, ein Gurkenlöffel tut's auch.* Diese kleine Anek-
dote, die Kurt gerne zum Besten gibt, bringt sein Credo
überlebenstechnischer und kreativer Natur auf den
Punkt. Und dementsprechend ist das Motto, unter das
er den vorliegenden Reiseführer durch das Feld seiner
künstlerischen, kulinarischen und anderweitigen Akti-
vitäten stellt, Programm: *Don't Panic* – frei nach dem

Leitmotiv des Science-Fiction-Klassikers und
intergalaktischen Reiseführers *Per Anhalter durch die
Galaxis*. Dessen Autor soll übrigens auf die Idee zu
dieser im wahrsten Sinne des Wortes abgehobenen
Geschichte gekommen sein, als er gerade per Anhalter
irgendwo in Österreich unterwegs war, in etwas ange-
heitertem Zustand in einem Acker herumstand und
seinen Blick in den Sternenhimmel fallen ließ ...

Eine der zentralen Figuren des *Anhalters* ist ein Raum-
schiff, wie es Kurt, allein schon dem Namen nach, aber
auch seiner Erscheinung und Bestimmung wegen,
gefallen könnte: die *Herz aus Gold*. Sie ist ein wahres
Juwel der Weltraumfahrt, in Gestalt eines Turnschuhs,
schneeweiß und zum Verrücktwerden schön, an dessen
Bord einige mehr oder weniger schräge Protagonisten
durchs Universum ziehen, um die ultimative Antwort
auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu finden. Und
noch ein weiteres Detail aus dem *Anhalter* sei erwähnt.
Die Weltraumfahrer stoßen im Zuge ihrer Recherchen
auf eine eigentümliche Art von Wesen, die einen außer-
gewöhnlichen blauen Planeten irgendwo am Rande der
Milchstraße bewohnen, und deren pan-dimensionale
Natur es ihnen ermöglicht haben soll, sich mit dieser
Frage näher zu befassen und einer Antwort immerhin
nahe zu kommen.

Pan-dimensional, das bedeutet nicht nur allumfassend
und unendlich reich an Perspektiven. Der Begriff lässt
auch an Pan denken, den berühmt-berüchtigten altgrie-
chischen Hirtengott, den Hüter des Waldes und der
Natur. Pan hat einiges mit Kurt gemein. Seine Leiden-

schaft gilt einerseits der Musik, der Ausgelassenheit, dem Feiern, andererseits aber auch der Natur und seiner heiligen Ruhe. Es geht daher auch der Begriff der Panik auf Pan zurück, wird ihm doch nachgesagt, dass er, wenn er in seiner Selbstversunkenheit gestört wird, ganze Herden in geradezu panischen Schrecken versetzen und zu plötzlicher Massenflucht bringen kann. Pan ist also ein sehr lustbetonter und geselliger Charakter mit äußerst aufbrausendem Naturell. Er wird deswegen nicht nur dem Gefolge des Dionysos zugeordnet, sondern bisweilen gar mit dem Teufel selbst in Verbindung gebracht.

Ebenso wie die Geschichte, der dies Büchlein seinen Titel entlehnt, kreisen auch Kurts Leben und Arbeiten um menschliche, vielleicht allzu menschliche Abenteuer, Ängste, Ausgelassenheiten und Wagnisse, ja letztlich, um jene alles überstrahlende Frage nach dem Sinn. Wie bereits in Kurts erstem Bilderbuch mit dem bezeichnenden Titel *Friends, Food and Jewellery* (2004) dreht es sich auch in vorliegender Fortsetzung der Geschichte nicht nur um Kunst im engeren Sinne von Schmuck, Design, Musik und Klebereien, denn, Eile mit Weile, hier sind auch gute Geschichten und Freunde, gutes Essen und Laune gefragt. Wenn es also schon um Kunst geht, dann auch um Lebenskunst, ja um Überlebenskunst. Von der Salzgurke bis zur *Wegwerfpizza*, von gesprengten Ketten bis zur überdimensionalen Schale mit dem zweiseitigen Titel *armour*, von Kurts Faible für die Marke *Lacoste* bis zur mit Perlen und Karabinern besetzten Schmuckserie *go sailing*, von Kurts Klebebildern, deren Motive an kunsthistorische

Klassiker wie Edvard Munchs *Schrei* oder auch an Popkultur und Pin-Ups denken lassen, bis zum beklebten Lampenschirm, zur Gitarre. Es soll rocken.

Wollte man mit Kurts diversen Arbeitsfeldern und künstlerischen Umgangsformen auf einen kunsthistorischen oder popkulturellen Nenner kommen, so könnte man sie vielleicht am ehesten unter dem Begriff der Collage subsumieren. Max Ernst hat diesen in einem Text mit dem viel versprechenden Titel *Biographische Notizen (Wahrheitsgewebe und Lügengewebe)* wie folgt definiert: „Collage-Technik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene – und der Funke der Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt.“ Man könnte auch sagen, Kurt hält es mit Banksy: Schöpfer hin oder her, Pistole aufs Herz. *Don't Panic, Love is in the Air.*

Punk Funk, the spark and the sparkling of poetry

by Sarah Kolb

Translation Adrian Garcia-Landa

A trickling conversation one evening in Kurt's kitchen:
*What? You think you don't have a creator? – Don't panic,
a spoon for gherkins will also do.*¹ Kurt likes to tell this
little anecdote that perfectly captures his creative and
survivor nature. And accordingly, the motto of this
travel guide through the landscape of his artistic, culi-
nary and other activities becomes the main theme:
Don't Panic – freely quoted from the science-fiction
classic and intergalactic travel guide *The Hitchhiker's*

Guide to the Galaxy. By the way, its author is said to
have had the idea for this truly spaced out story while
hitchhiking through Austria, standing in a field, slightly
drunk, and gazing at the starry night sky...

One of the central characters of the *Hitchhiker's Guide* is
a spaceship, the *Heart of Gold*, which Kurt would like
not only because of its name, but also because of its
appearance and purpose. A true gem of space travel, with
a snow white colour and the shape of a running shoe,
maddeningly beautiful, on board of which a handful of
more or less strange protagonists journey through the
universe to find the ultimate answer to the meaning of
life. Another detail of the *Hitchhiker's Guide* should be
mentioned. During the course of their research, the
space hikers stumble on a peculiar species living on an
extraordinary blue planet somewhere on the outskirts of
the Milky Way and whose pandimensional nature has
allowed them to look into that very question and to
come close to an answer at the very least.

Pandimensional not only means all-encompassing and
with an infinite number of perspectives. The term
evokes Pan, the notorious god of the shepherds of
ancient Greece, guardian of forests and nature. Pan
and Kurt have a few things in common. They are
passionate about music, relaxation and partying on
one side, and about nature and the sacred silence they
cherish on the other. According to legend, should the
God be disturbed in his thoughtful reflection he may
strike entire herds into fear and cause them to collecti-
vely flee. Panic, after all, derives from Pan. In conclu-

sion, Pan is very pleasure oriented and gregarious and has a highly explosive temperament. That's why he is not only associated with Dionysos but sometimes even with the devil himself.

In addition to the story that lent its title to this little book, Kurt's life and work are about human, maybe all too human, adventures, fears, excesses and gambles and in the end, about the question that eclipses everything else, the question of meaning. As in Kurt's first story-book with the characteristic title *Friends, Food and Jewellery* (2004), the present sequel is not only about art in the narrower sense of jewellery, design, music and collages, because as some things just need time, it is also about good stories and friends, good food and humour. If the subject is art, then let it also be about the art of living, and maybe even about the art of surviving. From the pickled gherkin to the *Wegwerfpizza*², from torn chains to an extra-large fruit peel with the double-edged title *armour*, from Kurt's weakness for the brand *Lacoste* to a jewellery series studded with pearls and carabiners titled *go sailing*, from Kurt's collages, whose motifs bring to mind art history classics like Edvard Munch's *Scream* or pop culture and pin-ups, all the way to the collaged lamp shade or guitar. It's meant to rock.

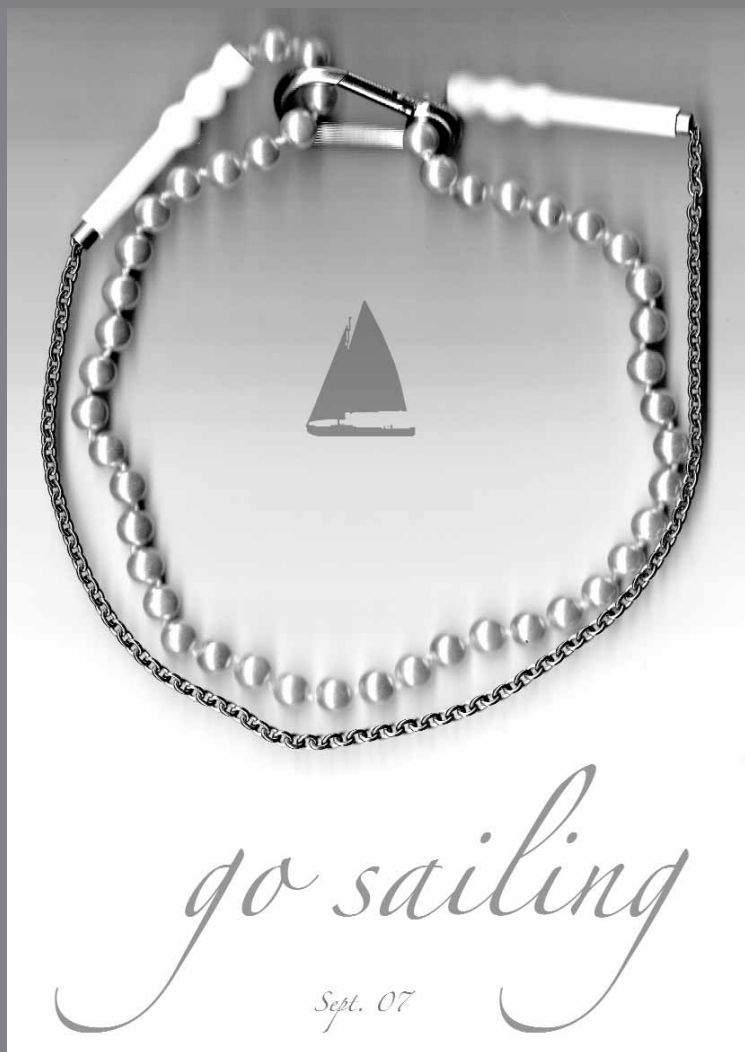
If one were to tag Kurt's diverse fields of activity and artistic approaches with a single art history or pop culture term, 'collage' would be the most appropriate to encompass them all. Max Ernst offers the following definition of 'collage' in an autobiographical text with the

promising title *Textures of Truth and Textures of Lies*³: "The technique of collage is the systematic exploitation of the randomly or artificially induced encounter of two or more alien realities on an apparently inappropriate level – and the spark of poetry that comes across when these realities converge." You could also say that Kurt shares Banksy's view: Creator or not, put your gun on your heart. *Don't Panic, Love is in the Air*.

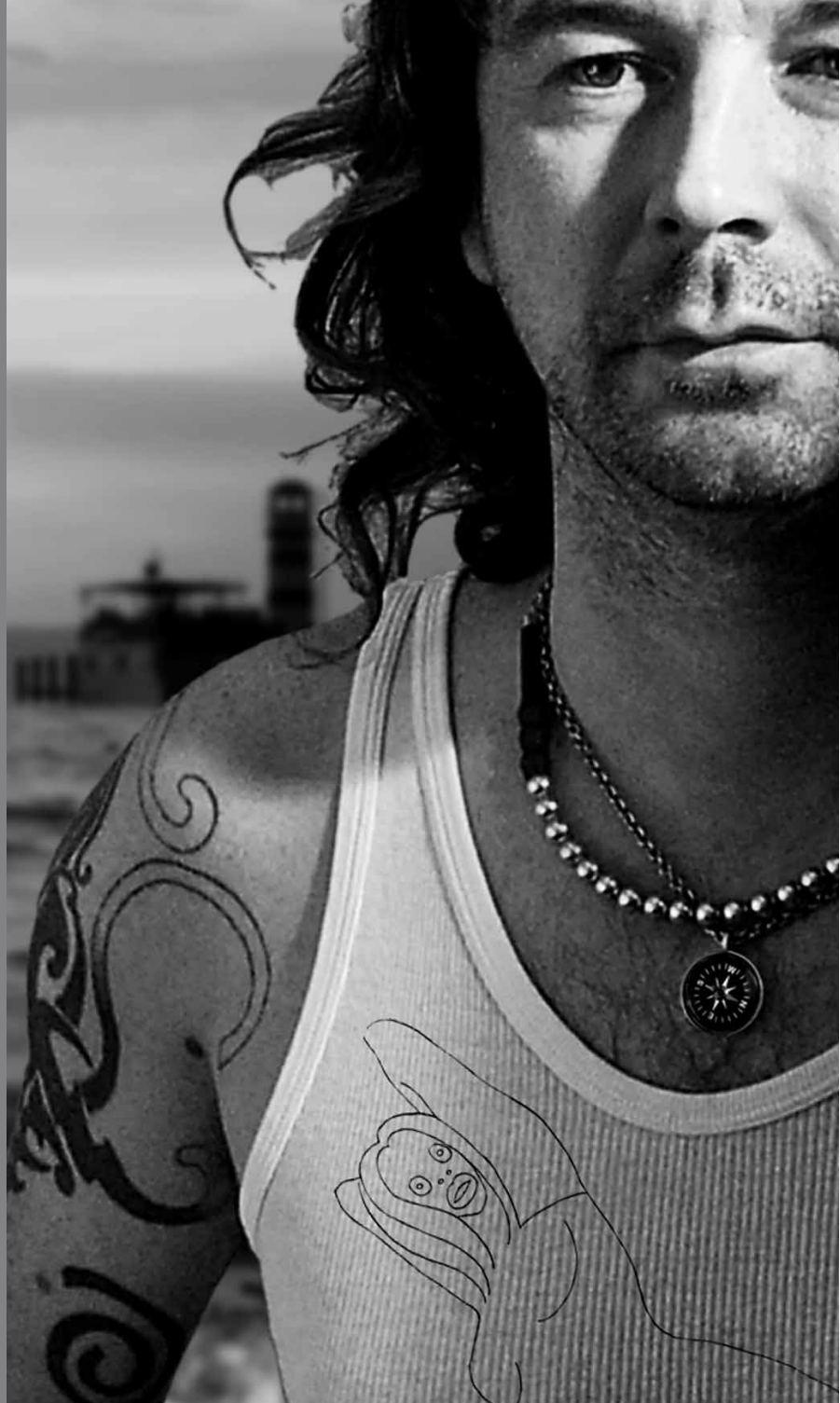
¹ The German word for creator used in the original text, 'Schöpfer', means both creator and dipper. The sentence can be also understood as: *You don't have a dipper? A spoon (...) will do.* (translator's note).

² *Wegwerfpizza*, which means 'one-way-pizza', is the name of Kurt's band (translator's note).

³ Original title: *Max Ernst. Biographische Notizen (Wahrheitsgewebe und Lügengewebe)*, in: Werner Spies (ed.): *Max Ernst. Retrospektive 1979*, München: Prestel-Verlag 1979, pp. 121-202 (translator's note).

necklace
silver, steel, pearls, heat shrink tube, compass
2007

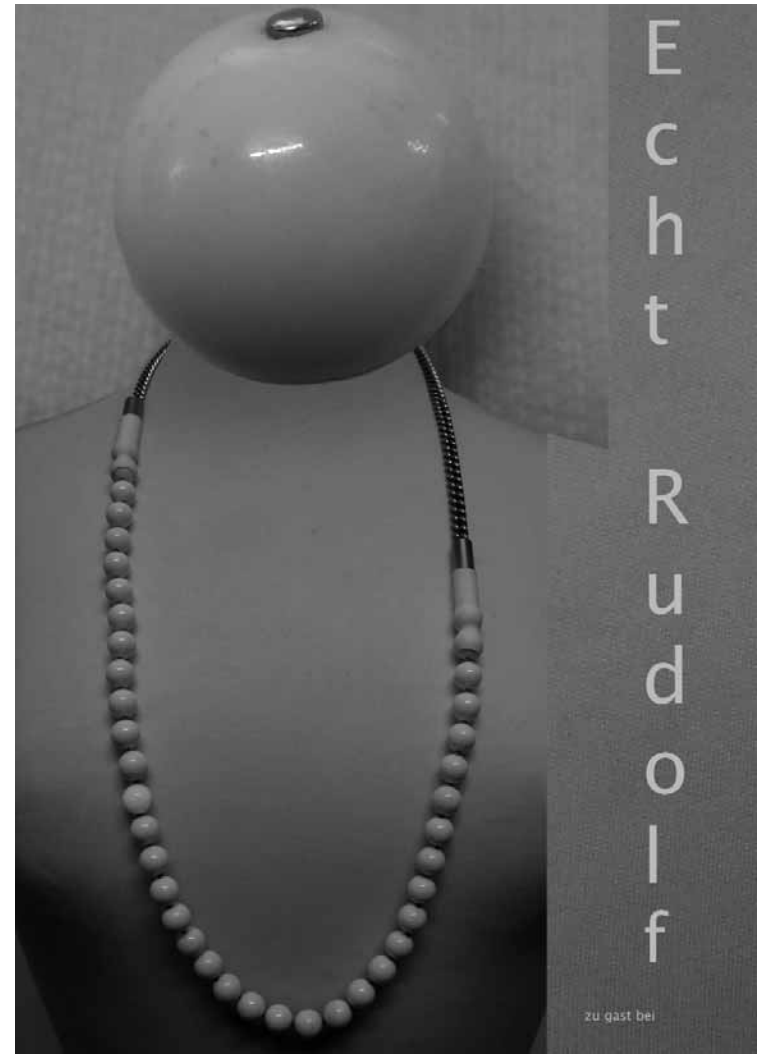

YESTERDAY, SOMEWHERE IN THE UNIVERSE

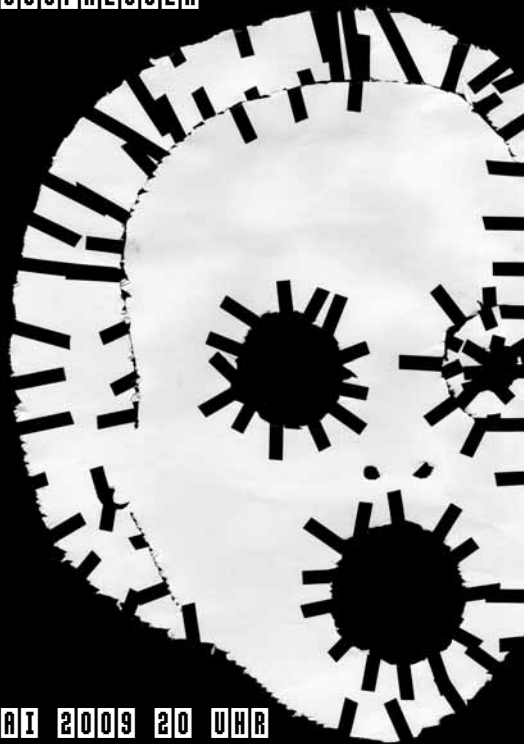
PROGRAMIZED PRESENTS A FILM BY HARALD WINKLER
WITH C.C.WEINBERGER MIRKO ROGGENBOCK EVITA ST.TUSSAK
VERONIKA PAUSER KATHERINA ZAKRAVSKY MATTHIAS FORBERG
PRODUCTION DESIGN KURT RUDOLF PHOTOGRAPHY MARKUS WEIDMANN
SCREENPLAY HARALD WINKLER EVITA ST.TUSSAK
DIRECTOR HARALD WINKLER
WWW.PROGRAMIZED.COM

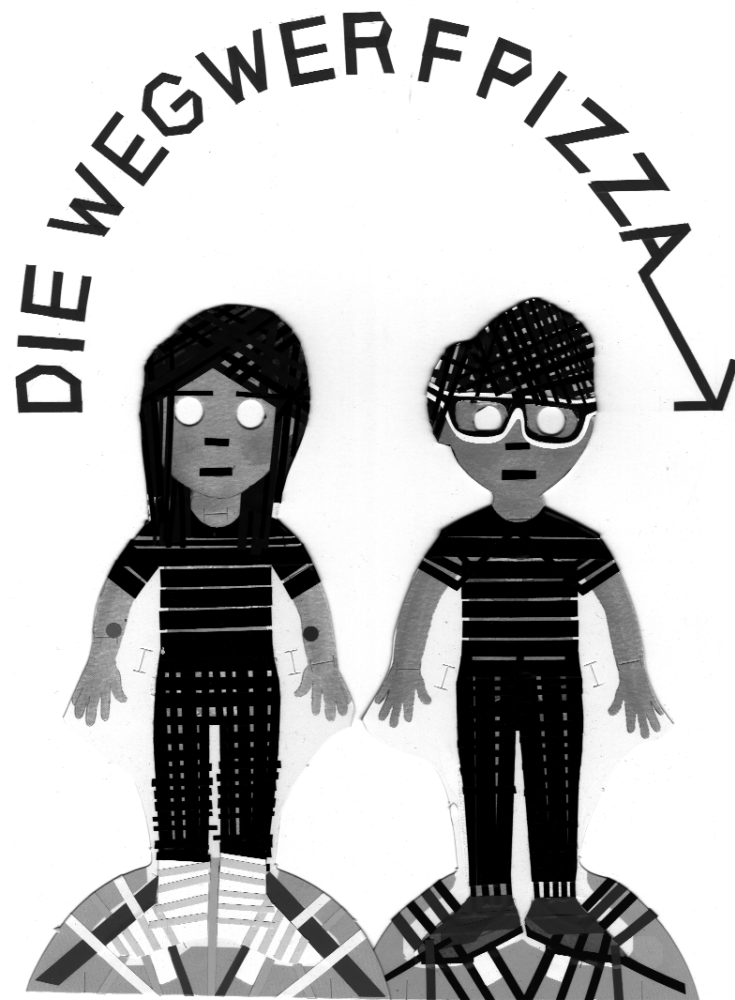

WEGWERFPIZZA

SUPPORT FUSSFRESSER

DI. 26. MAI 2009 20 UHR
GRUNDSTEINGASSE 15
1160 WIEN / OTTAKRING

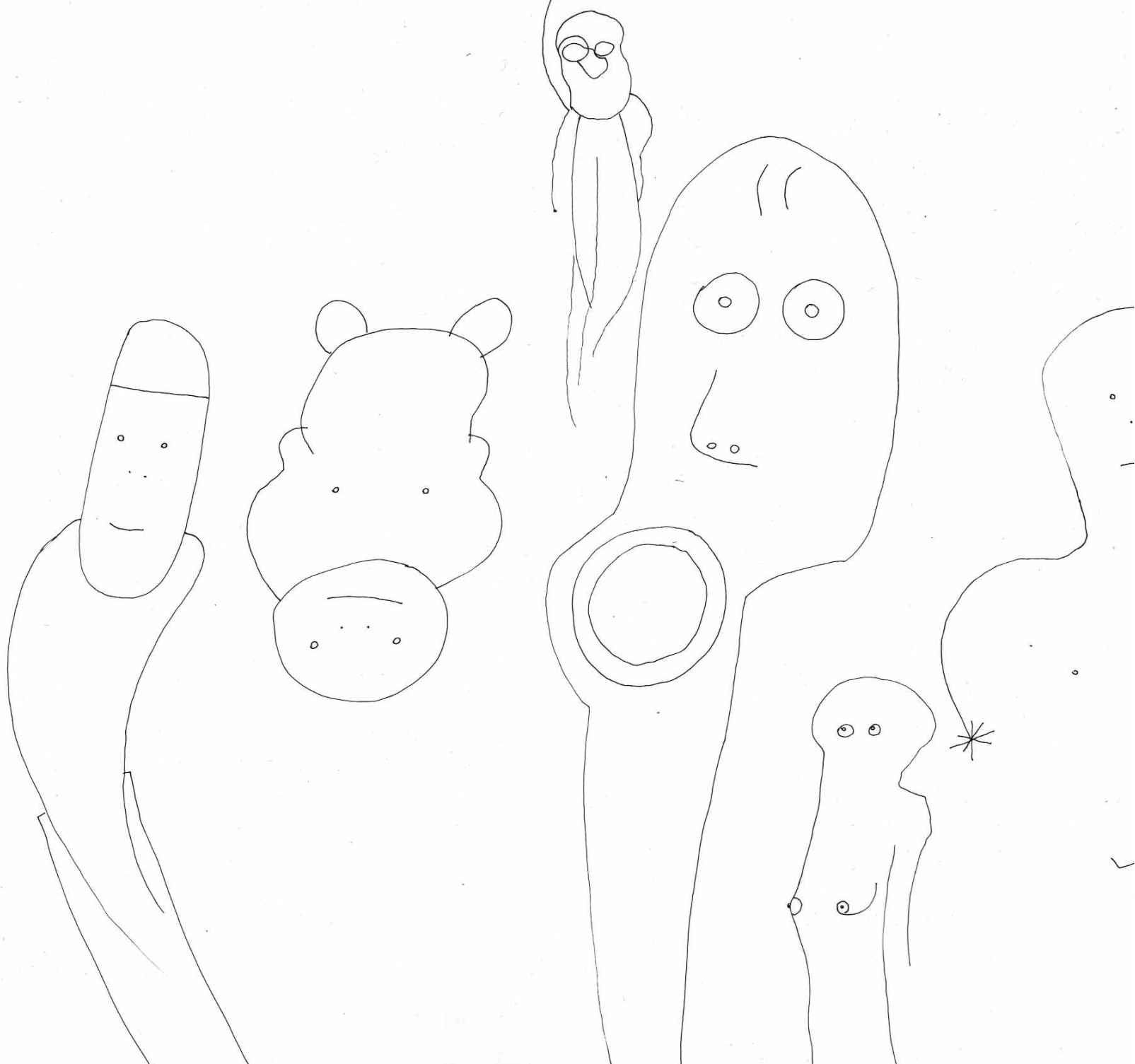

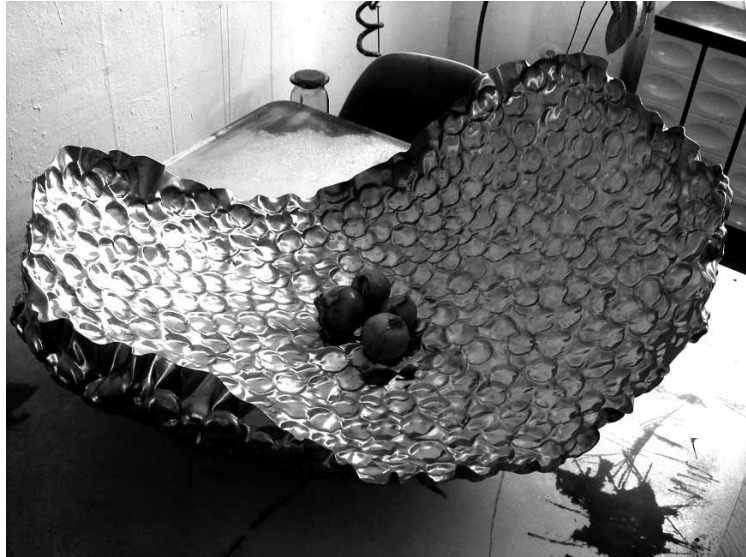

pendant
gold
2008

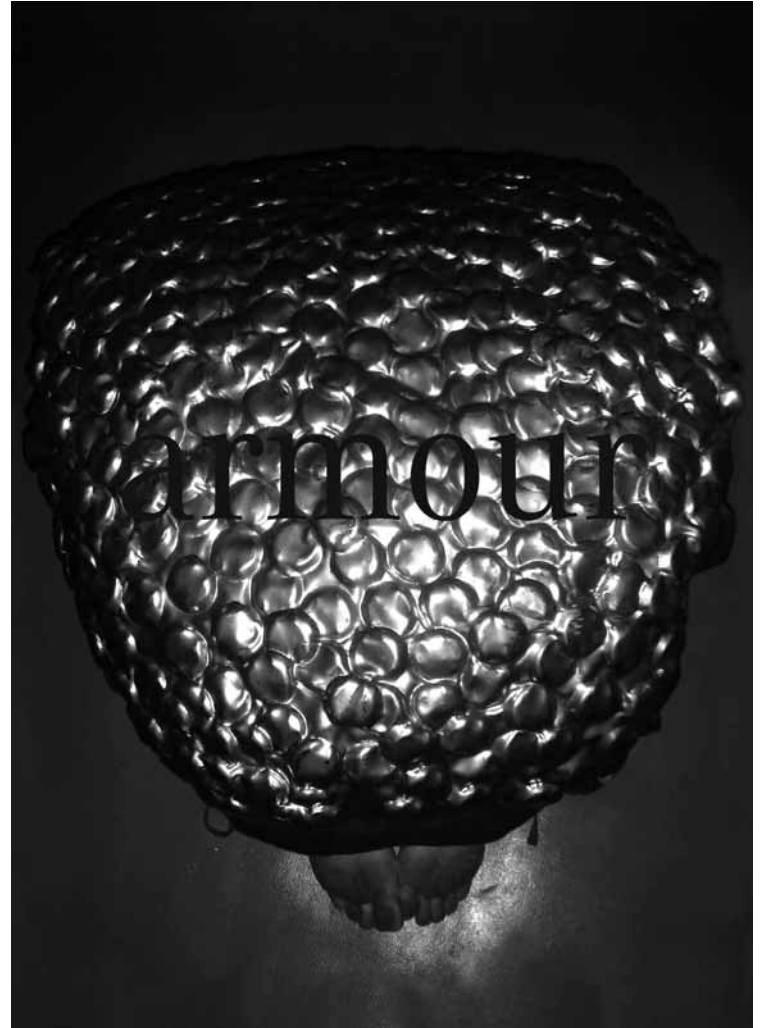
concept of a necklace
2009

bowl
steel
2006

*concept of a pendant
collage cullinan I
2005*

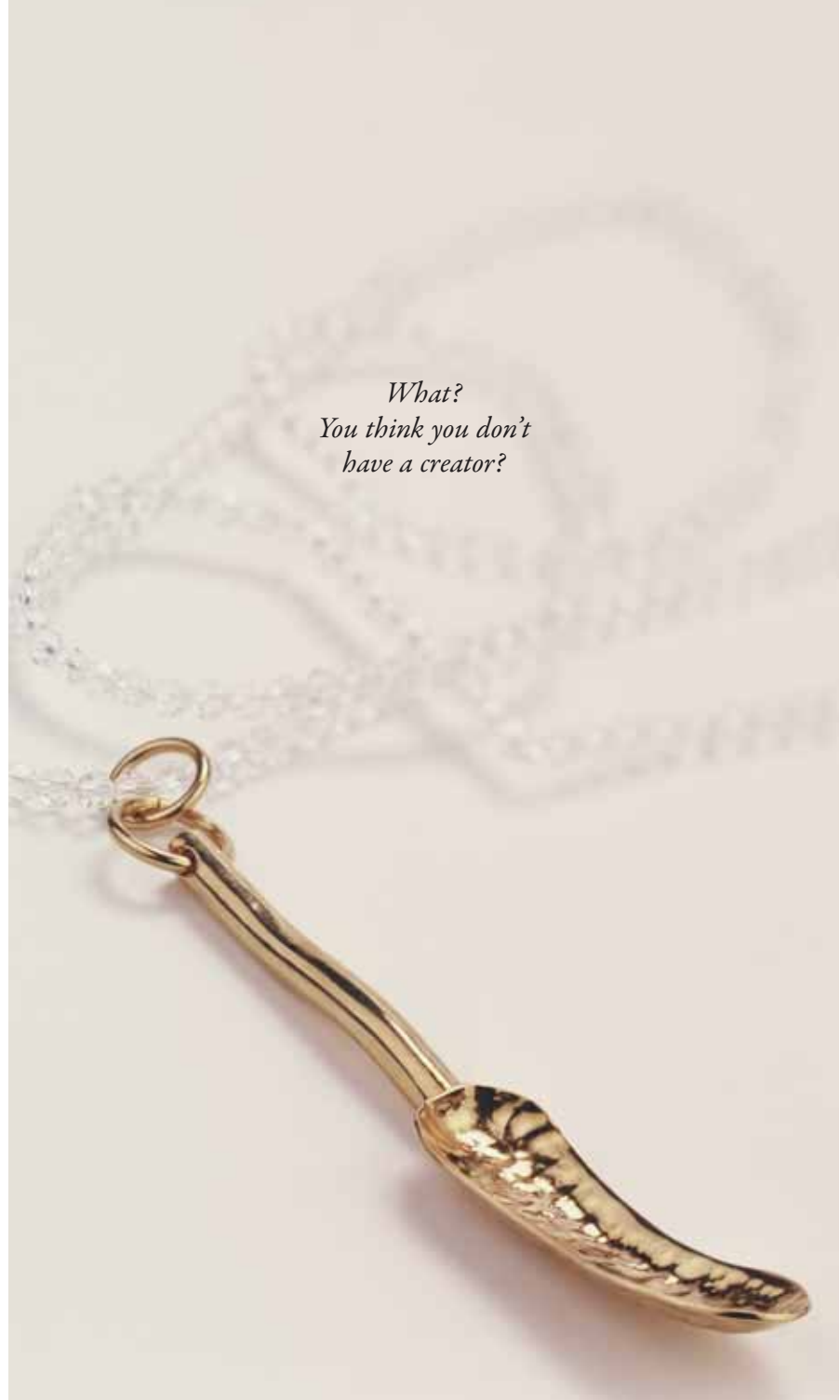
*lamp
metal
2007*

pendant
gold-plated brass
2005

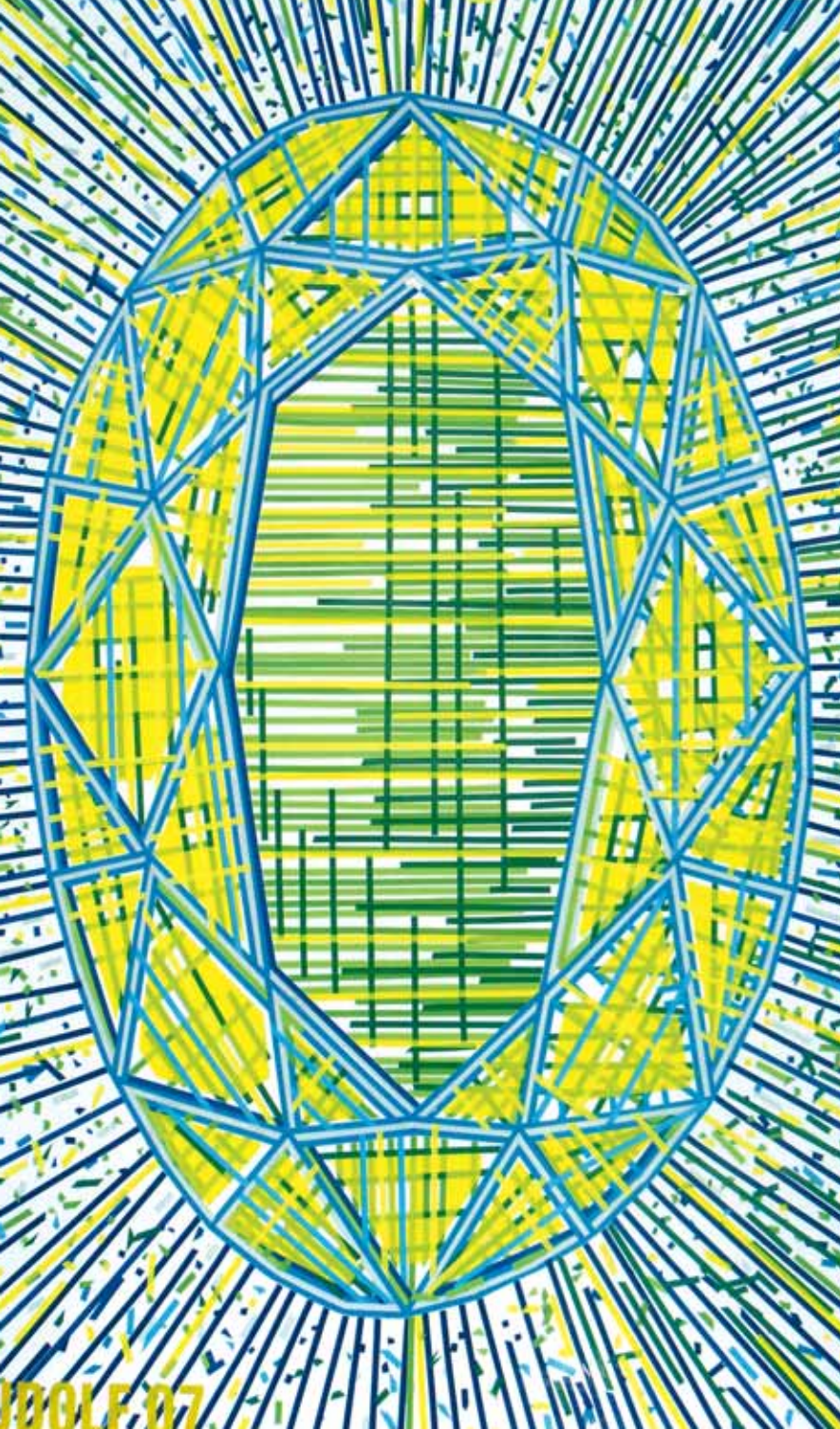
What?
You think you don't
have a creator?

helmet

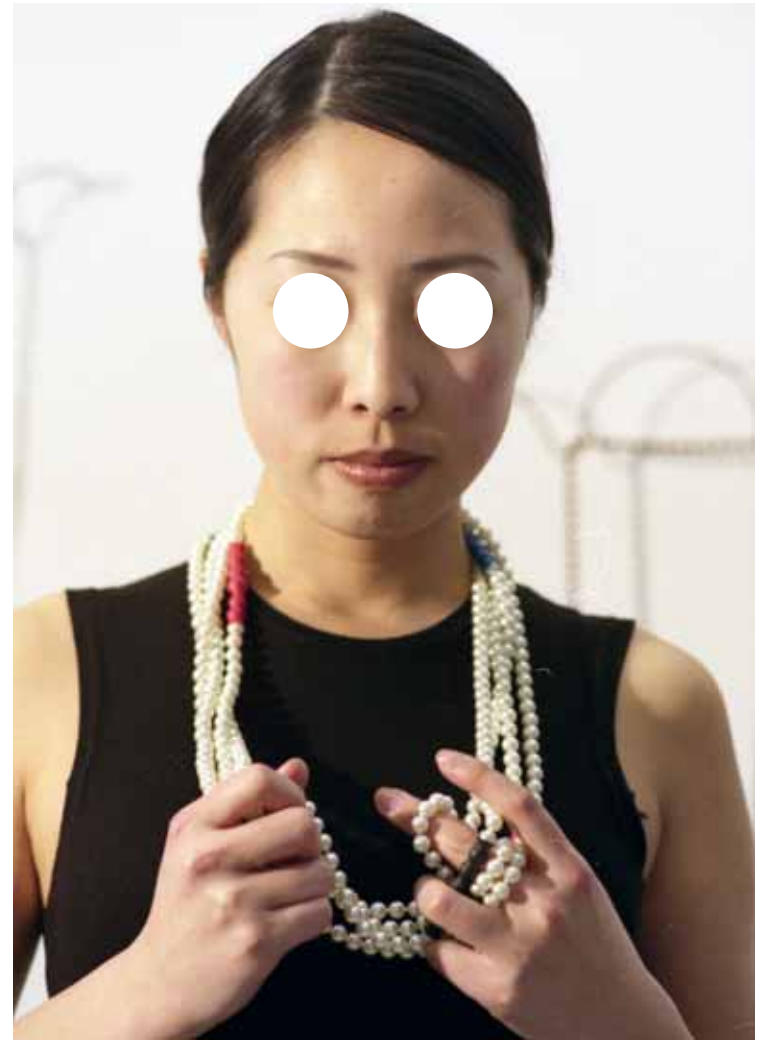
ring
silver, plastic, glass
2009

medallion
steel, plastic, glass
2009

p. 36, 37
untitled
adhesive foil on synthetic board
155cm x 110cm

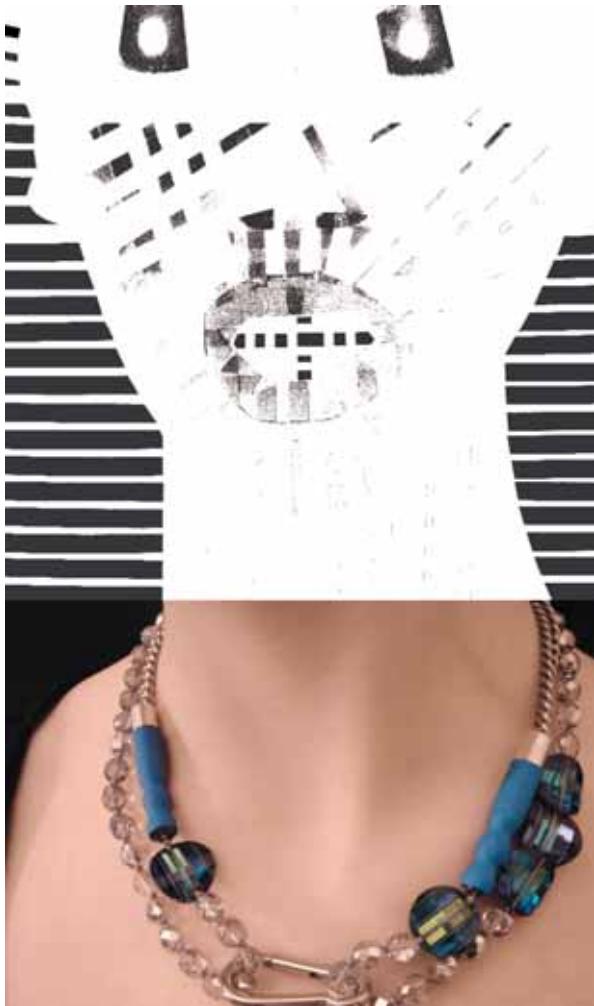
necklace
pearls, heat shrink tube
2006

necklaces
silver, steel, plastic, glass, heat shrink tube, pearls
2006, 2007

untitled
adhesive foil on plexiglass
113cm x 139cm

p. 42, 43
untitled
adhesive foil on plexiglass
135cm x 100cm

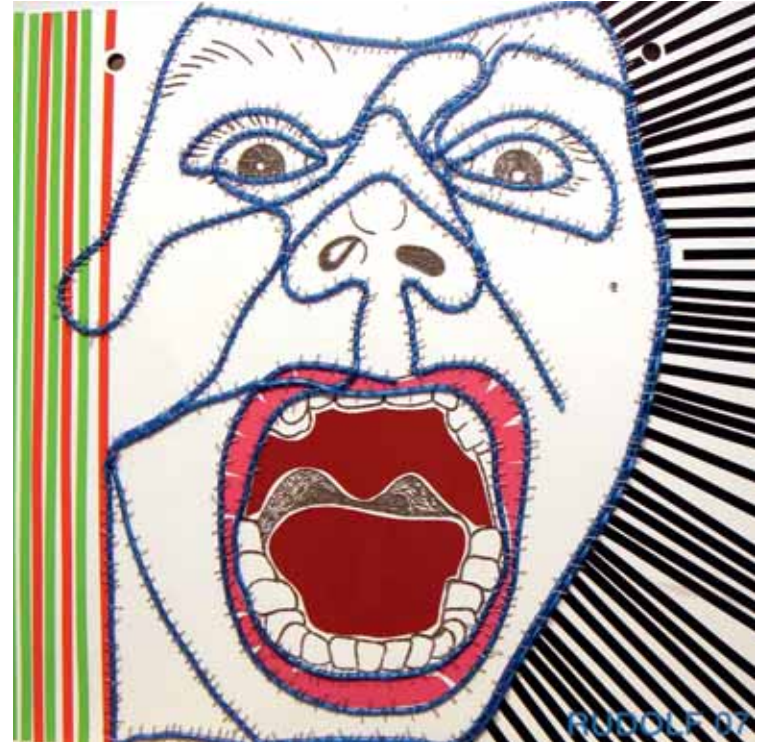

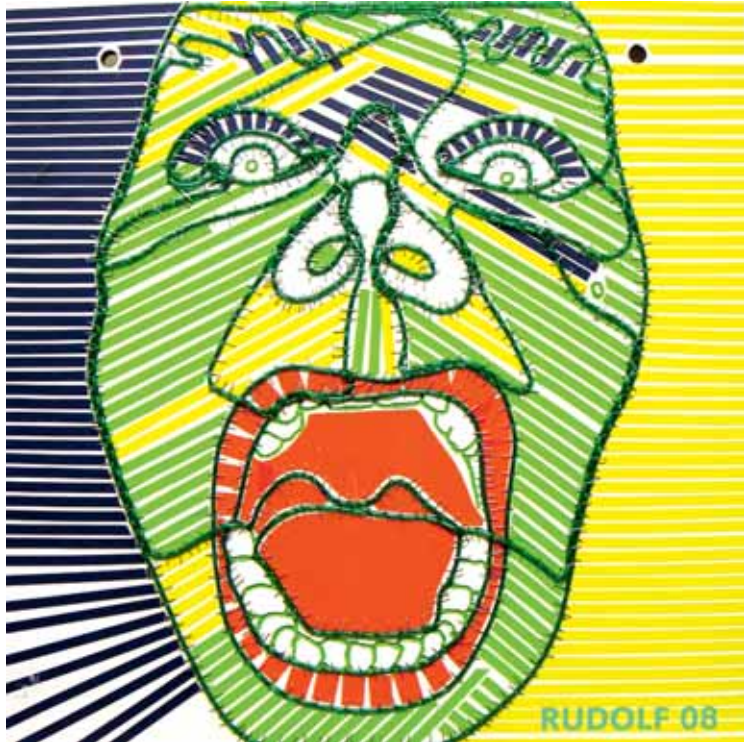
bracelet
gold-plated brass
2009

p. 52 - 61
 untitled
 adhesive foil on plexiglass
 50cm x 50cm
 2007, 2008, 2009

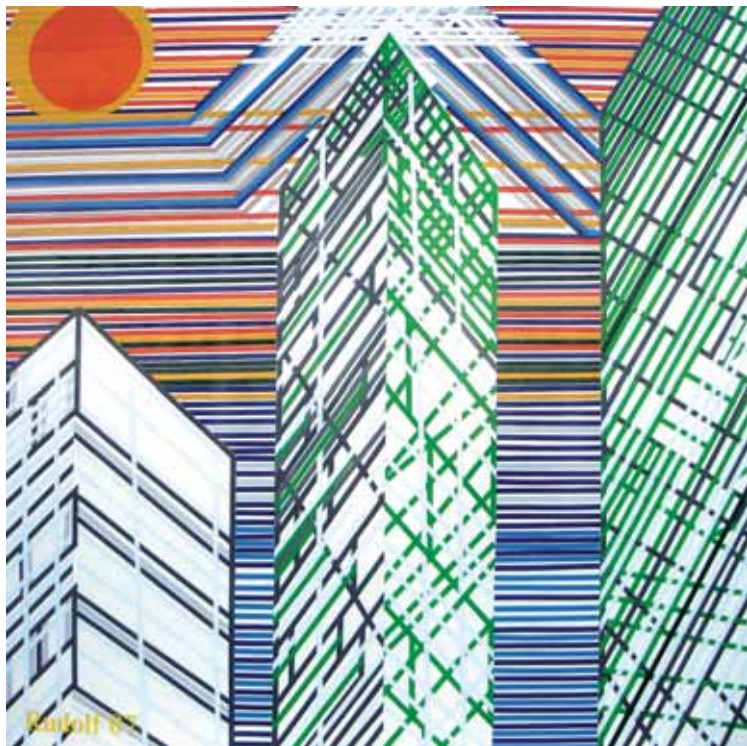

p. 62, 63
untitled
adhesive foil on plexiglass
139cm x 113cm
2005

untitled
adhesive foil on synthetic board
100cm x 100cm

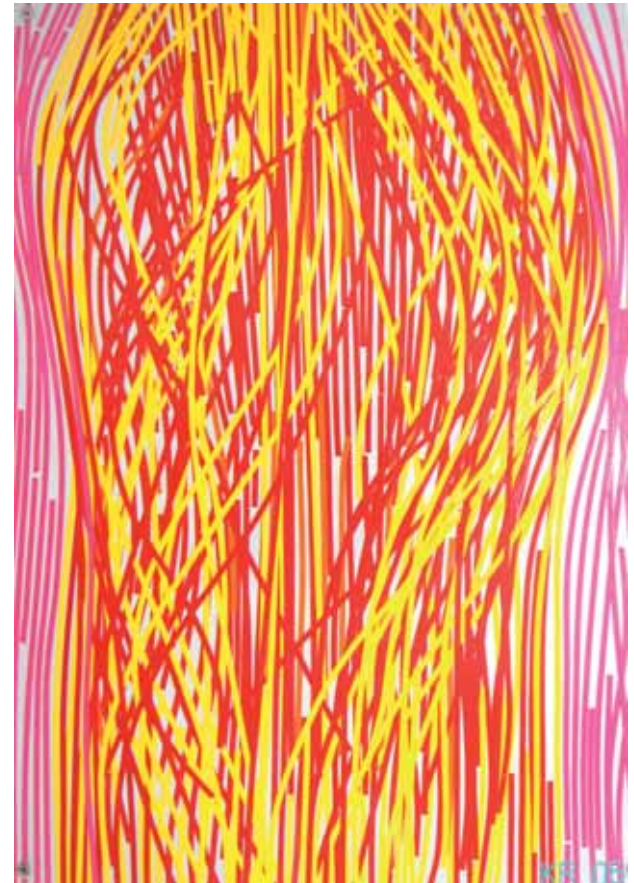

untitled
adhesive foil on synthetic board
78cm x 95cm

p. 66, 67, 68
 untitled
 adhesive foil on synthetic board
 102cm x 157cm

anti-noise barrier 2
 adhesive foil on metalboard
 100cm x 100cm
 2009

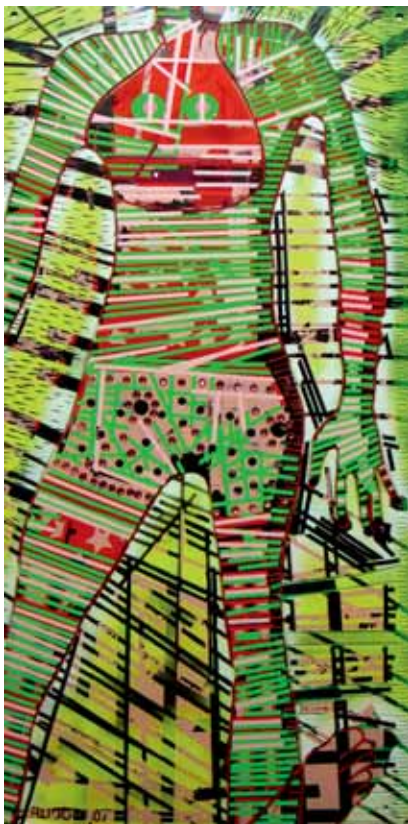
untitled
 adhesive foil on synthetic board
 100cm x 100cm
 2007

p. 75
 untitled
 adhesive foil on synthetic board
 30cm x 85cm
 2009

hangover
adhesive foil on synthetic board
65cm x 128cm

rockstar
150cm x 102cm

anti-noise barrier
adhesive foil on plexiglas
128cm x 101cm

untitled
adhesive foil on plexiglass
50cm x 50cm
2009

Was?

Du glaubst, Du hast
keinen Schöpfer?