

Alison Knowles was born in New York in 1933. She is a visual artist whose work involves sound art, performance and installations. She also does graphics for **Something Else Press**, the publishing company founded by Dick Higgins. In the Early '60s she joins the Fluxus movement and starts travelling showing her work in several countries including Italy, Germany, France and Japan. In 1990 she presents **The Book of Bean** at La Biennale of Venice. Out soon **Fluxsweet**, a collection of sounds and videos from her performances. Alison Knowles hands: the evocative power of art invading day by day gestures like rubbing hand cream or tossing a salad. This is the reason why Miele hosts her with an interview on the HandMade issue. www.acknowles.com

Photo: Sergio Mantucci

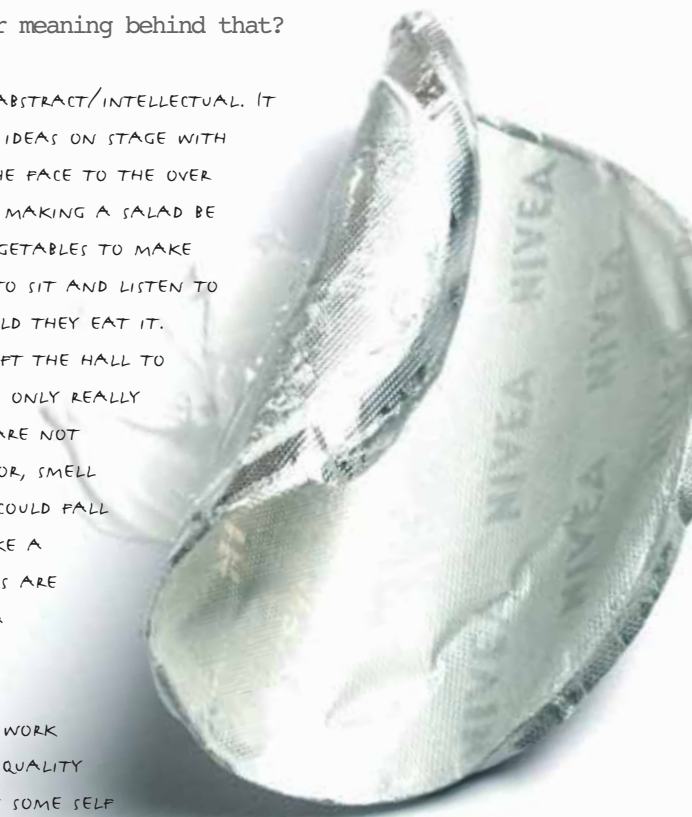
What inspires the manual/practical approach that characterize many of your performances? You often use organic material like beans or lettuce. Is there a particular meaning behind that?

INTERVIEW BY <A/B ROSSBIN> / <MIELE_MAG>

EN Plastic Art often communicates joy and amusement. In your work how important is sound compared to the playful/gestural component?

THE COLLISION OF SOUND AND IMAGE IS WHAT I BEGAN TO WORK WITH SPECIFICALLY WITH THE BEAN TURNERS. ONE IS NOT MORE IMPORTANT THAN THE OTHER. THEY ARE NOT COLLIDING SO MUCH AS ONE AND THE SAME EXPERIENCE. CAN WE SAY A THUNDERSTORM IS MORE ABOUT THE THUNDER OR THE RAIN POURING DOWN. ITS LIKE THAT. THE BEANS INSIDE THE BEAN TURNER ARE ROUND. THEY ARE AZUKI BEANS OR SOYBEANS. THESE TYPES MAKE THE BEST RESONANCE AGAINST THE FLAX PAPER AS THEY FALL AROUND THE CIRCLE OR DOWN THE LENGTH OF THE INSTRUMENT. WHAT IS IMPORTANT IS FOCUSED ATTENTION AND PRECISE ATTENTION. I ALWAYS STAND UP, PICK UP THE INSTRUMENT AND AFTER A MOMENT OF PREPARATION SLOWLY BEGIN THE ROLL AND THE TURN. FOR THE BEAN TURNER THAT IS EIGHT FEET TALL IT IS LIKE PLAYING A BASS VIOL! SO FAR ONLY I HAVE PERFORMED IT. THIS EIGHT FOOT BEAN TURNER WILL BE PLAYED WALKING THROUGH THE ROOMS OF THE GUGGENHEIM MUSEUM AT THE OPENING OF THE SHOW "ASIAN ART AND AMERICAN ARTISTS". THE BEAN TURNERS HAVE BEEN IN EXISTENCE FOR MORE THAN FIVE YEARS. I NEVER TIRE OF PRESENTING THE SOUND IN PERFORMANCES OR JUST LIVE IN MY HOUSE. "IS IT THE SEA" OR "NO IT IS THE RAIN" AS THE BEANS RUN DOWN INSIDE THE PAPER ROARING AND LAUGHING ALL THE WAY!

YES, I LIKE YOUR SUGGESTION OF MANUAL/PRACTICAL RATHER THAN ABSTRACT/INTELLECTUAL. IT GOES TO THE FLUXUS EVENT SCORE WHICH WHEN WE PRESENTED THESE IDEAS ON STAGE WITH SIMPLE DIRECTIONS LIKE "MAKE A SALAD" IT WAS LIKE A SLAP IN THE FACE TO THE OVER CULTURIZED CONCERT AUDIENCE OF WIESBADEN GERMANY. HOW COULD MAKING A SALAD BE CONSIDERED A WORK OF ART? YOU HAVE TO LISTEN AND CHOP THE VEGETABLES TO MAKE SOMETHING TO EAT BUT TO LISTEN NOBODY DOES. SO THEY ALL HAD TO SIT AND LISTEN TO CHOPPING, WASHING AND TOSSING THE BIG SALAD AND ONLY THEN COULD THEY EAT IT. THIS WAS ACTUALLY IN COPENHAGEN AND MOST OF THE AUDIENCE LEFT THE HALL TO GET A DRINK AND JUST CAME BACK TO BE SERVED (200 PEOPLE). THE ONLY REALLY NECESSARY ATTITUDE, THAT'S IT, A NECESSARY ATTITUDE THAT YOU ARE NOT FOCUSED ON THE END RESULT. YOU ARE FOCUSED ON THE SOUND, COLOR, SMELL ETC. OF ALL THOSE VEGETABLES AS YOU PREPARE THEM. THE CEILING COULD FALL IN AND THE TABLE OVERTURN, YOU ARE JUST DOING YOUR JOB TO MAKE A SALAD. WHAT HAS TO BE SAID TO IS THAT MOST FLUXUS EVENT SCORES ARE ACTUALLY INVOLVED WITH A TASK OF SOME SORT. MINE ANYWAY. LA MONTE YOUNG'S DRAW A STRAIGHT LINE AND FOLLOW IT HAS THIS QUALITY OF TASK, AS DOES EMMETT WILLIAMS' COUNTING SONGS. CREATED HE SAID TO FIGURE OUT IF WE WERE GETTING PAID FOR OUR WORK BY HOW MANY PEOPLE CAME IN AND PAID FOR A TICKET. THE GAME QUALITY IS PRESENT OF COURSE AND RELEASES EVERYONE THAT WE ARE NOT IN SOME SELF IMPORTANT WAY DOING THEM A FAVOR BY SHOWING SOME GREAT ART! WHICH DOES NOT MEAN THAT IT IS NOT GREAT ART, BUT THAT IS NOT OUR TASK OR GOAL IN THE WORK. BEST TO CONSIDER THAT PERFORMING IS DOING A JOB OF A STRANGE NATURE THAT POSE QUESTIONS ABOUT REALITY AND OUR DAILY LIFE EXPERIENCE.

Screen shots from the "Nivea Cream performance" by Alison Knowles, with Nancy Hwang, Beckett Gookin, Birky Gookin, Jessica Higgins, Taketo Shimada, Noura Al-salem

Tell us about the "Nivea Cream" performance.

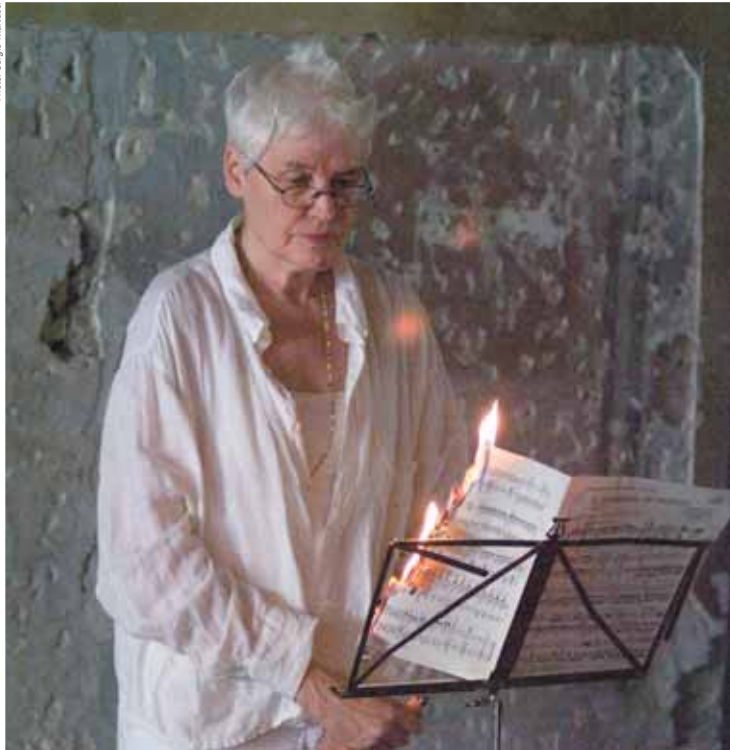
NIVEA CREAM FOR EMMETT WILLIAMS IS AN EVENT SCORE OFTEN PERFORMED, MOSTLY BY MYSELF AND EMMETT WILLIAMS. IT IS ON THE DVD FROM THE FLUXSWEET CONCERT... IT'S PRINCIPALLY A SOUND WORK AND DEMANDS A FEW GOOD MICROPHONES TO DO IT PROPERLY. AS WELL AS THE UNIQUE SOUND OF SKIN CREAM ON MASSAGING HANDS AND ARMS, A WONDERFUL ODOR FILLS THE HALL. I AM IN VENICE NOW AND HAPPEND TO PURCHASE NIVEA BODY CREAM. I NOTICED THAT THEY HAVE CHANGED THE ODOR. IT IS NOW MORE PEPPERY AND SWEET. TOO BAD THEY HAD SUCH A GOOD THING WITH THAT ORIGINAL SMELL. AFTER THE PERFORMANCE WE LAST DID IN COPENHAGEN WE HAD HOT TOWELS READ TO CLEAN UP. A LONG TABLE OF 60 PERFORMERS KEPT GOING FOR SOME TIME.

Since your entry in the Fluxus art scene until today, almost forty years have passed by. Can you tell us what has changed in the meantime?

I THINK WHAT HAS CHANGED IN THE ART WORLD IN THE LAST DECADE IS A DRAMATIC DIVIDE BETWEEN ARTWORK OF USE ON A CORPORATE AND COMMERCIAL LEVEL AND THE UNDERGROUND WHICH IS RICHER IN PRODUCTION THAN EVER, CAN BE VIEWED IN SMALL GALLERIES AND CONCERT HALLS EVERYWHERE. FOR THESE ARTISTS AND COMPOSERS THERE ARE NOT CERTAIN TRENDS TO FOLLOW TO GET TO AN ALLEGED POSITION IN THE ART WORLD. SOME OF THE BEST ARTISTS I KNOW ARE TOO BUSY TO STOP AND LOOK FOR A GALLERY!

NOW I WORK WITH OBJECTS, WRAPPING THEM IN WET PAPER THAT I HAVE MADE, AND PRESENTING THEM ON A LONG TABLE NEXT WEEK WITH TINY LABELS SUCH AS "DONATE YOUR SON TO WAR, ITS A GOOD BUSINESS" OR ANOTHER POLITICAL ONE "IT IS WITHIN STRENGTH OF THE PEOPLE TO REMOVE A GOVERNMENT FROM POWER." THE OBJECTS THAT BEAR THESE LABELS HAVE RARELY A CONNECTION TO WHAT IS SAID ON THE LABEL. THESE OBJECTS (A BATHTUB PLUG OR TWO SHOE PARTS TIED TOGETHER) ARE MY SUPPORT FOR A WORLD OF FORGOTTEN AND DISCARDED OBJECTS WHICH I AM MAKING ATTRACTIVE, FUN, AND EVOCATIVE (I HOPE) AND OFFERING THE PUBLIC TO PICK UP FROM THE TABLE AND EXAMINE, READ THE TAG AND ENJOY MY VIEW OF ORDINARY THINGS WHICH HOLD SECRETS AND SUGGESTIONS IN THEIR VERY MATERIAL BEAUTY. SO I HAVE LEFT ABSTRACT ART ENTIRELY, BUT HAVE A SENSE OF BALANCE AND DESIGN IN ANY CASE FROM FOUR YEARS IN ARTSCHOOL. MY WORK IN THE LAST FIVE YEARS HAS INCLUDED SOUND ELEMENTS IN THE OBJECTS. MOST LIKELY THE BEANS AS THEY ROLL DOWN INSIDE THE PLAX PAPER SANDWICH OF THE BEAN TURNERS WHICH ARE SOMETIMES AS LARGE AS EIGHT FEET TALL AND WHICH I CONSIDER TO BE MUSICAL INSTRUMENTS.

Alison Knowles at the Museo Fortuny in Venice.

WHEN I STUDIED IN ART SCHOOL I PAINTED ABSTRACT PAINTINGS UNDER SOME VERY WELL KNOWN ARTISTS LIKE GOTTLIEB AND KLINE. I HAD A SHOW OF SUCH WORKS AT THE NINEGON GALLERY IN 1958. VERY SOON AFTER THIS EXHIBITION OF VERY LARGE COLORFUL WORKS, I DECIDED TO DESTROY THEM ALL AND DID SO BY FIRE OUT IN THE COUNTRY AT MY FATHERS HOUSE. I NOW WISH I HAD A FEW BECAUSE I COULD SURELY SELL THEM NOW IN ITALY. IT WAS AN IMPORTANT THING TO DO BECAUSE I TURNED TO PERFORMANCE, TO INSTALLATION AND TO SOUNDART. AT THAT TIME ALL THIS COULD BE EXPRESSED FOR ME IN THE FLUXUS GROUP AND I JOINED IN AND STARTED TRAVELING. THE DECISION WAS THAT I AM NOT AN ABSTRACT ARTIST, AND AT THIS TIME EVERYTHING IN THE NEW YORK ART SCENE PROMOTED ABSTRACT ART, ABSTRACT EXPRESSIONISM AND TWO DIMENSIONAL MUSEUM WORKS.

Cover of the CD/DVD "Fluxsweet", including among others the "Nivea Cream", "Finger Exercise" and "Onion Skin Song" performances, out soon on Rossbin Records (www.rossbinrecords.com)

If Duchamp and Cage can be considered the Fluxus spiritual parents, who would you mention as your direct artistic descendants? Do you happen to interact with any of them? MY DESCENDANTS ARE EVERYWHERE AND I MEET THEM IN SCHOOLS AND WORKSHOPS REGULARLY. THEY ARE ALL THE PEOPLE WHO LIKE TO MAKE EXPERIMENTS IN LIFE, TO TAKE A CHANCE WITH SOME RANDOM STRUCTURE TO DO A WORK AND WHO LISTEN TO LOTS OF THINGS AND POSSIBILITIES THEN GO THEIR OWN WAY. WE NEED SUCH PEOPLE AND I HOPE I AM ONE OF THEM. AS YOU SUGGEST JOHN CAGE WAS ONE OF THEM AND SO WAS MARCEL DUCHAMP AND SO I SUSPECT ARE YOU.

INTERVISTA

Alison Knowles nasce a New York nel 1933. Artista visiva, produce anche sound art, performance e installazioni. Realizza grafiche e manifesti per la Something Else Press, casa editrice fondata e diretta da Dick Higgins. Nei primi anni '60 aderisce al movimento Fluxus e comincia a viaggiare presentando il suo lavoro in diversi paesi tra cui Italia, Francia, Germania e Giappone. Nel 1990 presenta The book of bean alla Biennale di Venezia. È di prossima uscita Fluxsweet, una raccolta che include tracce audio e video delle sue performance. Le mani di Alison Knowles. Dalla suggestione che l'arte invada anche l'ambito dei gesti quotidiani, come spalmarsi una crema sulle mani o preparare un'insalata, nasce l'idea di ospitarla con un'intervista su Miele HandMade.

Le arti plastiche spesso suggeriscono un'idea di gioia e divertimento. Nei tuoi lavori che ruolo gioca il suono rispetto alla componente ludica/gestuale?

HO INIZIATO A LAVORARE SULLA COLLISIONE TRA IMMAGINI E SUONI CON IL PROGETTO "BEAN TURNERS". NON C'È UNA PREVARICAZIONE DI UN ELEMENTO SULL'ALTRO. SUONO E GESTO NON SI SCONTRANO MA DIVENTANO UN'UNICA ESPERIENZA. I FAGIOLI ALL'INTERNO DEL "BEAN TURNER" SONO ROTONDI, DI SOLITO AZUKI O SOIA. QUESTI SONO I TIPI DI FAGIOLI DAI QUALI SI OTTIENE LA MIGLIOR

RISONANZA SULLA CARTA DI LINO. È IMPORTANTE FOCALIZZARE L'ATTENZIONE AGENDO CON PRECISIONE. IO MI ALZO SEMPRE IN PIEDI E, DOPO UN ATTIMO DI PREPARAZIONE, INIZIO LENTAMENTE A "SHAKERARE" LO STRUMENTO SU E GIÙ IN MOVIMENTI CONCENTRICI. SUPERA I DUE METRI, È QUINDI COME SUONARE UN CONTRABASSO! PER ORA SONO IO L'UNICA PERFORMER CHE SI È CIMENTATA CON IL "BEAN TURNER". VERRÀ SUONATO CAMMINANDO TRA LE STANZE DEL GUGGENHEIM MUSEUM ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "ARTE ASIATICA E ARTISTI AMERICANI". I "BEAN TURNERS" ESISTONO DA PIÙ DI CINQUE ANNI. NON MI STANCO MAI DI PRESENTARE IL LORO SUONO DURANTE LE MIE PERFORMANCE O ANCHE A CASA MIA: "È IL MARE?" O "NO, È LA PIOGGIA" MENTRE I FAGIOLI CORRONO DENTRO LA CARTA DI LINO SCROSCIANDO E IO ME LA RIDO!

Cosa ispira l'approccio manuale/pratico che caratterizza molte tue performance? Spesso utilizzi materiali organici come fagioli, insalata...

c'e' qualche significato dietro? MI PIACE LA TUA IDEA DI APPROCCIO MANUALE/PRACTICO PIUTTOSTO CHE ASTRATTO/INTELLETTUALE. È LA DIREZIONE IN CUI SI È SVILUPPATO L'EVENTO FLUXUS PRESENTATO A WIESBADEN, GERMANIA. SIAMO SALITI SUL PALCO

DANDO ALCUNE SEMPLICI ISTRUZIONI COME "FARE UN'INSALATA". PER IL COLTISSIMO PUBBLICO TEDESCO È STATO UN VERO E PROPRIO SCHIAFFO. COME PUÒ ESSERE CONSIDERATA ARTE FARE UN'INSALATA?

ALL'ALTRO, TU SEI LÌ A FARE IL TUO LAVORO, PREPARARE UNA INSALATA.

LA MAGGIOR PARTE DEGLI EVENTI FLUXUS COMPRENDE UNA QUALCHE MANSIONE DA SVOLGERE. LE MIE

BISOGNA STARE AD ASCOLTARE DELLA GENTE CHE TAGLIA LATTUGA PER PREPARARE UN PIATTO DA MANGIARE, NON DA ASCOLTARE. SONO STATI QUINDI TUTTI LÌ, SEDUTI AD ASCOLTARCI TAGLIUZZARE LE VERDURE, LAVARLE E MESCOLARE IL TUTTO IN UNA GRAN BELLA INSALATA E SOLO ALLORA HANNO POTUTO ASSAGGIARLA. A COPENHAGEN LA MAGGIOR PARTE DELL'AUDIENCE SI È ALZATA PER ANDARE A PRENDERSI UN DRINK AL BAR, PER POI TORNARE QUANDO L'INSALATA ERA PRONTA DA SERVIRE (CIRCA 200 PERSONE). È IMPORTANTE IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO: NON BISOGNA FOSSILIZZARSI SUL RISULTATO FINALE, IL SUONO, IL COLORE, L'ODORE DI TUTTE QUELLE VERDURE DURANTE LA PREPARAZIONE SONO ALTRETTANTO IMPORTANTI. POTREBBE CADERE IL SOFFITTO, IL TAVOLO POTREBBE ROVESCIARSI DA UN MOMENTO

SICURAMENTE, "DRAW A STRAIGHT LINE" DI LA MONTE YOUNG INCLUDE QUESTO TIPO DI AZIONE, COME ANCHE "COUNTING SONGS" DI EMMETT WILLIAM, CREATA, A SUO DIRE, PER CAPIRE SE ERAVAMO PAGATI PER IL LAVORO A SECONDA DELLA QUANTITÀ DI PERSONE PAGANTI. LA COMPONENTE "GIOCO" È SICURAMENTE PRESENTE E RIVELA AL PUBBLICO CHE NON SIAMO LÌ PER COMPIACERLI MOSTRANDO LORO UNA GRANDE OPERA D'ARTE! QUESTO OVVIAMENTE NON SIGNIFICA CHE QUEL CHE FACCIAMO NON SIA GRANDE ARTE, MA NON È QUESTO IL NOSTRO COMPITO E NEMMENO L'OBBIETTIVO PER IL QUALE LO FACCIAMO. MEGLIO CONSIDERARE LE PERFORMANCE COME UN LAVORO PARTICOLARE CHE PONE DOMANDE SULLA REALTÀ DELLE COSE E SULLE NOSTRE ESPERIENZE DI VITA DI OGNI GIORNO.

Puoi parlarci della performance "Nivea Cream" NIVEA CREAM È UNA PERFORMANCE INTERPRETATA DA ME E EMMETT WILLIAM. È PRESENTE SUL DVD TRATTO DAL CONCERTO FLUXSWEET. UN LAVORO BASATO SUL SUONO CHE RICHIEDE UN PAIO DI BUONI MICROFONI PER OTTENERE UN RISULTATO SODDISFACENTE. OLTRE AL PARTICOLARE SUONO DELLA CREMA MASSAGGIATA SULLE MANI, LA SALA SI PERMEA DI UN BUONISSIMO ODORE. A VENEZIA MI È CAPITATO DI COMPRARE ALCUNI VASETTI E MI SONO ACCORTA CHE IL PROFUMO È CAMBIATO. ADESSO È PIÙ PICCANTE E DOLCE RISPETTO ALLA NIVEA DI UNA VOLTA. PECCATO, ERA UN'ESSENZA DAVVERO ORIGINALE. L'ULTIMA VOLTA CHE CI SIAMO

ESIBITI A COPENHAGEN AVEVAMO ASCUGAMANI CALDI PRONTI ALLA FINE DELL'EVENTO. C'ERA ANCHE UN LUNGO TAVOLO DI PERSONE UNITESI ALLA PERFORMANCE CHE HANNO CONTINUATO A SPALMARSÌ PER UN BEL PO'. Dal tuo ingresso nel mondo dell'arte Fluxus ad oggi sono passati quasi 40 anni.. cosa e' cambiato?

PENSO CHE NELL'ULTIMA DECADE IL MONDO DELL'ARTE ABBA SUBITO UNA DRAMMATICA DIVISIONE. DA UNA PARTE L'ARTE AD USO COMMERCIALE, DALL'ALTRA L'UNDERGROUND, MAI COSÌ FIORENTE, FATTO DI PICCOLE GALLERIE E SALE CONCERTI. PER QUESTI ARTISTI E COMPOSITORI NON ESISTONO CORRENTI DA SEGUIRE PER OTTENERE UNA POSIZIONE DI RILIEVO NEL MONDO DELL'ARTE. MOLTI DEI MIGLIORI ARTISTI CHE CONOSCO SONO TROPPO IMPEGNATI PER PERDER TEMPO A CONTATTARE LE GALLERIE!

ULTIMAMENTE LAVORO CON OGGETTI AVVOLTI IN CARTA BAGNATA PREPARATA DA ME CHE POI PRESENTO ALLE MOSTRE CON UNA PICCOLA ETICHETTA ATTACCATA SOPRA CHE DICE "DONATE IL VOSTRO FIGLIO PER LA GUERRA, È UN BUON BUSINESS", OPPURE UNA ANCORA PIÙ POLITICA COME "È NELLA FORZA DELLE PERSONE RIMUOVERE UN GOVERNO AL POTERE". GLI OGGETTI DIETRO QUESTE ETICHETTE RARAMENTE HANNO UNA CONNESSIONE CON IL MESSAGGIO. QUESTI OGGETTI (UN TAPPO DI LAVANDINO, O DUE PARTI DI SCARPE LEGATE INSIEME)

"Loose Pages" performance at the Museo Fortuny in Venice.

SONO IL MIO CONTRIBUTO AD UN MONDO DI COSE DIMENTICATE E GETTATE NEI RIFIUTI. RENDO QUESTI OGGETTI NUOVAMENTE ATTRAENTI ED EVOCATIVI (SPERO), OFFRENDOLI AL PUBBLICO CHE LI ESAMINA, LEGGENDO L'ETICHETTA E APPREZZANDO IL MIO MODO DI VEDERE COSE COMUNI CHE NASCONDONO SEGRETI E SUGGERZIONI NELLA LORO BELLEZZA MATERIALE. HO ABBANDONATO COMPLETAMENTE L'ARTE ASTRATTA, MA HO UN SENSO DEL DESIGN E DELL'ARMONIA DERIVATI DAI MIEI QUATTRO ANNI ALLA SCUOLA D'ARTE. NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HO INCLUSO SPESSO DEGLI ELEMENTI SONORI ALL'INTERNO DEI MIEI PROGETTI. PRINCIPALMENTE I "BEAN TURNERS", CHE CONSIDERO VERI E PROPRI STRUMENTI MUSICALI.

Se Duchamp e Cage sono stati i padri, chi potranno essere figli e nipoti? A quali giovani generazioni di artisti guardi con più attenzione? Ti capita di interagire con loro? I MIEI DISCENDENTI IN SENSO ARTISTICO SONO OVUNQUE E LI INCONTRO REGOLARMENTE NELLE SCUOLE E NEI SEMINARI. SONO TUTTE QUELLE PERSONE CHE AMANO FARE ESPERIMENTI NELLA VITA, DISPOSTE AD AVVENTURARSI SU QUALCHE STRUTTURA CASUALE PER CREARE UN'OPERA, GENTE CHE ASCOLTA DIVERSE TEORIE E