SPACE I
\
Fiona Banner aka The Vanity Press
Poems for Helicopter Blades
Gallery Night September 10, 2026, 6–10 pm
Opening September 11, 2026, 6–9 pm
On view September 11 – October 31, 2026

We are honoured to present *Poems for Helicopter Blades* by Fiona Banner aka The Vanity Press, a founding member of the gallery.

In *Poems for Helicopter Blades*, Fiona Banner aka The Vanity Press continues to explore language, conflict and gender through a range of media.
The exhibition unfolds through a series of new video and sound sculptures constructed around parts of fighter aircraft.

The film *La Fin / Runway* projected onto the cockpit windscreen of a Jaguar aircraft , recalls the innocence of early cinema more than the uber-tech of contemporary warfare. The screen was once the huge eye of Jaguar XZ118, which formed part of Banner's 2010 installation Harrier & Jaguar, featuring two fighter jets installed in the neoclassical galleries at Tate Britain. Post-exhibition, Banner melted the main body of both aircraft and stored them as aluminium ingots, the material comes back elsewhere in the exhibition, recast into sculpture and frames.
Within *La Fin / Runway*, a small cast, including Banner and her teenage daughter, pose as and with two inflatable aircraft, a Falcon and Typhoon. Playing out on the small theatre of a catwalk, merging a magazine shoot, a theatrical fashion space and a landing site for aircraft – a strange parody of the spaces of fashion and universal conflict emerges. Humans act out as aircraft and aircraft as beasts in an absurd ballet – creatures of the page as much as the wind, they seem stuck in a story of seduction, conflict, loss and hope.
The film draws on images from Banner's 2021 photo shoot for Vogue Korea, where with long-term collaborator, photographer Emma Summerton, she used the magazine as a droll post-human performance space, using inflatable aircraft as stand-ins for costume and prop. Falcon and Typhoon, contemporary fighter planes active on the world stage today, are also forces of nature – a bird of prey and an awesome, increasingly destructive wind. The posturing human-beast-automatons perform a melding with nature and at the same time a tender, sad, euphoric loss of it. They pose a fantasy of emasculating the tools of conflict, as they play out an unrequited desire for intimacy over alienation – absurdly dramatizing the small theatre of a photo shoot / magazine page / runway.
The soundtrack for *La Fin / Runway* emanates from Speaker Fin, a mirror-polished tail fin from a Harrier jet turned audio speaker. The track heightens a surreal sense of desire, conflict, and lost aspiration, as it veers from the vulnerable to the grandiose, summoning the bathos of the runway, a forlorn stage. Recorded by the artist and friends, it draws obliquely on *Wild is the Wind* and *Swan Lake*, evoking the human/bird/doppelganger interplay of the ballet, as it recalls the peripatetic, ephemeral nature of a magazine.

Banner is known for her iconoclastic and playful attitude to publishing, in 2009 she issued herself with an ISBN number and registered herself as a publication, 'a sort of ongoing performance about the myth of biography'. Here, a new publication, *Pas de Deux*, (*Tip Toe*) incorporates two rotor blades from a Gazelle helicopter, positioned vertically, they are suggestive of humans, animals and totems. Designed to spin laterally, upended, they appear to balance on tip toes, as such they perform a sort of sculptural ballet. The blades double as publications, with their own ISBN numbers painted on them, they are published by The Vanity Press under titles *Tip* and *Toe* – a reference to their, and our, precarity.

Mortal Coil is the artists most recent publication. A performative gallery guide, it is an object as much as a text, which gradually unwinds and undoes as pieces are torn off and read. It incorporates an absurdist piece of live writing with novelist Tom McCarthy, in which Tom and Fiona assume the overblown posturing (and deflation) of the protagonists of the film, also a T and an F (Tornado and Falcon).

SPACE I
\
Fiona Banner aka The Vanity Press
Poems for Helicopter Blades
Gallery Night September 10, 2026, 6–10 pm
Opening September 11, 2026, 6–9 pm
On view September 11 – October 31, 2026

Books From Other are a series of sculptural paintings – texts on sliced rotor blades, that present as single pages and spreads. The texts reference the form of the blades, redolent of the gutter / margin of the page and also the curves of the body.

VULVA VOLVO (1930–2021) is a sculpture based on an extended text/poem which riffs on the shared etymology of the two words. Banner edited the text to a single word, 'vulva', carved and cast to emulate the iconic Volvo font–a wry look at the commodification of language, and an attempt to re-gender the word and re-route the conspiracy of the linear notion of time and space. Sand cast in recycled aircraft aluminium from metal from Jaguar, now rebirthed as a word, primal, elemental. *Vulva Volvo* is a series of graphite drawings that also reference Volvo typography from different eras. The drawings reference a slippage of language and also draw on the silver/graphite they are made from, its mineral content and its industrial purpose as a lubricant – as if proposing the possibility of lubricating a language that has calcified into its opposite.

Banner describes the painting *Disarm, Disarm* as 'a gravity-defiant concrete poem – which is actually more fluid than concrete'. It refers to parts of the body as well as to the body politic, depicting two arms, tattooed with the word Disarm, as they float through space. The painting held, in an artist's frame, made from stored and recast aluminium from Harrier ZE695, is also a sculpture. Like the word Disarm itself, the frame is perhaps naïve, unstable… vulnerable. The word Disarm is again spelt out this time by birds, in *Flypast* (2026), a delicate photogravure, subverts the absurd ego of military flypasts which Banner describes as 'a raw moment of extreme weather; a violent murmuration' making it a natural phenomenon performed by birds.

As in much of Banner's work, the military object is stripped of its functional purpose and subjected to a process of linguistic and material displacement. What remains are unstable objects, sounds and images caught between machine and sculpture, weapon and image, body and language.

Emma Summerton is a photographer. She has over 50 Vogue covers to her name and is one of the few women to shoot the Pirelli Calendar.

Tom McCarthy is a novelist whose work has been translated into more than twenty languages and adapted for cinema, theatre and radio. His new novel, The Rhyl Poster, is published in October 2026.

SPACE I
****
Fiona Banner aka The Vanity Press
Poems for Helicopter Blades
Gallery Night September 10, 2026, 6–10 pm
Opening September 11, 2026, 6–9 pm
On view September 11 – October 31, 2026

Es ist uns eine Ehre, *Poems for Helicopter Blades* von Fiona Banner alias The Vanity Press, einem Gründungsmitglied der Galerie, zu präsentieren.

In *Poems for Helicopter Blades* setzt Fiona Banner alias The Vanity Press ihre Auseinandersetzung mit Sprache, Konflikt und Geschlecht mithilfe verschiedener Medien fort. Die Ausstellung entfaltet sich in einer Reihe neuer Video- und Klangskulpturen, die um Teile von Kampfflugzeugen herum konstruiert sind.

Der Film *La Fin / Runway*, der auf die Cockpit-Windschutzscheibe eines Jaguar-Flugzeugs projiziert wird, erinnert eher an die Unschuld des frühen Kinos als an die Hightech-Welt der modernen Kriegsführung. Die Scheibe war einst das riesige Auge der Jaguar XZ118, die Teile von Banners Installation *Harrier & Jaguar* aus dem Jahr 2010 war, bei der zwei Kampfflugzeuge in den neoklassizistischen Galerien der Tate Britain ausgestellt wurden. Nach der Ausstellung schmolz Banner den Hauptkörper beider Flugzeuge ein und lagerte sie als Aluminiumbarren ein; das Material taucht an anderer Stelle in der Ausstellung wieder auf, umgegossen zu Skulpturen und Rahmen.
In *La Fin / Runway* posiert eine kleine Besetzung, darunter Banner und ihre Tochter im Teenageralter, als und mit zwei aufblasbaren Flugzeugen – einer Falcon und einem Typhoon. Auf der kleinen Bühne eines Laufstegs, die ein Fotoshooting für eine Zeitschrift, einen theatralischen Moderaum und einen Landeplatz für Flugzeuge miteinander verschmilzt, entsteht eine seltsame Parodie auf die Welten der Mode und des universellen Konflikts. Menschen spielen Flugzeuge und Flugzeuge spielen Bestien in einem absurden Ballett – Wesen, die ebenso sehr der Seite wie dem Wind entspringen und in einer Geschichte aus Verführung, Konflikt, Verlust und Hoffnung gefangen zu sein scheinen. Der Film greift Bilder aus Banners Fotoshooting für die *Vogue Korea* aus dem Jahr 2021 auf, bei dem sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Partnerin, der Fotografin Emma Summerton, das Magazin als skurrilen posthumanen Performance-Raum nutzte und aufblasbare Flugzeuge als Ersatz für Kostüme und Requisiten einsetzte. Falcon und Typhoon, moderne Kampfflugzeuge, die heute auf der Weltbühne im Einsatz sind, sind zugleich Naturgewalten – ein Raubvogel und ein gewaltiger, zunehmend zerstörerischer Wind. Die posierenden Mensch-Tier-Automaten vollziehen eine Verschmelzung mit der Natur und zugleich einen zärtlichen, traurigen, euphorischen Verlust derselben. Sie verkörpern die Fantasie, die Werkzeuge des Konflikts zu entmachten, während sie ein unerfülltes Verlangen nach Intimität statt Entfremdung ausleben – und dabei das kleine Theater eines Fotoshootings, einer Magazinseite oder eines Laufstegs absurd dramatisieren.
Der Soundtrack zu *La Fin / Runway* ertönt aus dem *Speaker Fin*, einer hochglanzpolierten Heckflosse eines Harrier-Jets, die zu einem Lautsprecher umfunktioniert wurde. Der Track verstärkt ein surreales Gefühl von Sehnsucht, Konflikt und verlorenen Hoffnungen, während er zwischen Verletzlichkeit und Grandiosität schwankt und die pathetische Trostlosigkeit der Landebahn – einer verlassenen Bühne – heraufbeschwört. Der vom Künstler und Freunden aufgenommene Track greift indirekt auf *Wild is the Wind* und *Schwanensee* zurück und beschwört das Wechselspiel zwischen Mensch, Vogel und Doppelgänger aus dem Ballett herauf, während er gleichzeitig an die unstete, vergängliche Natur einer Zeitschrift erinnert.

Banner ist bekannt für ihre ikonoklastische und spielerische Herangehensweise an das Verlagswesen. Im Jahr 2009 vergab sie sich selbst eine ISBN und registrierte sich als Publikation – „eine Art fortlaufende Performance über den Mythos der Biografie“. Hier umfasst die neue Publikation *Pas de Deux (Tip Toe)* zwei Rotorblätter eines Gazelle-Hubschraubers, die vertikal angeordnet sind und an Menschen, Tiere und Totems erinnern. Sie sind so konstruiert, dass sie sich seitlich drehen; auf dem Kopf stehend scheinen sie auf Zehenspitzen zu balancieren und führen so eine Art skulpturales Ballett auf. Die Rotorblätter dienen gleichzeitig als Publikationen: Mit ihren eigenen, aufgemalten ISBNs werden sie von The Vanity Press unter den Titeln *Tip Toe* veröffentlicht – ein Verweis auf ihre und unsere Prekarität.

SPACE I
\
Fiona Banner aka The Vanity Press
Poems for Helicopter Blades
Gallery Night September 10, 2026, 6–10 pm
Opening September 11, 2026, 6–9 pm
On view September 11 – October 31, 2026

Mortal Coil ist die jüngste Publikation der Künstlerin. Als performativer Galerieführer ist es ebenso sehr ein Objekt wie ein Text, der sich nach und nach entfaltet und auflöst, während Seiten herausgerissen und gelesen werden. Es enthält ein absurdistisches Live-Schreibprojekt mit dem Schriftsteller Tom McCarthy, in dem Tom und Fiona die übertriebene Attitüde (und Enttäuschung) der Protagonisten des Films annehmen, die ebenfalls mit T und F beginnen (Tornado und Falcon).

Books From Other ist eine Serie skulpturaler Gemälde – Texte auf durchgeschnittenen Rotorblättern, die als Einzelseiten und Doppelseiten präsentiert werden. Die Texte nehmen Bezug auf die Form der Blätter, die an den Bund bzw. den Rand einer Seite sowie an die Kurven des Körpers erinnern.

VULVA VOLVO (1930–2021) ist eine Skulptur, die auf einem ausführlichen Text in Gedichtform basiert, der sich mit der gemeinsamen Etymologie der beiden Wörter auseinandersetzt. Banner hat den Text auf ein einziges Wort, vulva, reduziert, das so geschnitzt und gegossen wurde, dass es die ikonische Volvo-Schrift nachahmt – ein ironischer Blick auf die Kommerzialisierung der Sprache und ein Versuch, das Wort geschlechtlich neu zu definieren und die Verschwörung der linearen Vorstellung von Zeit und Raum umzulenken. Im Sandgussverfahren aus recyceltem Flugzeugaluminium von Jaguar gefertigt, wird es nun als Wort wiedergeboren – ursprünglich, elementar. *Vulva Volvo* ist eine Serie von Graphitzeichnungen, die ebenfalls auf die Volvo-Typografie verschiedener Epochen verweisen. Die Zeichnungen spielen auf eine Verschiebung der Sprache an und beziehen sich zudem auf das Silber/Graphit, aus dem sie bestehen, dessen mineralischen Gehalt und dessen industrielle Verwendung als Schmiermittel – als würden sie die Möglichkeit vorschlagen, eine Sprache zu schmieren, die zu ihrem Gegenteil verkalkt ist.

Banner beschreibt das Gemälde *Disarm, Disarm* als „ein der Schwerkraft trotzendes konkretes Gedicht – das eigentlich fließender ist als konkret". Es bezieht sich sowohl auf Körperteile als auch auf den Staatskörper und zeigt zwei Arme, die mit dem Wort „Disarm" tätowiert sind, während sie durch den Raum schweben. Das Gemälde, das in einem von der Künstlerin selbst gefertigten Rahmen aus aufbewahrtem und neu gegossenem Aluminium der Harrier ZE695 eingefasst ist, ist zugleich eine Skulptur. Wie das Wort Disarm selbst ist auch der Rahmen vielleicht naiv, instabil … verletzlich. Das Wort Disarm wird in *Flypast* (2026), einer zarten Fotogravur, erneut buchstabiert – diesmal durch Vögel –, und untergräbt so das absurde Ego militärischer Flugparaden, die Banner als „einen rohen Moment extremen Wetters; ein gewalttätiges Schwarmverhalten" beschreibt, wodurch sie zu einem von Vögeln inszenierten Naturphänomen werden.

Wie in vielen Werken von Banner wird das militärische Objekt seines funktionalen Zwecks entkleidet und einem Prozess der sprachlichen und materiellen Verschiebung unterzogen. Was bleibt, sind instabile Objekte, Klänge und Bilder, die zwischen Maschine und Skulptur, Waffe und Bild, Körper und Sprache gefangen sind.

Emma Summerton ist Fotografin. Sie hat bereits über 50 „Vogue"-Titelseiten gestaltet und gehört zu den wenigen Frauen, die den Pirelli-Kalender fotografiert haben.

Tom McCarthy ist Romanautor; seine Werke wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und für Kino, Theater und Radio adaptiert. Sein neuer Roman, „The Rhyl Poster", erscheint im Oktober 2026.