Lisa Großkopf
Publications / Publikationen

2025
Kulturdrogerie
Ars Electronica 2025: PANIC yes/no

2024
Mit dem Löwen Tanzen
Lentos kunstfreundepreis 2024
Lendhauer: Postkartenbuch
Kunsthaus Graz: 24/7 – Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung

2023
Joshibi AIR
Dom Museum Wien: In aller Freundschaft
Mentoring-Programm Kunst der Akademie der bildenden Künste Wien 2023
Foto Wien 2023
Lendspiel 2023

2022
Schiele Award 2022

2022
EXPOrt, IMpORT, imPULS, LINZ-Sounds
philomena+: Banal Complexities – Kollaborative Kunst im öffentlichen Raum
Le Cube – independent art room, 2020–21-22

2021
inframince infra-mince infra mince

2020
Photon: Different Worlds 2020
Grünspan: Hinter uns die Sinnflut – Und dann?
Center for Contemporary Art Tel Aviv: Jonathan Monk – Exhibit Model Six. The Tel Aviv Version

2018
Krinzinger Projekte/Blockfrei: Tomorrow is Cancelled

2017
small#2
Museum Angewandte Kunst: 172 neue Buchobjekte. Buchkunst und Grafik im Museum Angewandte Kunst weitergedacht

KULTUR DROGERIE

KULTUR DROGERIE

Hg. / Eds.
Markus Hiesleitner
Klara Paterok
Franz Tišek

Verlag für
moderne Kunst

INHALT / CONTENTS

9 KOPFÜBER DE
11 UPSIDE DOWN EN
Kulturdrogerie

42 INDEPENDENT SPACE DE
44 INDEPENDENT SPACE EN
Francis Ruyter

72 GRÜNE RESONANZRÄUME PFLANZEN! DE
74 PLANT GREEN RESONANT SPACES! EN
Ursula Maria Probst

94 WIE ZWEI BURSCHEN VOR EINER DROGERIE DE
PLACEMAKING MACHTEN, BEVOR ES COOL WAR
97 HOW TWO GUYS DID PLACEMAKING IN FRONT EN
OF A DRUGSTORE BEFORE IT WAS COOL
Omar Mirza

122 PONDTEMPORARY UTOPIA DE
124 PONDTEMPORARY UTOPIA EN
Lenka Kukurová

164 20 JAHRE KULTURDROGERIE DE
WER TAPFER IST, IST AUCH GEDULDIG
168 20 YEARS KULTURDROGERIE EN
THE BRAVE ARE ALWAYS PATIENT
Radka Denemarková

230 AUSSTELLUNGSCHRONOLOGIE /
EXHIBITION CHRONOLOGY
235 NAMENSVERZEICHNIS / NAME INDEX
236 HERAUSGEBER*INNEN /EDITORS
237 AUTOR*INNEN / AUTHORS

240 IMPRESSUM / IMPRINT

Lisa Großkopf & Soukaina Joual, *Intimate Body Machine,* 2021, *flora pondtemporary 2025*

Lisa Großkopf, *Schöner Schwitzen*, 2025

IMPRESSUM / IMPRINT

Diese Publikation erscheint anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Kulturdrogerie / Published on the occasion of 20 years Kulturdrogerie

Herausgeber*innen / Editors
Markus Hiesleitner, Klara Paterok, Franz Tišek

Grafische Gestaltung / Graphic design
Theresa Hattinger

Redaktion / Editorial team
Markus Hiesleitner, Klara Paterok

Autor*innen / Authors
Radka Denemarková
Lenka Kukurová
Omar Mirza
Ursula Maria Probst
Francis Ruyter

Deutsches Lektorat und Korrektorat / German copyediting and proofreading
Else Rieger

Englisches Lektorat / English copyediting
Christine Schöffler & Peter Blakeney, whysociety.org

Übersetzung / Translation
Christine Schöffler & Peter Blakeney, whysociety.org

Litographie / Prepress
Mario Rott

Schriften / Fonts
Clarendon Text Pro
ITC Franklin Gothic LT Pro

Papier / Paper
Pergraphica Classic Smooth

Auflage / Edition
1000

Druck und Bindung / Printing and binding
Gugler Medien GmbH, Melk/Donau

© die Autor*innen / the authors
© die Übersetzer*innen / the translators
© die Fotograf*innen / the photographers
© Verlag für moderne Kunst, Wien / Vienna
© Kulturdrogerie, Wien / Vienna

Besonderer Dank an all jene, die dieses Projekt durch das Crowdfunding mit unterstützt haben. / Special thanks to all those who supported this project through crowdfunding.

DROGERIE

www.kulturdrogerie.org
www.florapondtemporary.at

Dieses Buch wurde nach folgenden Öko-Standards produziert / This book was manufactured in accordance with the following eco-standards:

Erschienen bei / Published by
VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH
Schwedenplatz 2/24
A-1010 Wien / Vienna
hello@vfmk.org
www.vfmk.org

Fotos / Photos
Alfredo Barsuglia: S. / pp. 24, 25
Lisa Großkopf: S. / pp. 34, 35, 36, 37
Jungwoon Kim: S. / pp. 40, 41
Nicole Krenn: S. / p. 211
Jana Madzigon: S. / pp. 77, 101, 112, 120, 130, 132, 154, 223
Peter Mochi: S. / pp. 182–183, 184
Matthias Mollner: S. / p. 197
Imre Nagy: S. / pp. 158, 159
Christian Prinz: S. / pp. 220–221
Peter Schwarz: S. / p. 22
Demetris Shammas: S. / pp. 84 (3), 85 (4+8)
Lucia Sotnikova: S. / p. 131
Martin Špirec: S. / p. 92
Violetta Wakolbinger, VIO: S. / pp. 15, 26, 27, 65, 133, 139, 157, 186
Kulturdrogerie: alle anderen / all others

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Gedruckt in Österreich / Printed in Austria
ISBN 978-3-99153-226-2

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://www.dnb.de.

Vertrieb / Distribution
Europa / Europe: LKG, www.lkg.eu
USA: D.A.P., www.artbook.com

Die Realisierung der Publikation wurde unterstützt von / The publication was made possible through the generous support of:

Der artist-run space Kulturdrogerie verhandelt Fragen der Ökologie, des Aktivismus, der Utopien und des gesellschaftlichen Miteinanders. Über den Kunstraum und seine Wirkungsmacht reflektieren Radka Denemarková, Lenka Kukurová, Omar Mirza, Ursula Maria Probst und Francis Ruyter. Rund 200 Abbildungen dokumentieren die vielfältigen Projekte der Kulturdrogerie, die 2005 in Wien gegründet wurde.

The artist-run space Kulturdrogerie engages in issues of ecology, activism, utopias, and social solidarity. Essays by Radka Denemarková, Lenka Kukurová, Omar Mirza, Ursula Maria Probst, and Francis Ruyter reflect on the art space and its impact. Around 200 photographs document the diverse projects of Kulturdrogerie, founded in Vienna in 2005.

ISBN 978-3-99153-226-2
Verlag für moderne Kunst

kulturdrogerie.org

ARS ELECTRONICA 2025

Festival for Art, Technology & Society

PANIC

yes / no

HATJE CANTZ

Ars Electronica 2025
Festival for Art, Technology & Society
September 3–7, 2025
Ars Electronica, Linz

Editors: Gerfried Stocker, Markus Jandl
Editing: Christl Baur, Vanessa Hannesschläger, Johanna Lenhart, Veronika Liebl, Veronika Riedl, Marianne Schädler
Copyediting: Jessica Godano, Anna Höglhammer, Andrew Horsfield
Graphic design and production:
Main layout: Cornelia Prokop, Lunart Werbeagentur
Cover: Gerhard Kirchschläger

Typeface: IBM Plex Sans

Printed by: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Linz

Paper: Arctic Volume white 1,12 vol., cover—300g/m², book core—115g/m²

© 2025 Ars Electronica
© 2025 for the reproduced works by the artists, or their legal successors, unless otherwise indicated
© 2025 images without credit are courtesy of the artists
© 2025 Hatje Cantz Verlag

The automated analysis of the work in order to obtain information, in particular about patterns, trends, and correlations as outlined in § 44b German Copyright Act ("Text and Data Mining"), is prohibited.

Distribution worldwide by
Hatje Cantz Verlag GmbH
Mommsenstr. 27
10629 Berlin
Germany
www.hatjecantz.com
contact@hatjecantz.de
A Ganske Publishing Group Company

ISBN 978-3-7757-6083-6

Printed in Austria

Print product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/53401-2507-1023

ARS ELECTRONICA
Festival for Art, Technology & Society

Contents

Gerfried Stocker, **PANIC – yes/no** 18

Highlights 21

Christopher Sonnleitner, **Who needs arts in times like these?** 28

DISCURSIVE PROGRAM AND PROFESSIONAL FORMATS 38

Varied visions: Conference program 40

Community commitment: The Education Stage 42

Possible practices: Workshops 43

Next networks: Professional formats 44

EXHIBITIONS 46

Theme Exhibition 48

Manuela Naveau, **Complex. Absurd. Ominous.** 48

Marta Revuelta, Laurent Weingart, **AI Facial Profiling, Levels of Paranoia** 50

Till Schönwetter, **a terrarium** 51

Natalia Rivera, **Bacteria cloud of clouds** 52

2girls1comp, **Dancing Plague** 53

Noemi Iglesias Barrios, **Dat–Astral Chart** 54

Marta Revuelta, Laurent Weingart, **Droning** 55

Takayuki Todo, **Dynamics of a Dog on a Leash** 56

Etsuko Ichihara, Civic Creative Base Tokyo (CCBT), **Dystopia Land** 57

GIGACITIES COLLECTIVE x Simon Weckert, **ELON** 58

César Escudero Andaluz, **Free Universal Cut Kit for Internet Dissidence [F.U.C.K.-ID]** 59

Ioana Vreme Moser, **Fluid Anatomy** 60

Jin Lee, **Liminal Ring** 61

Amir Bastan, Noor Stenfert Kroese, Johannes Braumann, **MycoGravity** 62

Peter van Haaften, Michael Montanaro, Garnet Willis, **ON AIR** 63

Marc Vilanova, **Phonos** 64

Emma Harris, **Plant Exposures** 65

Lisa Großkopf, **Quitting Smoking Might Be Easier** 66

Santiago Morilla, **Ritual Device for Fungal Humus** 67

Mali Weil, **Rituals | The Mountain of Advanced Dreams** 68

Stefanie Schwarzwimmer, **Seedless Fruits** 69

Alberto Anhaus, **SOTTOBOSCO** 70

Marshmallow Laser Feast, **Sweet Dreams** 71

Fara Peluso, **Synthenesis** 72

Sputnik!, **Tech Bro Debates Humanity** 73

Kika Echeverría, Carlos Sfeir, **The Echoes of Prometheus** 74

Noemi Iglesias Barrios, **The Falling City** 75

Giulia Essyad, **Unspeakable (I'm Ready)** 76

Jerónimo Reyes-Retana, **Void in Resonance** 77

Calin Segal, **WHISPERS** 78

Total Refusal, **World at Stake** 79

Prix Ars Electronica Exhibition 80

Emiko Ogawa, **Welcome to Pluriversal Futures** 80

Featured Artworks in Prix Ars Electronica Exhibition 2025 81

Art Thinking Lounge 82

Ars Electronica x Hakuhodo Inc., **Future Citizen Kit** 82

Ars Electronica Futurelab, Hakuhodo Inc., **Citizen Manifesto** 83

Hakuhodo Inc., Sei-katsu-sha insight R&D Institute, **People Thinking Lab** 84

FASHION FRONTIER PROGRAM 2025 86

Harima Maia, Julia Moser, Luna Nakagawa, Misaki Suda, Mitsuki Murata, Sandra Jao, Tatsumi Iwai, **VOTE | What Future Do You Wear?** 87

State of the ART(ist) 88

David Shongo, **Café Cuba** 89

Maksym Khodak, **Dear Jafar,** 90

Oumar Sangho, **Dust of the Ancestors–Resisting Through Clay** 91

Marwa Abu Raida, **Friends of Fearness** 92

Aret Sandra Açıkgöz, **Fugue** 93

Issa Touma, Art Camping (Le Pont Art Organization), **Losing the freedom of choice** 94

Breech Asher Harani, **Pamalandong sa Danow (Reflection in the Marsh)** 95

Sophia Bulgakova, **Спомини [Spomyny]** 96

Mariam Ghalayan, **The Hole Open It** 97

PLATFORM EUROPE 98

Ars Electronica Platform Europe 100

Francesca Bria, Dirma Janse, **The EuroStack Project** 103

Ling Tian, **Playing Democracy 2.0** 106

S+T+ARTS (Science+Technology+Arts) 107

S+T+ARTS EC(H)O 107

S+T+ARTS Aqua Motion 108

S+T+ARTS Afropean Intelligence 108

Masha Zolotva, **Navigating Uncertainty** 109

S+T+ARTS Prize Exhibition 109

Featured Artworks in S+T+ARTS Exhibition 2025 111

CITIZEN SCIENCE 112

RIECS-Concept 112

IMPETUS 112

EU Prize for Citizen Science 113

Institute of Ethnography SASA, University of Belgrade–Faculty of Philosophy, Roma women's center BIBIJA, **HEROINES: Heritage of Emancipation** 113

Rio Neiva–Environmental NGO, **The Museum of Food Waste** 113

European Digital Deal 114

fAIr media 115

Studiotopia 115

Tilling Roots&Seeds 116

LABEL4FUTURE 116

AI5Production 116

ACuTe 117

SHARESPACE 117

NEB Junction 118

Critical ChangeLab 118

EXCENTRIC 119

EXCENTRIC Network Activation Event 119

CAMPUS EXHIBITION 120

University of Arts Linz, Alles.Immer.Offen. 122

Master's Program in Digital Arts, National Academy of Art Sofia, /decisions/make/art 152

New York University Abu Dhabi, SENSE_ERR 157

MA Spiel und Objekt, Ernst Busch University of Theatre Arts Berlin, Hybride Formen 159

Communication Design, School of Culture and Design, University of Applied Sciences Berlin, Emanatio Digitalis 161

MA Design & Computation, Technical University Berlin, Bring on the Chaos! 163

The National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale", EQUILIBRIA 165

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest—MOME, Gradual Exposure 167

University of Chicago, Edge Experiences: Entangled Lives of Matter, Technology, and Environment 169

School of the Art Institute of Chicago, Adapting on the Edge 171

Artcor—Creative Industries Center, Technical University Of Moldova, Moldova State University, Calm Code 173

Faculty of Theatre and Film, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Emotional.exe 174

VCUarts Qatar, Ghūl · غول 176

Computational Media and Arts, Hong Kong University of Science & Technology—Guangzhou, Phantom Protocols 178

China Academy of Art Hangzhou, Social Play 180

China Academy of Art Hangzhou, Bauhaus-Universität Weimar, Nanyang Technological University Singapore, Beyond the Screens, City Digital Skin Art Festival (CDSA) 182

National Tsing Hua University, !heard, !seen, !done 184

Musrara, the Naggar School of Art and Society, Jerusalem, Water Appears 185

Ludwig Maximilian University of Munich, Synthetic Realities 186

Synthetic Ecosystems Lab, Parsons School of Design—New York, Web of Care 188

MFA Computer Arts, The School of Visual Arts, Where Do the Children Play? 189

School of Arts, University of Nova Gorica, Slow down. Breathe. Feel. Think. Act! 190

Department of Art Science, Osaka University of Arts, Sweet Orders 192

School of Design, Pforzheim University, Future Narratives 194

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague UMPRUM, **Terra Syn(es)thetica** 196

Art and Technology Lab, Korea National University of Arts, **Scarecrow Rekindle** 198

University of Seville, **ASTER+S > ART ^ NEUROSCIENCE** 199

ShanghaiTech University, **Sensing Future** 201

Department of New Media Art, Taipei National University of the Arts, **Echoes Toward the Stargate** 203

Estonian Academy of Arts, **Systems of Unrest** 205

Faculty of Arts and Design, West University of Timisoara, **Techno-Ecologies for a Fragile Earth** 207

forum n, **Bridging the Gap: Arts of Change—Change of Arts** 209

Bauhaus-Universität Weimar, **Cybernetic Subjects** 211

Xi'an Academy of Fine Arts, **Transparent Shelter: How Do We Confront the 'Now'?** 213

Zurich University of the Arts—ZHdK, **Not Plan B** 215

LIT—LINZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY 218

Stephan Koch, **LIT—Linz Institute of Technology Exhibition** 220

Antonela Tommasel, Anna Hausberger, Markus Schedl, Gustavo Escobedo, Samaa Mizar, Michael Preisach, **"Breaking News: Wolpertinger sighted in Linz!"** 221

René Mayrhofer, Philipp Hofer, Laura Poulbot, Airan Berg, Andrea Hummer, Ilona Roth, Linda Huber, Gisela Klammsteiner, Sara Koniarek, Simon Sharkey, Valerio Iurato, Doris Roth, Alina Lugovskaya, Selina Nowak, JeanClaude Grieco, Florian Böttcher, Ethem Saygieder-Fischer, **Digital Shadows** 222

Martin Reiter, Florian Nimmervoll, **Echoes of Ecology** 223

Kristina Tica, Joaquin Santuber, **HUMAN OVERS[A]IGHT: THE OPS ROOM** 223

Patricia Stark, Gregor Pechmann, Kerstin Pell-Langaditis, Claudia Scheba, Denise Atteneder, Linda Huber, Laura Thäter, Milena Leybold, **Into the JKUniverse – Science starts with you** 224

Johannes Pröll, David Demmel, Rupert Huber, Mihaela Kavdanska, Thomas Peterseil / Realsim, Tobias Sichmann / Realsim, Maria Kratzert, Center for Medical Research, Medical Faculty, JKU Linz, Realsim, **Show Me Your Face** 225

Eugénie Desmedt, Paul Kloker, Márton Zalka, Christine Haupt, **The Artificial Literature Laboratory** 226

Andreas Kaindlstorfer, Andreas Strauss, Reinhard Gupfinger, **The Dream In Experience** 227

IT:U—INTERDISCIPLINARY TRANSFORMATION UNIVERSITY AUSTRIA 228

Bernd Resch, **Mapping Conspiracies** 231

Christopher Frauenberger, Ralf Vetter, Matthias Hirschmanner, **Caring Robots** 231

ARS ELECTRONICA FEATURES 232

AUSTIN Jiabao Li: Ecocentric Future Lab, **The Climate Tasting Menu** 234

BARCELONA DataViz Group at Barcelona Supercomputing Center, **Expanded Voices** 235

BARCELONA New Art Foundation, **Chemical Calls of Care II** 236

DELFT Emergence Delft, **robo signans** 237

ENSCHEDE Tetem, **Model Collapse** 238

EUROPE STARTS4WATER II, **Residencies showcase** 239

ISTANBUL Istanbul Digital Art Festival (IDAF), **Futures Entangled: Material Intelligence, Memory & Movement** 241

ROTTERDAM V2_ Lab for the Unstable Media, **PANIC MODE: ON** 242

SINGAPORE National Arts Council Singapore, **On Point** 243

STANFORD Stanford University, **That sinking feeling: cell biology of climate change** 244

TAIPEI C-LAB Taiwan Sound Lab, **Polyphony** 245

TAIPEI Metaverse Alliance, **Digital Deities: The Spirit of Restoration** 249

TOKYO Yasuaki Kakehi Lab., The University of Tokyo, **Yielding** 250

UTRECHT IMPAKT, **CODE 2025: Technosferatu and V.I.B.E.** 252

VIENNA Joyh Design, **BRIAN** 253

FLOOD THE ZONE WITH COURAGE 254

CREATE YOUR WORLD 258

we are working on it. no panic. 260

u19—create your world Exhibition 261

Dynatrace, CoderDojo Linz, **AI Wonderworld with Dynatrace & CoderDojo** 262

Verein Energiewende Linz, **Powerplayground** 263

Technisches Museum Wien, **roadLAB** 263

Rebecca Gischel, **Take Comfort** 264

Yari Häfele, **RAINBOW** 265

Helene Haider, Verena Langthaler, Carina Anna Leibetzeder, Nuria Tomaschek, **The Creative Studio 2030** 265

create your world, c3, mb21, Only Tomorrow Association, **Youth Exchange Project** 266

Irina Paraschivoiu, Thomas Layer-Wagner, Benjamin Arzt, Tobias Hoffmann, Patrick Obermüller, Julian Watzinger, **Escape Fake** 267

Ars Electronica Center, Ars Electronica Futurelab, WACOM, andersART, University of Arts Linz, **LIFE INKlusive** 268

MKD, Ars Electronica, **Augmented Comics—Fortify** 268

Ars Electronica, Bundesministerium Bildung, OeAD, **Media Literacy Award Ceremony** 269

EVENTS, CONCERTS, PERFORMANCES 270

Ars Electronica Opening 272

Drift-Moment / The Moment Everything Takes a Spin 272

Big Concert Night 274

Art in and as Resistance—Art as the Last Bastion of Humanity: **The Emperor of Atlantis** 274

Gusen Convolute Working Group, **GUSEN CONVOLUTE** 278

Tom Cook, **The Lost Music of Auschwitz** 279

Ars Electronica Nightline 280

Ilia Viazov, Paulina Andrzejak, Diego Morales Castillo, **external operator** 282

Maki Namekawa, Cori O'Lan, **Pianographique – "Mishima" Concerto for Piano and Orchestra by Philip Glass** 283

Anton Bruckner University—Sonic Saturday: Audible Denial, Sonic Unheard 284

LISTENING ROOM 286

SOUND INSTALLATION 287

INTERACTIVE ENVIRONMENT 287

FILM PROJECTION 288

MOBILE LIVE ELECTRONICS PERFORMANCE 288

CONCERTS 289

MEDIUM SONORUM CONCERT 296

LINZER KLANGWOLKE 25—URBAN PULSE 298

Augen auf, Musik! International Brucknerfest Linz 2025 299

Theater & Digital Media 300

SILK Fluegge, **AREYOUARE** 302

Staatstheater Augsburg, **Ekklesia** 303

Det Norske Teatret, **The Trial Against Humanity** 303

Marc Da Costa, Matthew Niederhauser, **Parallels (Linz)** 304

Fondazione Teatro Comunale di Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Associazione—AESS, Opera BOX, Heimspiel GmbH, Opera Bałtycka w Gdańsku, GOPACOM, **Project Butterfly** 304

Victorine van Alphen / Brave new Human, IDlab, Research Group Netherlands Filmacademy, **The Oracle: Ritual for the Future** 305

Oxi Koskelainen, Antti Leppäniemi Tero Takalo, Autuas Ukkonen, Mika Ryynänen, Antti Lindholm, Eija Juutistenaho, Jaana Kahra, Henri Tuominen, Elviira Kujala, Joose Mikkonen, **White Hunger** 306

Theater & Digital Media—further projects and programs 307

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague UMPRUM, **Terra Syn(es)thetica** 196

Art and Technology Lab, Korea National University of Arts, **Scarecrow Rekindle** 198

University of Seville, **ASTER+S > ART ^ NEUROSCIENCE** 199

ShanghaiTech University, **Sensing Future** 201

Department of New Media Art, Taipei National University of the Arts, **Echoes Toward the Stargate** 203

Estonian Academy of Arts, **Systems of Unrest** 205

Faculty of Arts and Design, West University of Timisoara, **Techno-Ecologies for a Fragile Earth** 207

forum n, **Bridging the Gap: Arts of Change—Change of Arts** 209

Bauhaus-Universität Weimar, **Cybernetic Subjects** 211

Xi'an Academy of Fine Arts, **Transparent Shelter: How Do We Confront the 'Now'?** 213

Zurich University of the Arts—ZHdK, **Not Plan B** 215

LIT—LINZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY 218

Stephan Koch, **LIT—Linz Institute of Technology Exhibition** 220

Antonela Tommasel, Anna Hausberger, Markus Schedl, Gustavo Escobedo, Samaa Mizar, Michael Preisach, **"Breaking News: Wolpertinger sighted in Linz!"** 221

René Mayrhofer, Philipp Hofer, Laura Poulbot, Airan Berg, Andrea Hummer, Ilona Roth, Linda Huber, Gisela Klammsteiner, Sara Koniarek, Simon Sharkey, Valerio Iurato, Doris Roth, Alina Lugovskaya, Selina Nowak, JeanClaude Grieco, Florian Böttcher, Ethem Saygieder-Fischer, **Digital Shadows** 222

Martin Reiter, Florian Nimmervoll, **Echoes of Ecology** 223

Kristina Tica, Joaquin Santuber, **HUMAN OVERS[A]IGHT: THE OPS ROOM** 223

Patricia Stark, Gregor Pechmann, Kerstin Pell-Langaditis, Claudia Scheba, Denise Atteneder, Linda Huber, Laura Thäter, Milena Leybold, **Into the JKUniverse – Science starts with you** 224

Johannes Pröll, David Demmel, Rupert Huber, Mihaela Kavdanska, Thomas Peterseil / Realsim, Tobias Sichmann / Realsim, Maria Kratzert, Center for Medical Research, Medical Faculty, JKU Linz, Realsim, **Show Me Your Face** 225

Eugénie Desmedt, Paul Kloker, Márton Zalka, Christine Haupt, **The Artificial Literature Laboratory** 226

Andreas Kaindlstorfer, Andreas Strauss, Reinhard Gupfinger, **The Dream In Experience** 227

IT:U—INTERDISCIPLINARY TRANSFORMATION UNIVERSITY AUSTRIA 228

Bernd Resch, **Mapping Conspiracies** 231

Christopher Frauenberger, Ralf Vetter, Matthias Hirschmanner, **Caring Robots** 231

ARS ELECTRONICA FEATURES 232

AUSTIN Jiabao Li: Ecocentric Future Lab, **The Climate Tasting Menu** 234

BARCELONA DataViz Group at Barcelona Supercomputing Center, **Expanded Voices** 235

BARCELONA New Art Foundation, **Chemical Calls of Care II** 236

DELFT Emergence Delft, **robo signans** 237

ENSCHEDE Tetem, **Model Collapse** 238

EUROPE STARTS4WATERII, **Residencies showcase** 239

ISTANBUL Istanbul Digital Art Festival (IDAF), **Futures Entangled: Material Intelligence, Memory & Movement** 241

ROTTERDAM V2_ Lab for the Unstable Media, **PANIC MODE: ON** 242

SINGAPORE National Arts Council Singapore, **On Point** 243

STANFORD Stanford University, **That sinking feeling: cell biology of climate change** 244

TAIPEI C-LAB Taiwan Sound Lab, **Polyphony** 245

TAIPEI Metaverse Alliance, **Digital Deities: The Spirit of Restoration** 249

TOKYO Yasuaki Kakehi Lab., The University of Tokyo, **Yielding** 250

UTRECHT IMPAKT, **CODE 2025: Technosferatu and V.I.B.E.** 252

VIENNA Joyh Design, **BRIAN** 253

FLOOD THE ZONE WITH COURAGE 254

CREATE YOUR WORLD 258

we are working on it. no panic. 260

u19—create your world Exhibition 261

Dynatrace, CoderDojo Linz, **AI Wonderworld with Dynatrace & CoderDojo** 262

Verein Energiewende Linz, **Powerplayground** 263

Technisches Museum Wien, **roadLAB** 263

Rebecca Gischel, **Take Comfort** 264

Yari Hafele, **RAINBOW** 265

Helene Haider, Verena Langthaler, Carina Anna Leibetzeder, Nuria Tomaschek, **The Creative Studio 2030** 265

create your world, c3, mb21, Only Tomorrow Association, **Youth Exchange Project** 266

Irina Paraschivoiu, Thomas Layer-Wagner, Benjamin Arzt, Tobias Hoffmann, Patrick Obermüller, Julian Watzinger, **Escape Fake** 267

Ars Electronica Center, Ars Electronica Futurelab, WACOM, andersART, University of Arts Linz, **LIFE INKlusive** 268

MKD, Ars Electronica, **Augmented Comics—Fortify** 268

Ars Electronica, Bundesministerium Bildung, OeAD, **Media Literacy Award Ceremony** 269

EVENTS, CONCERTS, PERFORMANCES 270

Ars Electronica Opening 272

Drehmoment / The Moment Everything Takes a Spin 272

Big Concert Night 274

Art in and as Resistance—Art as the Last Bastion of Humanity: **The Emperor of Atlantis** 274

Gusen Convolute Working Group, **GUSEN CONVOLUTE** 278

Tom Cook, **The Lost Music of Auschwitz** 279

Ars Electronica Nightline 280

Ilia Viazov, Paulina Andrzejak, Diego Morales Castillo, **external operator** 282

Maki Namekawa, Cori O'Lan, **Pianographique — "Mishima" Concerto for Piano and Orchestra by Philip Glass** 283

Anton Bruckner University—Sonic Saturday: Audible Denial, Sonic Unheard 284

LISTENING ROOM 286

SOUND INSTALLATION 287

INTERACTIVE ENVIRONMENT 287

FILM PROJECTION 288

MOBILE LIVE ELECTRONICS PERFORMANCE 288

CONCERTS 289

MEDIUM SONORUM CONCERT 296

LINZER KLANGWOLKE 25—URBAN PULSE 298

Augen auf, Musik! International Brucknerfest Linz 2025 299

Theater & Digital Media 300

SILK Fluegge, **AREYOUARE** 302

Staatstheater Augsburg, **Ekklesia** 303

Det Norske Teatret, **The Trial Against Humanity** 303

Marc Da Costa, Matthew Niederhauser, **Parallels (Linz)** 304

Fondazione Teatro Comunale di Modena, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile Associazione—AESS, Opera BOX, Heimspiel GmbH, Opera Baltycka w Gdańsku, GOPACOM, **Project Butterfly** 304

Victorine van Alphen / Brave new Human, IDlab, Research Group Netherlands Filmacademy, **The Oracle: Ritual for the Future** 305

Oxi Koskelainen, Antti Leppäniemi Tero Takalo, Autuas Ukkonen, Mika Ryynänen, Antti Lindholm, Eija Juutistenaho, Jaana Kahra, Henri Tuominen, Elviira Kujala, Joose Mikkonen, **White Hunger** 306

Theater & Digital Media—further projects and programs 307

Lisa Großkopf (AT)

Quitting Smoking Might Be Easier

In the digital age, youthfulness is the ultimate social status symbol. Instagram and other platforms are teeming with flawless foreheads, sculpted jaws, and plump cheeks, all thanks to easy-to-use photo editing apps. The multi-billion dollar fast-growing cosmetics industry is flooding the market with all sorts of creams and serums that claim to slow the inevitable aging process. The list of ingredients in these products keeps getting longer and longer, and includes everything from caviar to avocado to snail slime. Fads like using a jawline trainer, doing face yoga, or getting a leech treatment quickly pass each other the baton. Großkopf's photo series *Quitting Smoking Might Be Easier* takes a humorous look at this trend. In a series of self-portraits, she poses with a cigarette in her mouth, an act that epitomizes the antithesis of anti-aging par excellence. The cigarette turns the quest for eternal youth into a pointless paradox and the race against time into a ridiculous farce.

Presented in the context of European Digital Deal. European Digital Deal is co-funded by the Creative Europe program of the European Union and by the Austrian Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport.

© Andreas Hafenscher/KBB

© Santiago Morilla

Santiago Morilla (ES)

Ritual Device for Fungal Humus

Everyone should be a musician, a dancer, and a fungus farmer (at the same time)

The core of the project focuses on understanding what the interaction with and care of healthy soil means for the future of agri-food systems. This also implies understanding how fungi emerge as perfect indicators of biodiversity as they point to the necessary existence of interspecies collaboration in metabolic processes.
The audience is presented with a garden device designed for the cultivation and biosonification of saprophytic fungi. The device functions as an interactive installation, where a soundscape interprets the blooming of the fungi crop. Simultaneously, the performative actions of the audience—detected through their presence and touch on the surrounding soil—are musically integrated in real time. The work proposes that art can help reimagine the future through synaptic and performative empathy, encouraging us to see and listen to the soil as an extension of our own bodies, as part of a shared ecosystem.

Concept and Art Direction: Santiago Morilla
Produced with the support of Quo Artis Foundation, the Dept. of Culture of the Government of Catalonia, and the Barcelona City Council.
Physical Computing and Software Development: Joaku de Sotavento & Fernando Fernández
Soundscape Design: Santiago Morilla and Joaku de Sotavento (Vocals: Coco Moya)
Hardware Design and Construction: Santiago Morilla, Olly Needham and Nicholas Burridge

This project has been developed and is presented in the context of Tilling Roots&Seeds. Tilling Roots&Seeds is co-funded by the Creative Europe program of the European Union.

PANIC

yes / no

Panic, yes or no? Shouldn't we have long been in a state of absolute panic by now? Why aren't we? There seem to be countless reasons for panic. Or is it all just scaremongering? How long can hope last, and what will follow it? Panic does not arise from the mere fear of danger, but from the realization of its inevitability—the feeling of being defenselessly exposed to it, with no possibility of escape or control.

When fear can no longer be attributed to specific dangers and risks, it turns into panic; adrenaline is released, the heart rate accelerates, more blood is pumped through the veins, and the muscles tense. But fear makes us small and discouraged. Therefore, Ars Electronica 2025 poses the question how we can maintain and strengthen our momentum for the future. Artists, thinkers, activists, philosophers, practitioners, and citizens explore the status quo of our time, a time full of contradictions and uncertainty, and investigate the power of artistic work and impact in this time of profound upheaval.

ars.electronica.art/panic/

ISBN 978-3-7757-6083-6
9 783775 760836
www.hatjecantz.com

20 JAHRE

Museum der Moderne
Salzburg

MIT DEM LÖWEN TANZEN
DANCING WITH THE LION

Presented by GENERALI

JOHANNA BINDER
AGATA CIEŚLAK
REBECCA KRESSLEY

04.10.2024 – 17.11.2024

JO, JOSEPH, JOSEPHINE BAAN
RENATO GRIECO
LISA GROSSKOPF

22.11.2024 – 12.01.2025

ALINE BRAUN
FRANÇOIS LEMIEUX
ELLINGTON MINGUS

17.01.2025 – 23.02.2025

ANA HOFFNER EX-PRVULOVIC*

Professorin* für Artistic Research,
Universität Mozarteum Salzburg |
Professor* for Artistic Research,
Mozarteum University Salzburg

STEFANIE GRÜNANGERL
JÜRGEN TABOR

Kurator:innen |
Curators

10 JAHRE SAMMLUNG GENERALI FOUNDATION – DAUERLEIHGABE AM MUSEUM DER MODERNE SALZBURG | 10 YEARS GENERALI FOUNDATION COLLECTION– PERMANENT LOAN TO THE MUSEUM DER MODERNE SALZBURG

Presented by GENERALI

IN KOOPERATION MIT |
IN COOPERATION WITH

mozarteum university

MIT DEM LÖWEN TANZEN
DANCING WITH THE LION

DE

Kunstsammlungen und ihre Archive sind wichtige Speicher und Vermittler künstlerischen Wissens. Was geschieht, wenn Künstler:innen ihre eigenen Interessen und Prinzipien in Beziehung zu einer Sammlung setzen, die bedeutende gesellschaftskritische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart versammelt? Neun Kandidat:innen des künstlerischen Doktoratsprogramms der Universität Mozarteum Salzburg haben ihre Forschungspraxis in einen teils direkten, teils losen Dialog mit ausgewählten Aspekten der Sammlung Generali Foundation gebracht. Die Ausstellung *Mit dem Löwen tanzen* präsentiert in dynamisch wechselnden Konstellationen die dabei entstandenen Arbeiten, die von Installation über Film und Video bis zu Performance, Sound und Choreografie reichen und sich dezidiert als künstlerisch-experimentelle Forschung verstehen. Im Zentrum stehen historische und zeitgenössische Ansätze der Institutionskritik, des Feminismus, der Medien- und Technologiereflexion, der Dekolonisierung und der Erinnerungsarbeit.

Die Künstler:innen haben zu jedem Teil der Ausstellung ein Film- und Videoprogramm zusammengestellt, das im Screening-Raum auf Ebene 3 zu sehen ist. Gezeigt werden Werke aus der Sammlung Generali Foundation, die für die Künstler:innen besonders relevant sind und mit ihren eigenen Arbeiten in Dialog treten.

EN

Art collections and their archives are vital storehouses and disseminators of artistic knowledge. What happens when artists set their own interests and principles in relation to a collection that gathers important critical responses to social realities from the past and present? Nine candidates in the doctoral program in the arts at Mozarteum University Salzburg have engaged in sometimes direct, sometimes free-ranging dialogues between their research practices and selected aspects of the Generali Foundation Collection. The exhibition *Dancing with the Lion* presents dynamically shifting constellations of the resulting works, which span the media of installation art, film and video, performance and sound art, and choreography and are explicitly conceived as artistic-experimental research ventures. The focus is on historic and contemporary approaches in institutional critique, feminism, reflections on media and technology, decolonization, and the work of memory.

The artists have put together a film and video program for each part of the exhibition, which can be seen in the screening room on the third floor. On display are works from the Generali Foundation Collection that are particularly relevant to the artists and enter into a dialogue with their own works.

LISA GROSSKOPF

RENATO GRIECO

JO, JOSEPH, JOSEPHINE BAAN

22.11.2024 – 12.01.2025

COMME
PERFORMANCE VON |
BY ALINE BRAUN

Donnerstag, 21. November 2024, 19 Uhr | Thursday, November 21, 2024, 7 p.m.
Konzept & Choreografie | Concept & Choreography: Aline Braun
Tänzerin | Performer: Maja Kowalik
Inspiriert von Choreografien von | Inspired by choreographies by Walid Aouni, Ushio Amagatsu, Georges Appaix, Karole Armitage, Betrand d'At, Alvin Ailey, Pina Bausch, Maurice Béjart, Jérôme Bel, Trisha Brown, Alain Buffard, Carolyn Carlson, Boris Charmatz und | and Sidi Larbi Cherkaoui
Teilnahme frei | Free admission
Altstadt [Rupertinum], Atrium
Im Rahmen der Eröffnung von Teil 2 der Ausstellung | As part of the opening of the 2nd part of the exhibition

Comme überdenkt die Vorstellung von Konventionen im Tanz. Aline Braun entwickelte zusammen mit der Tänzerin Maja Kowalik eine Performance, um einen Bewegungskatalog zu erstellen und das zu hinterfragen und neu zu definieren, was im Tanz als konventionell gilt. | *Comme* rethinks the idea of conventions in dance. Together with the dancer Maja Kowalik, Aline Braun created a performance in order to create a movement catalogue, questioning and redefining what is considered conventional in dance.

KURATOR:INNENFÜHRUNG |
CURATOR'S TOUR

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 17 Uhr | Wednesday, December 18, 2024, 5 p.m.
Mit | With Jürgen Tabor

HOW TO (MAYBE) MAKE IT INTO A CORPORATE COLLECTION

LISA GROSSKOPF
1989 WIEN, AT | VIENNA, AT

DE

In der Videoinstallation *How to (maybe) make it into a Corporate Collection* beleuchtet Lisa Großkopf die vielschichtigen Wirkmechanismen von Unternehmenssammlungen. Dabei spannt sie einen Bogen von den strategischen Zielen des Sammlungsaufbaus, wie der identitätsstiftenden und repräsentativen Funktion, über die Kriterien der Auswahl von Kunstwerken bis hin zur Rolle dieser Sammlungen auf dem globalen Kunstmarkt. Im Zentrum des performativen Projekts steht die zwischen Wirklichkeit und Inszenierung oszillierende Zusammenarbeit mit der Kunstmanagerin Paula Marschalek, mit deren Unterstützung Großkopf den Verkauf einer ihrer künstlerischen Arbeiten an eine Corporate Collection anstrebt. In einem anregenden Austausch per E-Mail und Videotelefonie vermessen die Künstlerin und die Kunstmanagerin die Landschaft der österreichischen Firmensammlungen und analysieren deren inhaltliche Ausrichtung und ihre Ankaufsmodalitäten. Die institutionskritische Arbeit zielt darauf ab, Transparenz in die bisweilen nebulösen Sammlungspolitiken zu bringen und den Diskurs über die

komplexen Wechselwirkungen zwischen Kunst und Wirtschaft anzuregen.

EN

In the video installation *How to (maybe) make it into a Corporate Collection*, Lisa Großkopf sheds light on the complex effect mechanisms of corporate collections. They range from the strategic objectives of building up a collection, such as the identity-forming and representative function, to the criteria for selecting works of art, all the way to the role of these collections on the global art market. The performative project focuses on the collaboration, vacillating between reality and staging, with the art manager Paula Marschalek, with whose support Großkopf seeks to sell one of her artworks to a corporate collection. In a stimulating exchange via email and video conferencing, the artist and the art manager survey the landscape of Austrian corporate collections and analyze their thematic orientation and acquisition modalities. The institution-critical work aims at making the occasionally nebulous collection policies transparent and encouraging the debate on the complex interrelations between art and economy.

How to (maybe) make it into a Corporate Collection, 2024
Zweikanal-Videoinstallation | Two-channel video installation
Video (Farbe, Ton), Chatverlauf auf Tablet, Angebotsmappe inkl. Portfolio & CV | Video (color, sound), chat history on tablet, offer folder incl. portfolio & CV
Courtesy of the artist

Die Arbeit wurde gefördert durch Bildrecht, Wien | The work was funded by Bildrecht, Vienna

FILM- & VIDEO-PROGRAMM FILM & VIDEO PROGRAM

22.11. 2024 – 12.01.2025

Alle (sofern nicht anders angegeben): Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg

All (except otherwise noted): Generali Foundation Collection— Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg

ZUSAMMENGESTELLT VON | CURATED BY LISA GROSSKOPF

Andrea Fraser
May I help you?, 1991
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
20 Min. | min.
Regie | Director: Andrea Fraser
Darstellerin | Performer: Ledlie Borgerhoff
Kamera | Camera: Merril Aldigheri
Produktio | Produced by: Andrea Fraser, American Fine Arts Co., New York

Andrea Fraser
Little Frank and His Carp, 2001
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
6 Min. | min.
Auflage | Edition: 9/25 + 3 A. P.
Darstellerin | Performer: Andrea Fraser
Produktion | Produced by: Consonni, Bilbao

Andrea Fraser
Official Welcome (Kunstverein Hamburg, September 9, 2003), 2001/03
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
30 Min. | min.
Auflage unlimitiert | unlimited edition
Regie | Director: Andrea Fraser
Darstellerin | Performer: Andrea Fraser

Lisa Großkopf & Ilay Schwingshandl
alles meins, 2019
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
6:11 Min. | min.
Courtesy of the artist

Lisa Großkopf
Noticeably Unnoticeable, 2019
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
1:32 Min. | min.
Courtesy of the artist

Lisa Großkopf
enough, 2024
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
10:19 Min. | min.
Courtesy of the artist

Lisa Großkopf
I Should Quit Smoking (Tokyo), 2023
Videoperformance (Farbe, Ton) | Video performance (color, sound)
13:04 Min. | min.
Courtesy of the artist

ZUSAMMENGESTELLT VON | CURATED BY RENATO GRIECO

Theresa Hak Kyung Cha
Mouth to Mouth, 1975
Video, (schwarz-weiß, Ton) | Video (black-and-white, sound)
7:40 Min. | min.

Judith Barry
Casual Shopper, 1980–1981
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
32 Min. | min.

Vito Acconci
Face Off, 1973
Video (schwarz-weiß, Ton) | Video (black-and-white, sound)
32:57 Min. | min.

Apolonija Šušteršič
Private Corridors – Public Toilets, 1997
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
3:30 Min. | min.

Linda M. Montano
Learning to Talk, 1978
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
45 Min. | min.

Bruce Nauman
Lip Sync, 1969
Video (schwarz-weiß, Ton) | Video (black-and-white, sound)
57 Min. | min.

ZUSAMMENGESTELLT VON | CURATED BY JO, JOSEPH, JOSEPHINE BAAN

Adrian Piper
Form, Inhalte und Mitteilung | Form, Content, and Message
Vortrag von Adrian Piper, 17. Mai 2002, Generali Foundation, Wien | Lecture by Adrian Piper, May 17, 2002, Generali Foundation, Vienna
Deutsch | German

Gordon Matta-Clark
Splitting, 1974
Film, Super-8 mm (schwarz-weiß und Farbe, ohne Ton), transferiert auf Film, 16 mm | Film, Super 8 mm (black-and-white and color, no sound), transferred to film, 16 mm
10:50 Min. | min.
Auflage | Edition: 1/10
Kamera | Camera: Liza Bear

Martha Rosler
Domination and the Everyday, 1978
Video (Farbe, Ton) | Video (color, sound)
32:07 Min. | min.
Darsteller:innen | Performers: Joshua Rosler, Martha Rosler
Mitarbeit | With the assistance of: Sarah Culotta, Bill Jennings, Jim Knox, Allan Sekula

Dan Graham
Minor Threat, 1983
Dokumentation von Minor Threat, einer Hardcore Band aus Washington D. C., bei einer Veranstaltung im CBGB's in New York | Documentation of Minor Threat, a hardcore band from Washington D. C., during an event at CBGB's in New York
Video (Farbe, Ton) | Video / color, sound)
38:18 Min. | min.

VALIE EXPORT
Facing a Family, 1971,
„Expanded Movie", „TV-Aktion", „imaginäre Leinwand"
Video (schwarz-weiß, Ton) | Video (black-and-white, sound)
5 Min. | min.
Produktion | Produced by: ORF, gesendet am 28. Februar 1971 vom ORF in *Kontakte* zum Thema „Familie und Fernsehen (Isolation)" | ORF, transmitted on February 28, 1971 by ORF as part of the program *Kontakte* on the subject of "family and television (isolation)"

IMPRESSUM
BROSCHÜRE | BOOKLET

Herausgegeben von | Edited by
Harald Krejci, Stefanie Grünangerl und | and Jürgen Tabor für das | for the Museum der Moderne Salzburg und die Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg | and the Generali Foundation Collection—Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg

MUSEUM DER MODERNE SALZBURG
Mönchsberg 32
5020 Salzburg
Österreich | Austria
T +43 662 842220
www.museumdermoderne.at

Direktor | Director, Museum der Moderne Salzburg: Harald Krejci
Leitung, Sammlung Generali Foundation | Head, Generali Foundation Collection: Doris Leutgeb
Kurator, Sammlung Generali Foundation | Curator, Generali Foundation Collection: Jürgen Tabor
Generali Foundation Studienzentrum & Bibliothek Museum der Moderne Salzburg | Generali Foundation Study Center & Library Museum der Moderne Salzburg: Stefanie Grünangerl

Texte | Texts: Jo, Joseph, Josephine Baan, Johanna Binder, Aline Braun, Agata Cieślak, Renato Grieco, Lisa Großkopf, Stefanie Grünangerl, Ana Hoffner ex-Prvulovic*, Rebecca Kressley, François Lemieux, Ellington Mingus, Jürgen Tabor
Lektorat | Proofreading:
textstern / Ulrike Ritter, Karl Hoffmann
Übersetzung | Translation: Karl Hoffmann, Gerrit Jackson
Grafische Gestaltung | Graphic Design: Studio Fjeld
Produktion | Production: Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg | Generali Foundation Collection—Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg

© 2024 Museum der Moderne Salzburg, Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg | Generali Foundation Collection—Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg

Alle Rechte, insbesondere das Recht jeglicher Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, auch auszugsweise, sind vorbehalten. | All rights reserved, especially the right of any form of reproduction, distribution and translation, in whole or in part.

PRINTED IN AUSTRIA.

© 2024 Rechte der Texte bei den Autor:innen | Copyrights for the texts by the authors

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Offset 5020, UW-Nr. 794 | Printed according to the guideline "printed matter" of the Austrian Ecolabel, Offset 5020, IP no. 794

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag

Presented by GENERALI

Diese Broschüre erscheint anlässlich der Ausstellung
Booklet published in conjunction with the exhibition

MIT DEM LÖWEN TANZEN
DANCING WITH THE LION
4. Oktober 2024 – 23. Februar 2025
October 4, 2024—February 23, 2025
Museum der Moderne Salzburg

Kurator:innen | Curators: Stefanie Grünangerl, Jürgen Tabor
Professorin für Artistic Research, Universität Mozarteum Salzburg | Professor* for Artistic Research, Mozarteum University Salzburg:* Ana Hoffner ex-Prvulovic*
Ausstellungsmanagement | Exhibition Management: Lisa Überbacher
Registratur | Registrar: Susanne Greimel
Technik, Gebäude und Ausstellungen | Technology, Facilities, and Exhibitions: Oliver Wacht (Leitung | Head), Patrick Peter Gänser, Christian Hauer, Thomas Mey, Patrick Schendl
AV-Technik | AV Technology: Jakob Guggenberger, Show2Go
Art Handling: Dieter Linnerth
Grafische Gestaltung | Graphic Design: Studio Fjeld
Kunstvermittlung | Museum Education: Anja Gebauer Negri (Leitung | Head), Victoria Fahrengruber, Christine Fegerl, Elisabeth Ihrenberger, Anna-Sophie Ofner, Magdalena Stieb, Cristina Struber
Marketing: Cornelia Maier (Leitung | Head), Christina Baumann-Canaval, Iska Gebhard
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Public Relations: Martin Riegler

In Kooperation mit | In cooperation with

mozarteum university

Museum der Moderne Salzburg
Mönchsberg 32
5020 Salzburg
Österreich | Austria
T +43 662 842220
www.museumdermoderne.at

Ausstellungs-
katalog

Lentos kunstfreunde preis 2024

Künstler*innen

Ammann Walentina	8
Azzouni Christian	10
Burlakov Maxim	12
Cellnigg Theresa Ulrike	14
Dehring Leyla, Rashica Liza	16
Essl Sonnhild	18
Gatschelhofer Beate	20
Großkopf Lisa	22
Hörndler Andrea	24
Houshmandnia Ayda	26
Huang Jieyuan	28
Kim Younggon	30
Liska Johanna Antonia	32
Mahmoudsalehi Afsaneh	34
Mardnli Judy	36
Mayr Leen	38
Mertlitsch Malina	40
Nörl Florian	42
Nörl Özlem	44
Peschka David	46
Rodríguez Morales Valentina	48
Sekot Helena	50
Sperl Laura	52
Vasylchenko Anastsiia	54
Wakaf Hazem	56
Weberberger Anna	58
Zhou Yinglin	60

QUITTING SMOKING MIGHT BE EASIER

2022 (Auflage: 2 + 1)
Digitaldruck auf Textil, LED-Leuchtkasten
2 Drucke in Leuchtkästen: 170 x 119 cm / 29,7 x 21 cm

Im Projekt „Quitting Smoking Might Be Easier" werden die gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten im Umgang mit Alter und Schönheit beleuchtet und wird die groteske Doppelbödigkeit der Sehnsucht nach ewiger Jugend in überlebensgroßen Bildern aufgegriffen, die eine Reihe kosmetischer Praktiken betont überzeichnet darstellen. Die Werke werden mit Hilfe von Leuchtkästen in Szene gesetzt, womit ein Bezug zur Welt der Werbung suggeriert wird. Die Sujets disdanzieren sich gezielt von der zitierten Werbeästhetik, indem die Künstlerin in jedem der performativen Selbstporträts eine Zigarette raucht – die Antithese zum Anti-Aging par excellence.

Mag.ª art. Lisa Großkopf, MA MA
Geb. 1989, Wien
Absolventin Akademie der bildenden Künste Wien, Kunst & Kommunikation;
Kunstuniversität Linz, Mediengestaltung, Grafik-Design und Fotografie;
Universität für angewandte Kunst Wien, TransArts

IMPRESSUM

Diese Broschüre erscheint anlässlich der
Ausstellung zum Kunstpreis Lentos Freunde 2024
13. bis 16. Juni 2024
Lentos Kunstmuseum, Auditorium
Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz

Herausgeber
Verein Freunde Lentos Kunstmuseum
Lentos Kunstmuseum
Ernst-Koref-Promenade 1
4020 Linz

Grafische Umsetzung
Projektagentur Weixelbaumer
www.projektagentur.at

Druck
Auflage: 250 Stück
DIREKTA DRUCKEREI & DIREKTMARKETING GMBH

Lentos Freunde

Sofern nicht anders angegeben, liegen die Fotocredits bei den Künstler*innen.
Das Copyright liegt bei den Künstler*innen.
Die Verantwortung für die Texte zu den einzelnen Arbeiten liegt bei den Autor*innen.

Wir danken der
VOR-JURY:

Erwin Hauser
Verein Freunde Lentos Kunstmuseum
Brigitte Reutner-Doneus
Leitung Sammlung Grafik und Fotografie, Lentos
Rainer Zendron
ehem. Vizerektor für Kunst und Lehre,
Kunstuniversität Linz

Wir danken der
JURY:

Anna Jermolaewa
Professorin für Experimentelle Gestaltung,
Kunstuniversität Linz
Gerhard Mursch-Edlmayr
Verein Freunde Lentos Kunstmuseum
Elisabeth Plank
Künstlerin
Hemma Schmutz
künstlerische Direktorin Lentos Kunstmuseum
Helmut Schützeneder
Verein Freunde Lentos Kunstmuseum

Mit freundlicher Unterstützung von:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kunstuniversität Linz
University of Arts Linz

Internorm

Linz Kultur L_nz

HAUSER

Lentos
Freunde

AVNEM
PRO
UER
KUNST
LENDSPIELE
HEN
RAUMA
ZIO
PUBBLIC

Vorwort

Seit 2008 bespielt der Verein Lendhauer den wohl schönsten Ort in Klagenfurt mit Kunst im öffentlichen Raum bei freiem Eintritt: den Lendhafen.

Eine sanfte Belebung im Sinne eines guten Miteinanders ermöglicht allen Interessierten und Vorbeigehenden den Genuss zeitgenössischer Kunst unterschiedlicher Sparten und einen Ort zum Verweilen.

Wir freuen uns, mit diesem Postkartenbuch einen Eindruck von der Kulturarbeit zu vermitteln, die hier von Künstler:innen, Kulturschaffenden und Freiwilligen geleistet wurde und wird. Die Bilder stammen hauptsächlich von »unseren« Fotografen Gerhard Maurer und Johannes Puch, die Textbeiträge aus den Federn zahlreicher Beteiligter aus den letzten Jahren.

Wir wünschen viel Spaß beim Blättern, Lesen, Versenden - und freuen uns auf bald im Lendhafen!

Echte Kamille, Ehrenpreis, Baldrian,
Wermut, Löwenzahn, Spitzwegerich,
Scharfgarbe, Erdbeerminze, Steinquendel,
Eisenkraut,

Nudelminze, Eibisch, Apfelsalbei,
Frauenmantel, Schokoladenminze, Zist-
rose,Orangenverbene, Bronzefenchel,
Mutterkraut, Gewürztagetes, Einjähriger
Beifuß, Sardiniensalbei,

Josefskraut, Pfefferminze, Pimpinelle,
Samtsalbei, Goldmelisse, Zitronen-
verbene, Brennnessel, Lavendel,
Johanniskraut, Ringelblume, Rosmarin,
Basilikum, Anisysop.

MARKUS HIESLEITNER

Markus Hiesleitner, »Teebeutel/Teabag«
Foto: Johannes Puch, 2023

Der Lendhafen ist die urbane Oase zwischen Wörthersee und Lindwurm. Ein herzliches Dankeschön an alle Lendhauer*innen, die diesen Ort seit mehr als 15 Jahren mit Kunst, Musik und Gesprächskultur beleben.

LISA GROSSKOPF

Lisa Großkopf, »Glück des Zufalls«
Foto: Johannes Puch, 2023

Für den Inhalt verantwortlich

LENDHAUER

Verein zur Belebung des Lendkanals
office@lendhauer.org
www.lendhauer.org

Büroadresse:
CoWorking Space Hafen 11
Tarviserstraße 11
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Redaktion und Lektorat:
Lendhauer (Morena Bignotti, Andrea Hlatky, Sandra Hölbling-Inzko, Hanno Kautz, Janine Schemmer, Matthias Wieser)

Grafik:
Gudrun Zacharias-Maurer

OMETNOSTV
STORULENDI
MOEFFENTLI
PTENELLOSP

24/7

Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung
Work between meaning and imbalance

24/7
Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung
Work between meaning and imbalance

Künstler*innen der Ausstellung Artists of the exhibition
Maja Bajević, Julien Berthier, Louisa Clement, Manuel Correa & Marina Otero Verzier, Jeremy Deller, Antje Ehmann & Harun Farocki, Aldo Giannotti, Liam Gillick, Lisa Großkopf, Andreas Gursky, Theresa Hattinger & Michael Hieslmair & Michael Zinganel, Tehching Hsieh, Johanna Kandl, Peter Kogler, KURS (Miloš Miletić, Mirjana Radovanović), Luiza Margan, Pia Mayrwöger, Sam Meech, Michail Michailov, Elisa Giardina Papa, Nika Radić, Martha Rosler, Sebastian Schmieg & Silvio Lorusso, Christoph Schwarz, Selma Selman, Santiago Sierra, Lia Sudermann & Simon Nagy, Oliver Walker

Martin Grabner, Katia Huemer
Werke der Ausstellung
Works of the exhibition

4, 5 Maja Bajević
6, 7 Julien Berthier
8, 9 Louisa Clement
10, 11 Manuel Correa & Marina Otero Verzier
12, 13 Jeremy Deller
14, 15 Antje Ehmann & Harun Farocki
18, 19 Harun Farocki
20, 21 Aldo Giannotti
22, 23 Liam Gillick
24, 25 Lisa Großkopf
26, 27 Andreas Gursky
28, 29 Theresa Hattinger, Michael Hieslmair, Michael Zinganel
30, 31 Tehching Hsieh
32, 33 Johanna Kandl
34, 35 Peter Kogler
36, 37 KURS (Miloš Miletić, Mirjana Radovanović)
38, 39 Silvio Lorusso
40, 41 Luiza Margan
42, 43 Pia Mayrwöger
44, 45 Sam Meech
46, 47 Michail Michailov
48, 49 Elisa Giardina Papa
50, 51 Nika Radić
52, 53 Martha Rosler
54, 55 Sebastian Schmieg & Silvio Lorusso
56, 57 Christoph Schwarz
58, 59 Selma Selman
60, 61 Santiago Sierra
62, 63 Lia Sudermann & Simon Nagy
64, 65 Oliver Walker

Andreja Hribernik
68 **Vorwort**
74 **Foreword**

Agnes Maier
80 **Alles Gute zum Alltag**
92 **Happy day of the week**

Katia Huemer
98 **24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung**
128 **24/7. Work between meaning and imbalance**

Katja Praznik
152 **Unser gemeinsames Problem – oder ist Kunst Arbeit?**
172 **Our mutual predicament, or is art work?**

Eva Tropper
186 **Das Museum als Ort aktueller Debatten über „Arbeit". Zur Schnittmenge von *24/7* im Kunsthaus Graz und *Alles Arbeit* im Museum für Geschichte**
192 **The museum as a site for current debates about 'work'. On the overlap between *24/7* at Kunsthaus Graz and *It's All Work* at the History Museum**

Simon Nagy
198 **134 bestreikte Stunden**
204 **134 striked hours**

212 **Glossar**
221 **Glossary**

230 **Biografien**
236 **Biographies**

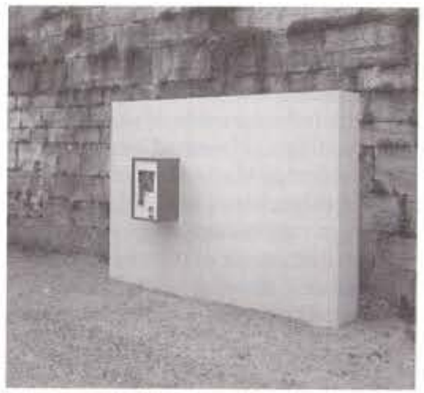
242 **Impressum Imprint**

Lisa Großkopf

She Works Hard for the Money, 2023
Holz, Fertigputz, Metall, Kunststoff, Epoxidharz, Springbälle, Münzen;
180 × 250 × 50 cm

Courtesy der Künstlerin

Der etwas aus der Zeit gefallen wirkende Kaugummiautomat an dem grob verputzen Wandfragment lässt unweigerlich nostalgische Erinnerungen an die Kindheitstage aufkommen: Wer kennt nicht den altmodischen Münzeinwurf, den schwergängigen mechanischen Drehknopf und vor allem die Spannung, was man denn für die eingeworfene Zwei-Euro-Münze erhalten würde. Wobei das nur selten Kaugummis sind, sondern meist allerhand mehr oder weniger Brauchbares aus Plastik. Doch nicht der tatsächliche monetäre Wert, sondern genau dieses Spiel mit einer Erwartungshaltung und dem Zufall ist es, was den Reiz solcher Automaten ausmacht – und was auch Lisa Großkopf interessiert.
In ihrer Arbeit eignet sich die Künstlerin Bekanntes, einfache Artefakte aus dem Alltag, oft aus der Welt des Konsums, an und betrachtet sie aus einer gesellschaftskritischen Perspektive. Dem tradierten Idealbild der bunten Überraschung in der Kunststoffkugel stellt sie deren Herstellung gegenüber, die in industrieller Massenproduktion meist unter fragwürdigen und prekären Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern erfolgt. Einige der Gegenstände in Großkopfs Automat hingegen sind von ihr selbst in zeitintensiver Handarbeit gefertigte Einzelstücke und mit einer sorgfältig eingepassten 50-Cent-Münze versehen. Mit etwas Glück erhalten wir sofort ein Viertel des Kaufpreises in bar zurück. Ein Verweis auf die omnipräsenten Rabattaktionen, mit denen Konsument*innen gelockt werden. Die Arbeit untersucht die Konstruktion von auseinanderlaufenden Wertvorstellungen und -zuschreibungen: Die von der Künstlerin in die Herstellung investierte Zeit entspricht einem Vielfachen des Verkaufspreises von zwei Euro, während wir uns über die retournierten 50 Cent freuen, die wir so „gespart" haben. In der partizipativen Intervention, die erstmals 2023 im öffentlichen Raum am Lendkanal in Klagenfurt realisiert wurde, überträgt Lisa Großkopf ihre eigene Neugierde auf die vorbeiflanierenden Besucher*innen im Ausstellungsraum. Sie können für zwei Euro Teil einer künstlerischen Wertschöpfungskette zwischen Arbeit, Konsum und Wert werden. (mg)



Lisa Großkopf

She Works Hard for the Money, 2023
Wood, finished plaster, metal, plastic, epoxy resin,
bouncy balls, coins; 180 × 250 × 50 cm

Courtesy of the artist

Like something from another time, the chewing-gum vending machine on the roughly plastered section of wall carries nostalgic memories of childhood days: who doesn't remember the old-fashioned coin slot, the stiff mechanical knob and, above all, the excitement of wondering what you would get for your two-euro coin. Although it is rarely chewing gum, but usually all sorts of plastic trinkets of variable usefulness. However, it is not the actual monetary value but rather this play on expectations and luck that makes these vending machines so appealing – and which also interests Lisa Großkopf.
The artist appropriates familiar simple artefacts from everyday life, often from the world of consumption, and examines them from a socio-critical perspective. She contrasts the traditional ideal image of the colourful surprise in the plastic ball with its mass production under questionable and precarious working conditions in low-wage countries. Some of the objects in Großkopf's vending machine are instead unique pieces that she painstakingly handcrafts herself and include a carefully fitted 50-cent coin. With a bit of luck, we might get a quarter of the price we paid straight back in cash. A reference to the ubiquitous discount campaigns employed to lure consumers. The work explores the construction of divergent value concepts and attributions: the time invested by the artist in production corresponds to a multiple of the price of two euros, while we are happy about the returned 50 cents that we have 'saved' in this way. In the participatory intervention, which was realised for the first time in 2023 in public space at the Lendkanal in Klagenfurt, Lisa Großkopf transfers her own curiosity to visitors walking past in the exhibition space. For two euros, they can become part of an artistic value chain between work, consumption and value. (mg)

Liam Gillick
→ S. 22 / p. 23

Lisa Großkopf
→ S. 24 / p. 25

Christoph Schwarz
→ S. 56 / p. 57

und Gemüsesorten angepflanzt, gepflegt und geerntet, um schließlich überall in der EU ausgeliefert zu werden. In ihrer poetischen, tänzerischen Annäherung zollen die beiden Künstler*innen jenen Arbeiter*innen Respekt, denen Europa einen Großteil seiner Vitamine verdankt.

Selbstbestimmt und prekär

In der westlichen postfordistischen Gesellschaft, die durch Flexibilisierung, Individualisierung und Globalisierung gekennzeichnet ist, verschwimmen auch die Grenzen zwischen Selbstausbeutung und Selbstverwirklichung — insbesondere im Bereich der Kunst- und Kulturarbeit. Vor allem Künstler*innen sehen sich häufig mit Herausforderungen durch prekäre Arbeitsbedingungen konfrontiert, die von unsicheren Arbeitsverhältnissen bis unzureichender Bezahlung reichen können. Die Tatsache, dass viele Künstler*innen von Erwerbsarmut bedroht sind, wird in Werken wie *Punchcard Economy — 8 Hours Labour* von **Sam Meech** und *She Works Hard for the Money* von **Lisa Großkopf** thematisiert. Niedriglöhne (oft aufgrund von Teilzeitarbeit) und Prekarisierung sind Themen, die in den letzten Jahren verstärkt zu neuen Armutsphänomenen geführt haben; statt einer klassenlosen Gesellschaft näherzukommen, ist eine neue Klasse entstanden — die der „Working Poor". Gleichzeitig suggerieren Begriffe wie New Work, 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance eine positive Entwicklung der Arbeitsumstände. Leere Worthülsen und Wohlfühlthemen einer digitalen Bohème oder realistische Ziele in einer Zeit höchster Belastung, die für alle Berufsgruppen gelten und die Dynamik zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen nachhaltig verändern werden? Schließlich können wir angesichts des viel beklagten Arbeitskräftemangels frei wählen, wo, wann und unter welchen Bedingungen wir arbeiten — oder?

→ S. 44
→ S. 24

Autonomie ist der Leitstern unserer Kultur; wir wollen ein selbstbestimmtes Leben führen, unsere eigenen Werte und Überzeugungen und die damit verbundenen Ziele verfolgen. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. *Free Agent Nation — The Future of Working for Yourself* lautet der Titel eines Bestsellers, der um die Jahrtausendwende euphorisch eine neue Ära der Innovation und Autonomie bejubelte. „It's about freedom", verkündet Amazon in der Kurzbeschreibung des Inhalts. Und weiter: „It's about time." Wahlfreiheit klingt in der Theorie

Santiago Sierra
→ S. 60 / p. 61

relations through to inadequate pay. Many artists are at risk of working poverty, a situation that is explored in works such as *Punchcard Economy — 8 Hours Labour* by **Sam Meech** and *She Works Hard for the Money* by **Lisa Großkopf.** Low wages (often a consequence of part-time work) and precarisation are issues that have exacerbated new phenomena of poverty in recent years. Instead of advancing towards a classless society, a new class has emerged — the 'working poor'. At the same time, terms such as New Work, the four-day week and work-life balance point to positive developments in working conditions. Are these simply empty buzzwords and feel-good topics for a digital bohemia, or are they in fact realistic issues in an age of high stress, applicable to occupational groups across the board and set to bring about lasting changes to the dynamic between employers and employees? After all, in view of the widely lamented staff shortages, we should surely be free to choose where, when and under what conditions we work — right?

→ p. 45
→ p. 25

Autonomy is the guiding star of our culture. We want to lead a self-determined life, to follow our own values and convictions and the goals associated with them. Self-determination rather than heteronomy. The bestseller *Free Agent Nation — The Future of Working for Yourself* euphorically hailed a new era of innovation and autonomy at the turn of the millennium. 'It's about freedom,' proclaims the Amazon blurb. And: 'It's about time.' Freedom of choice sounds promising in theory. And yet our desire to always live according to laws of our own choosing does not make us happy but, as critics of autonomy believe, instead turns us into self-centred egoists. This is also referenced in **Julien Berthier**'s *L'horloge d'une vie de travail*, the life-work clock, whose complex design measures the time left until retirement precisely for one person. In his book *The Soul at Work*, Franco 'Bifo' Berardi describes the 1990s as a decade when the architectures of solidarity vanished, the working class was eliminated by technological innovations and work assumed precarious forms. Today, when everyone seems to be fighting purely for themselves, we do indeed see a lack of mass movements that — as shown by the labour struggles of the age of industrialisation — are capable of achieving improvements not just for the individual, but for the many. **Peter Kogler**'s installation of countless ants as screen prints, which accompanies us on our way up into the exhibition, also tells of the power of the masses, as does **Harun Farocki**'s *Workers Leaving the*

→ p. 7
→ p. 35
→ p. 19

← Santiago Sierra
→ S. 60 p. 61

Lisa Großkopf
→ S. 24 / p. 25

As much as some wishfully profess the end of work at the hands of techno-utopian change, such as automation, robotization, genetic engineering, and the like, the global Covid-19 pandemic has blatantly demonstrated that there will be no end of work under capitalism. Since then, we even have a new distinction between 'essential' and 'non-essential' workers and work. And it should not be lost on us that it is precisely the informalized invisible workers of social reproduction who became visible as the 'global housework'[23] during the pandemic. These are the workers who make capitalism possible not despite their wageless condition, but precisely because of it. And while, in the grand scheme of things, the imbalance related to work rests on the wageless informalized work of the majority of the world population, let's return to our small albeit global world of art and begin to grapple with the free labor business model and the countless wageless hours of art workers who are indeed the largest subsidy art institutions continue to receive.

Notwithstanding the power relations of the global world of art work (or should we say the global art labor market), there is still something to be said about the power that we hold as a collective capable of critical thinking and practice. It is true that individually we are powerless as competitors in the labor market. But if we begin to practice solidarity to de-naturalize the exploitation involved in the unpaid labor from our positions of power — since we all have some — we can collectively change the power relations. I remain convinced that recognizing an artist as a worker and art work as a form of labor, like housework or any other form of work that is value-generating and contributes to capitalist accumulation, is a necessary step if we want to stop giving free gifts to capital — and to see art as a terrain of struggle for a form of life and economy that is based on the value of human needs and work, rather than on value-generating for profit.

Silvio Lorusso
→ S. 38 / p. 39

Biografien

Maja Bajević (1967 Sarajevo/BA) lebt in Paris. Nach Abschluss ihrer klassischen Ausbildung im ehemaligen Jugoslawien studierte sie an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. 2017 wurde sie für den Prix Marcel Duchamp vorgeschlagen. Sie nahm an zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen teil, inklusive der 56. Biennale in Venedig (2015) und der documenta 12 in Kassel (2007). Ihre Werke wurden auch in Ljubljana, Zürich, New York, Madrid, Berlin und München ausgestellt.

Julien Berthier (1975 Besançon/FR) lebt in Paris. Er besuchte die École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris und ist seit den frühen 2000ern international tätig. Mit einer Bandbreite von Arbeiten, die Video, Fotografie, Skulptur, Zeichnung und Installationen beinhalten, entzieht er sich strenger Kategorisierung und schafft ungewöhnliche, aber funktionale Werke, die unsere Perspektiven herausfordern. Er nahm an zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen in Frankreich und im Ausland teil, unter anderem in Wien, Graz, Köln, Brüssel, Peking und Los Angeles.

Louisa Clement (1987 Bonn/DE) lebt in Bonn. Sie studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschülerin von Andreas Gursky. Die Künstlerin hat in Institutionen und Museen im In- und Ausland ausgestellt. Ihre Werke sind Teil von Sammlungen wie dem Huis Marseille in Amsterdam, der Atlanta Cultural Foundation in Bad Homburg, der Sammlung der Stadt Brühl und der Ringier Collection in Zürich.

Manuel Correa (1991 Medellín/CO) ist Künstler und Filmemacher. Er studierte Film und Medien an der Emily Carr University in Vancouver und schloss seinen MA in Architektur-Forschung am Goldsmiths College der University of London ab. Seine Arbeiten wurden unter anderem auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam, im Museo Tamayo in Mexiko, auf der 8. Norwegischen Skulpturenbiennale, im Kunsternes Hus in Oslo und im Het Nieuwe Instituut gezeigt. Derzeit arbeitet er als Teil der Gruppe Forensic Architecture.

Jeremy Deller (1966 London/UK) lebt in London. Er studierte Kunstgeschichte am Courtauld Institute und an der University of Sussex. Der Künstler, Kurator und Kulturaktivist ist bekannt für seine sozial engagierten und politisch aufgeladenen Werke. 2004 wurde Deller mit dem renommierten Turner-Preis ausgezeichnet und vertrat Großbritannien 2013 auf der 55. Biennale von Venedig. Er hat weltweit umfangreich ausgestellt, darunter in Buenos Aires, Hongkong, New York, Madrid, Paris und Tokio.

Antje Ehmann (1968 Gelsenkirchen/DE) ist Kuratorin, Autorin und Künstlerin mit Sitz in Berlin. Sie arbeitete viele Jahre mit ihrem Lebensgefährten Harun Farocki zusammen und ist derzeit als Verwalterin seines Nachlasses tätig. Sie kuratierte zahlreiche Gruppen- und Einzelausstellungen in Museen und Galerien weltweit, unter anderem zusammen mit Carles Guerra, Okwui Enwezor und Marius Babias. Ehmann ist zudem Mitherausgeberin mehrerer Bücher.

Harun Farocki (1944 Nový Jičín/CZ – Berlin/DE 2014) war ein in Berlin ansässiger Filmemacher, Medienkünstler und Theoretiker. Er studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Sein Œuvre umfasst mehr als 120 Spielfilme, Essayfilme, Dokumentationen und Videoinstallationen. Farocki stellte in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen weltweit aus, nahm zweimal an der documenta (1997, 2007) sowie an der 56. Biennale von Venedig (2015) teil. Darüber hinaus hatte er Lehraufträge an der University of California in Berkeley (1993–99) und an der Akademie der bildenden Künste in Wien (2004–11).

Aldo Giannotti (1977 Genua/IT) lebt in Wien. Er studierte Video an der Accademia di Belle Arti di Carrara und Fotografie an der Akademie der Bildenden Künste München. Seine Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen in Österreich geschaffen und präsentiert, u. a. der Albertina in Wien, der Kunsthalle Wien, dem Lentos Museum in Linz, dem Kunsthaus Graz und vielen Institutionen im Ausland.

Liam Gillick (1964 Aylesbury/UK) lebt in New York. Er absolvierte das Hertfordshire College of Art und das Goldsmiths College der University of London. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitet Gillick auch als Theoretiker, Kurator und Dozent. Er hat an zahlreichen wichtigen Ausstellungen teilgenommen, darunter an der documenta und den Biennalen in Venedig, Berlin und Istanbul. Er vertrat Deutschland bei der Biennale von Venedig 2009. Seine Arbeiten befinden sich in vielen öffentlichen Sammlungen, darunter im Centre Pompidou in Paris, im Guggenheim Museum in New York und Bilbao sowie im Museum of Modern Art in New York.

Lisa Großkopf (1989 Wien/AT) lebt in Wien. Sie studierte Grafikdesign sowie Fotografie und Mediendesign an der Kunstuniversität Linz, TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien und Kunst & Kommunikation an der Akademie der bildenden Künste Wien. Sie wurde mit dem Nachwuchsstipendium des österreichischen Bundeskanzleramtes, dem Gabriele-Heidecker-Preis und dem Fred-Adlmüller-Stipendium ausgezeichnet und war in Gruppen- und Einzelausstellungen in Österreich, Deutschland, der Slowakei, Norwegen, Israel und zahlreichen anderen Ländern vertreten.

Andreas Gursky (1955 Leipzig/DE) ist ein in Düsseldorf ansässiger Fotograf. Er studierte Visuelle Kommunikation an der Folkwang-Universität Essen und absolvierte seinen Master in Fotografie an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Bernd und Hilla Becher. Seine Werke werden international ausgestellt und sind Teil zahlreicher Sammlungen, u. a. der Tate Modern, London, des Museums Ludwig, Köln, des Kunstmuseums Bonn, des Kunsthauses Zürich, des Kunstmuseums Basel oder des Metropolitan Museum of Art, New York.

Theresa Hattinger (1989 Salzburg/AT) ist Künstlerin und Designerin. Sie studierte Grafikdesign, Bühnenbild und Illustration an der Universität für angewandte Kunst in Wien, hat zahlreiche ortsspezifische Arbeiten im öffentlichen Raum gezeigt und an Bühnenbildern für experimentelle Stadterkundungsprojekte mitgearbeitet. Hattinger hat in Österreich, Deutschland, Kuba und Argentinien ausgestellt; ihre Arbeiten befinden sich in den Sammlungen des Museums für angewandte Kunst Wien, des Bundeslandes Salzburg und der Österreichischen Nationalbibliothek.

Michael Hieslmair (1974 Linz/AT) ist ein in Wien lebender Künstler, Architekt und Dozent. Er studierte Architektur an der Technischen Universität Graz und an der TU Delft. Seit 2005 arbeitet er mit Michael Zinganel an den Themen urbane und transnationale Mobilität, zeitgenössischer Massentourismus und Migration, z. B. für *Shrinking Cities* 2005, *Open Cities*, die 4. Internationale Architekturbiennale Rotterdam 2009 und Ruhr 2010, Kulturhauptstadt Europas. 2012 wurde er Mitbegründer des unabhängigen Forschungsinstituts Tracing Spaces und produzierte und kuratierte außerdem das Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projekt *City on the Move – A Farewell to a Logistic Area* (mit Michael Zinganel).

Andreja Hribernik ist Kuratorin und seit 2023 Direktorin des Kunsthauses Graz. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit der komplexen Verflechtung von Museen als historische und geopolitische Räume, in denen zeitgenössische Kunst aktuelle Konflikte und Kämpfe hinterfragt und untersucht.

Tehching Hsieh (1950 Nan-Chou/TW) lebt in New York. In seinem Heimatland Taiwan begann er als Autodidakt zu malen, widmete sich aber bald ganz der Performance-Kunst. Seit der Jahrtausendwende, befreit von der Beschränkung, seine Werke während eines Zeitraums von dreizehn Jahren nicht zu zeigen, stellte Hsieh seine Arbeiten in Nord- und Südamerika, Asien und Europa aus. Schließlich wechselte er von der Produktion zur Veröffentlichung und Verbreitung von Kunst. Seine Ausstellung *Doing Time* wurde 2017 im taiwanesischen Pavillon auf der 57. Biennale von Venedig präsentiert, *One Year Performance 1980–1981* war 2017–2018 in der Tate Modern, London, und 2009 im MoMa und im Guggenheim Museum, New York, ausgestellt.

Silvio Lorusso
→ S. 38 / p. 39

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung / This catalogue was published for the exhibition

24/7
Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung
Work between meaning and imbalance
01.05.2024–19.01.2025

Kunsthaus
Graz

Direktorin / Director:
Andreja Hribernik

Die Kunsthaus Graz GmbH steht je zur Hälfte im Eigentum der Stadt Graz und der Universalmuseum Joanneum GmbH, einer Gesellschaft des Landes Steiermark. / Kunsthaus Graz GmbH is equally owned by the City of Graz and the Universalmuseum Joanneum GmbH, a company of the Province of Styria.

Mit freundlicher Unterstützung von / Kindly supported by

powered by
österreichische LOTTERIEN
UNIQA

Ausstellungsteam Exhibition team

Kuratorin / Curator: Katia Huemer
Assistenzkurator / Assistant curator: Martin Grabner
Registratur / Registrar: Magdalena Muner
Ausstellungsarchitektur / Exhibition architecture: studio itzo: Rainer Stadlbauer, Martina Schiller, Yoko Halbwidl
Grafische Gestaltung / Graphic design: Đorđe Balmazović
Grafische Umsetzung / Graphic realisation: Karin Buol-Wischenau
Übersetzungen / Translations: Kate Howlett-Jones
Konservierung, Restaurierung / Conservation, restoration: Mariia Bakhareva, Paul-Bernhard Eipper, Tanja Gasser
Ausstellungsaufbau / Exhibition construction: DO-DESIGN: Daniel Oberthaler, Felix Dokonal, Janosch Webersink; Johannes Herster, Leon Podesser; Gordon Sherriff
Elektrik, Licht / Electricity, light: Peter Rumpf, Sebastian Schumacher
Malerarbeiten / Paintwork: Peter Koren, Georg Sperl
Vorproduktion / Pre-production: Robert Bodlos und / and Team
Tapezierarbeiten / Wallpaper work: Rainer Werbearchitektur: Hannes Rainer
Reinigung / Cleaning: Michaela Hofmann, Aziz Tadrous, Marija Vuckovic
Kunstvermittlung / Art education: Monika Holzer-Kernbichler und / and Team

Committed to the UN Sustainable Development Goals

In Kooperation mit Museum für Geschichte / In cooperation with History Museum: *Alles Arbeit / It's All Work*

Kunsthaus Graz
Lendkai 1
8020 Graz, Austria
T +43 316 8017 9200
info@kunsthausgraz.at
www.kunsthausgraz.at

Katalogteam Catalogue team

Herausgeberinnen / Editors-in-chief: Katia Huemer, Andreja Hribernik
Katalogredaktion / Editors: Martin Grabner, Katia Huemer
Autor*innen / Authors: Martin Grabner, Katia Huemer, Agnes Maier, Simon Nagy, Katja Praznik, Eva Tropper
Werktexte / Work texts: Katia Huemer, Martin Grabner
Glossar / Glossary: Katia Huemer
Biografien / Biographies: Aleksandra Żelichowska
Lektorat deutsch / German proofreading: Jörg Eipper-Kaiser
Lektorat englisch / English proofreading: Kate Howlett-Jones, Karin Buol-Wischenau
Übersetzung Deutsch-Englisch / Translations German-English: Kate Howlett-Jones, Teresa Faudon, Christopher Hütmannsberger, Miriam Stoney
Übersetzung Englisch-Deutsch / Translation English-German: Teresa Faudon
Grafische Gestaltung / Graphic design: Karin Buol-Wischenau
Druck / Print: Print Alliance, Bad Vöslau
Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau
Papier / Paper: Vivus 89, 80 g/m², Arctic Volume 115 g/m²

Gedruckt in Österreich. / Printed in Austria.

Produziert nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens
Produced in accordance with the guidelines of the Austrian Ecolabel

UW-Nr. 715

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag

ISBN 978-3-99153-135-7

Erschienen im / Published by:
VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH
Schwedenplatz 2/24
A-1010 Wien / Vienna
hello@vfmk.org
www.vfmk.org

Vertrieb / Distribution:
Europa / Europe: LKG, www.lkg-va.de
Worldwide: D.A.P., www.artbook.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar. / Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at dnb.de

Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.
© Kunsthaus Graz
© Autor*innen, Übersetzer*innen / Authors, translators
© 2024 VfmK Verlag für moderne Kunst

Kunsthaus
Graz

Verlag für moderne Kunst

JOSHIBI AIR

Artist in Residence program organized by Joshibi University of Art and Design.

活動報告

2023

ご挨拶

女子美術大学は、「芸術による女性の自立」、「女性の社会的地位の向上」、「専門の技術家・美術教師の養成」を建学の精神とし、美術教育を行う学校として1900年に創立しました。そして今日、創設時からの精神を受け継ぎながら、未来に向けた本学のあり方を、教育方針のひとつとして持続可能な国際社会へ貢献できる大学、人材の育成」をテーマとして掲げ、学生が将来アーティスト、キュレーター、アートプロデューサーとして新たな創作活動・表現の場において活躍できるような経験・学びの場となる教育、プロジェクトを展開しております。

近年、世界のアートシーンの潮流として、国際芸術祭、アートプロジェクト、アーティスト・イン・レジデンズ(以下AIR」)など新たな創造的活動の場が拡張されています。中でもAIRは、アーティストの実験的な活動の場、国際交流を通じた異文化理解の場として、あるいはまちづくりに寄与する活動として社会の中で不可欠な存在となっています。とりわけ学生や若いアーティストにとってAIRでの経験は、自らの表現を模索し、国際的なキャリアを形成するための重要な機会となるでしょう。

そのため本学では、2022年度よりJOSHIBI アーティスト・イン・レジデンズ(JOSHIBI AIR)」を実験的にスタートしました。JOSHIBI AIRは、卒業生を含む、国内外で活躍するアーティストを招聘し、新たなクリエーションの機会を支援するとともに、授業への参画、アーティストトークやワークショップなどの学生・教職員との交流の場を設け、教育・研究の活性化、学生のキャリア支援に繋げる活動を目指すものです。プログラムの主な特徴として、卒業生を含む女性アーティストの創作活動支援、大学美術館・歴史資料室・各専門研究室等との連携による大学の専門性の活用を目指し、今後のプログラムを展開していくこととしています。

2年目となる今回は、前後期の2期にわたり実施をいたしました。前期はスペイン・バスク自治政府ビスカヤ県との連携により、ビスカヤ若手アーティストへのアワードERTIBIL BIZKAIA」から選抜されたアラズネ・スビサレッタの約2ヶ月の派遣を受け入れました。後期は本学卒業生および海外協定校の教員や卒業生からの公募によりアーティストを選考し、約3ヶ月のプログラムを実施。滞在中は自身のリサーチ、創作活動とともに、学生に向けたレクチャー、ワークショップ、オープンスタジオでの成果発表など、学内外との交流も積極的に行なっていただきました。ここでの経験が、アーティストたちのさらなる飛躍へとつながり、本学とのネットワークが今後も継続されることを願います。

末尾になりましたが、この実験的なプログラムに賛同しご参加いただきましたアラズネ・スビサレッタ、リサ・グロスコフ、伊藤夏実の各氏、本プログラム実施にあたりご厚情を賜りました、スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県、オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム東京、ならびに関係各所のみなさまへ心より御礼を申し上げます。

主催者

Greeting

Joshibi University of Art and Design was founded in 1900 as a school of art education with the founding spirit of "women's independence through art," "improving the social status of women," and "training professionals and art teachers." Today, while inheriting the spirit of the school's founding, the university is looking toward the future with the theme of "developing a university and talent that can contribute to a sustainable international society" as one of its educational policies, and is committed to providing students with the experience to become artists, curators and art producers who will take an active part in new creative activities and new fields of expression in the future.

In recent years, new venues for creative activities such as international art festivals, art projects, artist collectives and artist-in-residence (hereafter "AIR") have been expanding as a trend in the global art scene. AIR has become an indispensable part of society as a place for artists to experiment, for cross-cultural understanding through international exchange, or as an activity that contributes to community development. Above all, for students and young artists, the AIR experience is an important opportunity to explore their own expression and shape their international careers.

For this reason, we are promoting AIR as a new initiative to support new creation opportunities for artists who are active in Japan and abroad, as well as to provide students and faculty members with opportunities to interact with artists through their participation in classes, artist talks, workshops, etc., with the aim of revitalizing education and research and supporting students' careers. In addition, the main features of JOSHIBI AIR are that it aims to support the creative activities of women artists, including graduates, and to utilize the expertise of the university through collaboration with Joshibi Art Museum, Joshibi Historical Archive and various other departments and fields.

In the second year of the program, the AIR was realized over two terms. In the first term, in cooperation with Spain's Basque Autonomous Government of Bizkaia, we accepted Alazne Zubizarreta, the recipient of the ERTIBIL BIZKAIA Award for young artists sponsored by the provincial government, for a two-month program. In the second half of the program, the artists were selected for a three-month residency through an open call from Joshibi graduates and the faculty members and the alumni of partner universities based overseas. During their stay, the artists actively pursued their own research and creative activities and engaged in exchange both inside and outside the university, in the form of lectures for students, workshops, and presentations of results at open studios. We hope that their experience here will lead to a further leap forward for the artists and that the network will continue in the future.

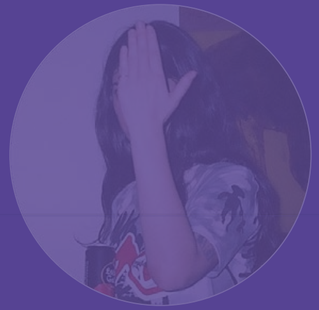
We would like to express our sincere gratitude to Alazne Zubizarreta, Lisa Grosskopf and Natsumi Ito for their support and participation in this experimental program, Spain's Basque Autonomous Government of Bizkaia, the Austrian Embassy/Austrian Cultural Forum Tokyo and all those involved for their generosity and support in imple-

Organizer

目次 In-dex

- ご挨拶
- プログラム 1 ERTIBIL BIZKAIA連携プログラム
  - アラズネ・スビサレッタ
    - アーティストエッセイ
      - Erretxin bako uda
    - 制作活動
  - 交流・教育プログラム紹介
- プログラム 2 招聘プログラム
  - リサ・グロスコフ
    - アーティストエッセイ
      - シャッターと社会
        日本におけるアートアイデンティティ伝統を航（わた）る海する
    - 制作活動
  - 伊藤夏実
    - アーティストエッセイ
      - 自分自身の振る舞いとの距離形成のために
    - 制作活動
  - 交流・教育プログラム紹介
- 協力者コメント
- 寄稿文 JOSHIBI AIRへの願い 八木なぎさ
  JOSHIBI AIR -旅するキャンパス 西田秀己
- 今年度の振り返りと来年度へ向けて

- Greeting
- Program 1 ERTIBIL BIZKAIA Collaborative Program
  - Alazne Zubizarreta
    - Artist Essay
      - *Erretxin bako uda*
    - Works
  - Public and Educational Programs Itinerary
- Program 2 Invitation Program
  - Lisa Grosskopf
    - Artist Essay
      - *Shutter and Society:*
        Navigating Art, Identity, and Tradition in Japan
    - Works
  - Natsumi Ito
    - Artist Essay
      - *As a means to gain distance from one's own behavior*
    - Works
  - Public and Educational Programs Itinerary
- Comments from Cooperators
- Message from Nagisa Yagi *My Hopes for JOSHIBI AIR*
  Message from Hidemi Nishida *JOSHIBI AIR - Traveling Campus*
- Reflection on the current year and perspectives on the coming year



ERTIBIL BIZKAIA 連携プログラムア

ラズネ・スビサレッタ ERTIBIL BIZKAIA Col-

laborative Program Alazne Zubizarreta

Open Studio

招聘プログラム
リサ・グロスコフ、伊藤夏実

Invitation Program
Lisa Grosskopf, Natsumi

招聘プログラムでは、本学海外協定校の卒業生を対象とした滞在プログラムと、本学卒業生を対象としたスタジオプログラムの2種類の公募を行い、滞在プログラムにウィーン応用芸術大学の卒業生であるリサ・グロスコフを、スタジオプログラムに大学院美術研究科(洋画)卒業生の伊藤夏実を選出、招聘しました。
2名のアーティストは同時期にJOSHIBI AIRに滞在し、共用スタジオにて各々リサーチ・制作を行い、その成果発表の場として「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-」(2023年12月14日〜20日)を開催しました。

For the Invitation Program, two types of open calls were held: a residency program for alumni of partner universities overseas and a studio program for Joshibi graduates. Lisa Grosskopf, a graduate of the University of Applied Arts Vienna, and Natsumi Ito, a graduate of the Joshibi doctoral program in Oil Painting, were selected and invited to participate in respective programs.
The two artists stayed at JOSHIBI AIR for the same period to conduct research and production in a shared studio and held JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes- (December 14-20, 2023) at the culmination of their

招聘プログラム

リサ・グロスコフ

滞在期間：2023/10/10 ～12/22（74日間）

滞在期間中、リサ・グロスコフはプリクラとお見合い写真という文化現象に着目し、日本の文脈におけるジェンダー、美の基準、家族の理想像などについて、フェミニズムの観点から探求した作品制作を行いました。
プリクラ機によって提案されるポーズのレパートリーと美顔フィルターが、どちらも無邪気さや可愛らしさを強調していることに注目し《One, Two, Three： Whatever》を制作。プリクラ機から提案される（可愛さを表現する）ポーズとともに、それらの期待に反した挑戦的なポーズとを組み合わせることで、マドンナ・ホア・コンプレックス*のジレンマから生じるジェンダーへの固定概念を解消することの難しさ、落とし穴を明らかにしようと試みました。
また、グロスコフは銀座の写真スタジオを訪れ、典型的なお見合い写真を撮影しました。そこで得られた2枚の写真を動画にし、激しく呼吸するような彼女自身に、ポップミュージックのI am so excited」を重ねて制作された《Till Death Do Us Part》はお見合い写真という文脈の中で個人に課せられる期待や規範を検証し、体現しています。
また滞在中、グロスコフは以前から行っているいくつかのプロジェクトも継続して行うなど、多岐に渡る制作活動を展開しました。「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-」では《One, Two, Three： Whatever》、《Till Death Do Us Part》《I should quit smoking》を展示しました。

*女性は純粋無垢か性的に魅惑的な存在としてしか見られないという限定的な考え方

Invitation Pnogra-gram Invitation Pro-

LisaLisa Gross-

Residency period : Oct 10 ~ Dec 22, 2023 (74days) Residency period : Oct 10 ~ Dec 22, 2023 (74days)

During her residency, Lisa Grosskopf concentrated on the cultural phenomena of Purikura and Omiai, or matchmaking During her residency, Lisa Grosskopf concentrated on the cultural phenomena of Purikura and Omiai, or matchmaking photos, developing works that explored notions of gender, standards of beauty and family ideals in the Japanese context photos, developing works that explored notions of gender, standards of beauty and family ideals in the Japanese context from a feminist perspective. from a feminist perspective. She developed *One,Two,Three:Whatever* by focusing on the array of poses suggested by Purikura machines and their

She developed *One,Two,Three:Whatever* by focusing on the array of poses suggested by Purikura machines and their beauty filters, both of which emphasize innocence and cuteness. By combining these recommended poses with ones beauty filters, both of which emphasize innocence and cuteness. By combining these recommended poses with ones that challenge traditional expectations, the series reveals the constraints and pitfalls in overcoming gender stereotypes that challenge traditional expectations, the series reveals the constraints and pitfalls in overcoming gender stereotypes that arise from the dilemma of the Madonna-Whore complex*. that arise from the dilemma of the Madonna-Whore complex*.

Grosskopf also visited a photo studio in Ginza, Tokyo, to capture her own typical "omiai" photographs, commonly Grosskopf also visited a photo studio in Ginza, Tokyo, to capture her own typical "omiai" photographs, commonly utilized in Japanese matchmaking. *Till Death Do Us Part*, a video featuring two of these photos in which Grosskopf utilized in Japanese matchmaking. *Till Death Do Us Part*, a video featuring two of these photos in which Grosskopf appears to breathe intensely accompanied by the pop tune "I am so excited," addresses the societal pressures and appears to breathe intensely accompanied by the pop tune "I am so excited," addresses the societal pressures and standards associated with omiai photography, while contrasting it with a liberating perspective on physical affection and standards associated with omiai photography, while contrasting it with a liberating perspective on physical affection and sexual desire. sexual desire.

Grosskopf also continued to work on several of her previous projects during her residency. Grosskopf also continued to work on several of her previous projects during her
In JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes-, Grosskopf presented *One,Two,Three:Whatever, Till* In JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes-, Grosskopf presented *One,Two,Three: Whatever, Till Death Do Us Part,* and *I should quit smoking. Death Do Us Part,* and *I should quit smoking.*

*The limiting belief that women can only be seen as either pure and innocent or seductive and sexual
*The limiting belief that women can only be seen as either pure and innocent or seductive and sexual

シャッターと社会 ～日本におけるアート、アイデンティティ、伝統を航海する～

リサ・グロスコフ

AIRプログラムは、決められた日常生活から離れ、芸術の探求と創造に専念する環境に身を置く、またとない機会を与えてくれた。慣れ親しんだ

グラムは、決められた日常生活から離れ、芸術の探求と創造に専念する環境に身を置くまたとない機会を与えてくれた。慣れ親しんだ

っものから離れ、新しい刺激や視点を取り入れることで、創造性と自己成長を促す環境が整った。このプログラムは、革新のための場として機

離れ、新しい刺激や視点を取り入れることで、創造性と自己成長を促す環境が整ったこのプログラムは、革新のための場として機能

的実験の領域に深く飛び込むことを促し、私の普段の創作プロセスの限界を押し広げるものだった。

このプログラムで最も充実したことのひとつは、それぞれに独自の経験や技術、世界観を持っている日本のアーティストたちと交流できたことだ。

グラムで最も充実したことのひとつは、それぞれに独自の経験や技術世界観を持っている日本のアーティストたちと交流できたことだ。

交流は、新鮮な洞察力を与えてくれる貴重なものだった。

日本滞在中は、新たな感動や記憶、洞察を得るために、広範囲に及ぶ散策や小旅行にも出かけたが、非常に実り多い時間を過ごすことができた。

在中は、新たな感動や記憶、洞察を得るために、広範囲に及ぶ散策や小旅行にも出かけたが非常に実り多い時間を過ごすことができた。

本の写真における女性の身体について、特にプリクラ機とお見合い写真について深く研究した。この洞察に基づき2つの作品群を展開し

れらについてオーストリアに戻ってからも制作を続ける予定でいる。

プリクラ機とお見合い写真を通して女性の身体表現を探求することは、芸術的な探求であると同時に、文化的、社会学的な調査でもあった。プリ

機とお見合い写真を通して女性の身体表現を探求することは、芸術的な探求であると同時に、文化的、社会学的な調査でもあった。プリ

現代の日本社会で女性らしさやアイデンティティがどのように構築され、表現されているのか、遊び心に溢れながらも複雑な方法を考

とを可能にしてくれた。若い女性たちの間で人気のあるこれらのステッカー写真ブースは、ジェンダーのパフォーマティブな側面や、

者文化に浸透している美的嗜好を見るための魅力的なレンズとして役立っている。

お見合い写真は、見合い結婚のプロセスで伝統的に使われてきたもので、プリクラの持つ軽快さとは対照的だった。お見合い写真は、社会的な

い写真は、見合い結婚のプロセスで伝統的に使われてきたもので、プリクラの持つ軽快さとは対照的だった。お見合い写真は、社会的な地

婚願望という文脈の中で、女性が形式的にそして時に厳格に描かれていることを明らかにしている。このような写真形態は、進化してい

ることで、日本の女性認識に影響を与える文化的規範や価値観を痛烈に思い起こさせるものである。

AIRプログラムと、それが与えてくれたかけがえのない経験に感謝の意を表したい。このレジデンスによって、私の芸術活動が豊かなものとなった。

グラムと、それが与えてくれたかけがえのない経験に感謝の意を表したい。このレジデンスによって、私の芸術活動が豊かなものと

けでなく、文化、アイデンティティ、表現の間の複雑な相互作用についてより深く理解することができた。異なる文化的背景の中で

制作 リサーチができることはとても恵まれた機会であり、他では得られない洞察と視点を提供してくれた。この旅を可能にしてくれた

ーム・コーディネーターたち、知識と見識を分かち合ってくれた地元のアーティストたち、そして私を迎え入れてくれた方々に心から感謝

。この経験は私のキャリアにおいて極めて重要な瞬間であり、日本滞在中に着火したテーマやアイデアを、今後も探求し、発展させてい

楽しみにしている。

リサ・グロスコフ

1989年ウィーン生まれ。リンツ芸術大学、ウィーン応用芸術大学、ウィーン国立美術アカデミーで造形、国内外で数多くの展示を行い、プライベートおよびパブリックコレクションに作品が収蔵されている。領域横断的な活動において、絵画以外のあらゆる表現媒体を用いながら、アーティスト、市民、消費者等として、自分自身が置かれている状況や社会的構造の有り様を探究している。

主な個展はBeauty Foto(2023年、Galerie Fotografic,プラハ、チェコ共和国)、Quitting Smoking Might be Easier(2021年、Kino Šiška,リュブリャナ、スロベニア)、One Place After Another(2019年、organhaus,重慶、中国)など。

Shutter and Society：*Navigating Art, Identity, and Tradition in Ja-*

Lisa Grosskopf

The AIR program offered a unique opportunity to step away from the routine of daily life and immerse myself in an environment dedicated entirely to artistic exploration and creation. This detachment from the familiar, combined with the infusion of new stimuli and perspectives, fostered an environment ripe for creativity and personal growth. The program, acting as a crucible for innovation, encouraged a deep dive into the realms of artistic experimentation, pushing the boundaries of my usual creative processes.

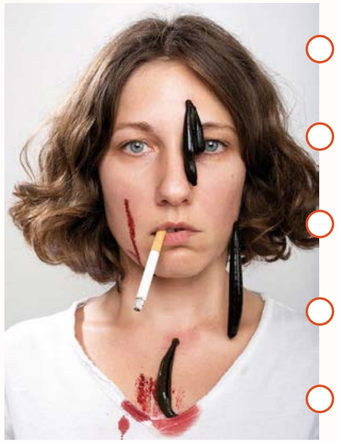
One of the most enriching aspects of the AIR program was the chance to interact with Japanese artists, each bringing their own unique experiences, techniques, and worldviews. These interactions were invaluable, offering fresh insight.

While I also used my time in Japan for extensive walks and excursions to gather new impressions, memories, and insights, I also had a very productive time. I undertook profound research on the female body in Japanese photography, especially on the example of Purikura machines and Omiai photography. Based on my insights, I developed two bodies of work that I will continue to work on after my return to Austria.

My exploration into the representation of the female body through Purikura machines and Omiai photography was not only an artistic inquiry but also a cultural and sociological investigation. Purikura allowed me to examine the playful yet complex ways in which femininity and identity are constructed and expressed in contemporary Japanese society. These sticker photo booths, popular among young women, serve as a fascinating lens through which to view the performative aspects of gender and the aesthetic preferences that pervade Japanese youth culture.

Omiai photography, traditionally used in the process of arranged marriages, provided a stark contrast to the lightheartedness of Purikura. It revealed the formal and often rigid portrayals of women within the context of societal expectations and matrimonial prospects. This form of photography, although evolving, remains a poignant reminder of the cultural norms and values that influence the perception of women in Japan.

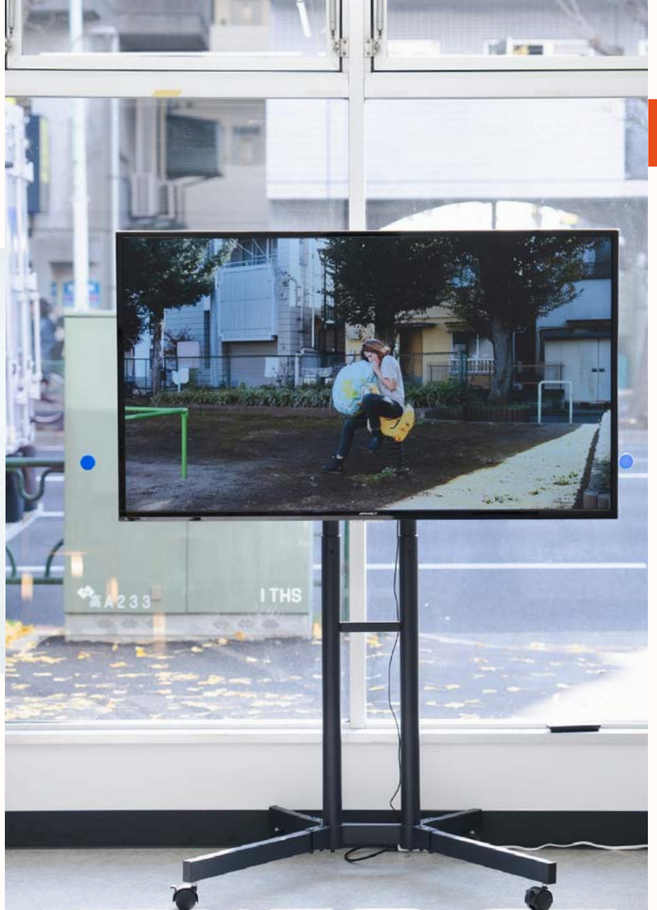
I am profoundly grateful for the AIR program and the invaluable experiences it has afforded me. This residency has not only enriched my artistic practice but has also offered me a deeper understanding of the complex interplay between culture, identity, and representation. The opportunity to live, create, and research within a different cultural context has been a privilege, providing me with insights and perspectives that I could not have gained elsewhere. My heartfelt thanks go to all those who made this journey possible—the program coordinators, the local artists who shared their knowledge and insights, and the community that welcomed me into their midst. This experience has been a pivotal moment in my career, and I look forward to the continued exploration and development of the themes and ideas ignited during my time in Japan.



Lisa Grosskopf

Born 1989 in Vienna, she studied at the Kunstuniversität Linz, at the University of Applied Arts Vienna and at the Academy of Fine Arts Vienna. Her work has been widely exhibited nationally and internationally and can be found in private and public collections. In her crossmedia artistic practice, she explores the macro- and microsystems she finds herself in as an artist, citizen, consumer, and other roles, doing almost everything but painting.

Her solo exhibitions include *Beauty Foto* (2023, Galerie Fotografic, Prague, Czech Republic), *Quitting Smoking Might be Easier* (2021, Kino Šiška, Ljubljana, Republic of Slovenia), *One Place After Another* (2019, Organhaus, Chongqing, China), among others.



交流・教育プログラム紹介

（G＝リサ・グロスコフ／I ＝伊藤夏実）

- 10/12　オリエンテーション (G,I)
- /20　女子美祭見学 (G,I)
- /25　アーティストトーク＆作品講評 in 短大美術コース (G,I)
- 11/8　授業アーティスト・イン・レジデンス概論」聴講 (G)
- /13　Super Open Studio 訪問 (G,I)
- /17　授業国際交流文化概論B」でのレクチャー (G)
- /22　杉並近隣のアートスポット訪問 (G)
- /27　授業アートマネージメント演習I」でのレクチャー (G,I)
- 12/14〜20　JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echo-
  - /14　オープニングレセプション
  - /16　アーティストトーク ゲスト：アルノ・ミッタードルファー(オーストリア文化フォーラム東京 所長、オーストリア大使館 参事官)
  - /20　学生向けスタジオツアー
- 1 /18　洋画専攻主催 AIR報告

Public and Educational Programs Itinera-

（G＝Lisa Grosskopf ／I＝Natsumi Ito）

・10/12 Orientation（G,I）Open Studio -Embodied Echoes-

・ /20 Visit to Joshibi Festival（G,I）

/25 Artist Talk + Critique of art works in Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design（G,I）

・11/8 Attendance at Introduction to Artist in Residence class（G）

・ /13 Visit to Super Open Studio（G,I）

・ /17 Lecture in the class Introduction to International Cultural Exchange B（G）

・ /22 Visit to art spots in the Suginami neighborhood（G）

12/14-20（G,I） JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes-

/14 Opening reception

/16 ArtistTalk Guest : Arno Mitterdorfer（Director - Austrian Cultural Forum Tokyo, Counsellor,Austrian Embassy）

1 1/18 AIR Debriefing

organi-

Open Studio - Exhibitions -

Studio tour for students

Studio tour for students

Guest : Arno Mitterdorfer (Director-Austrian Forum Tokyo ,Counsellor,Austrian Embassy)ゲスト：アルノ・ミッタードルファー(オーストリア文化フォーラム東京 所長、オーストリア大使館

ゲスト：アルノ・ミッタードルファー（オーストリア文化フォーラム東京 所長、オーストリア大使館 参事官）
Guest :Arno Mitterdorfer（ Director-Austrian Forum Tokyo ,Counsellor,Austrian Embassy）

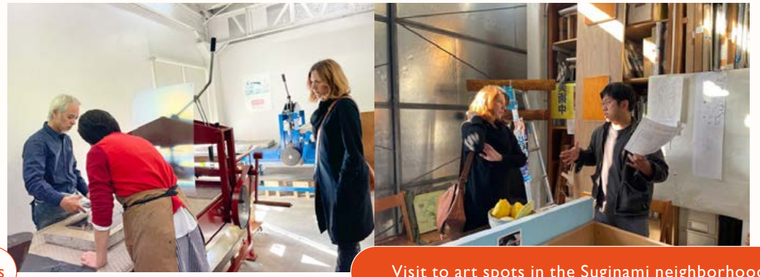
ArtistTalk

ArtistTalk

Visit to Joshibi Festival

Lecture in the class Introduction to International Cultural Exchange B

Attendance at Introduction to Artist in Residence class

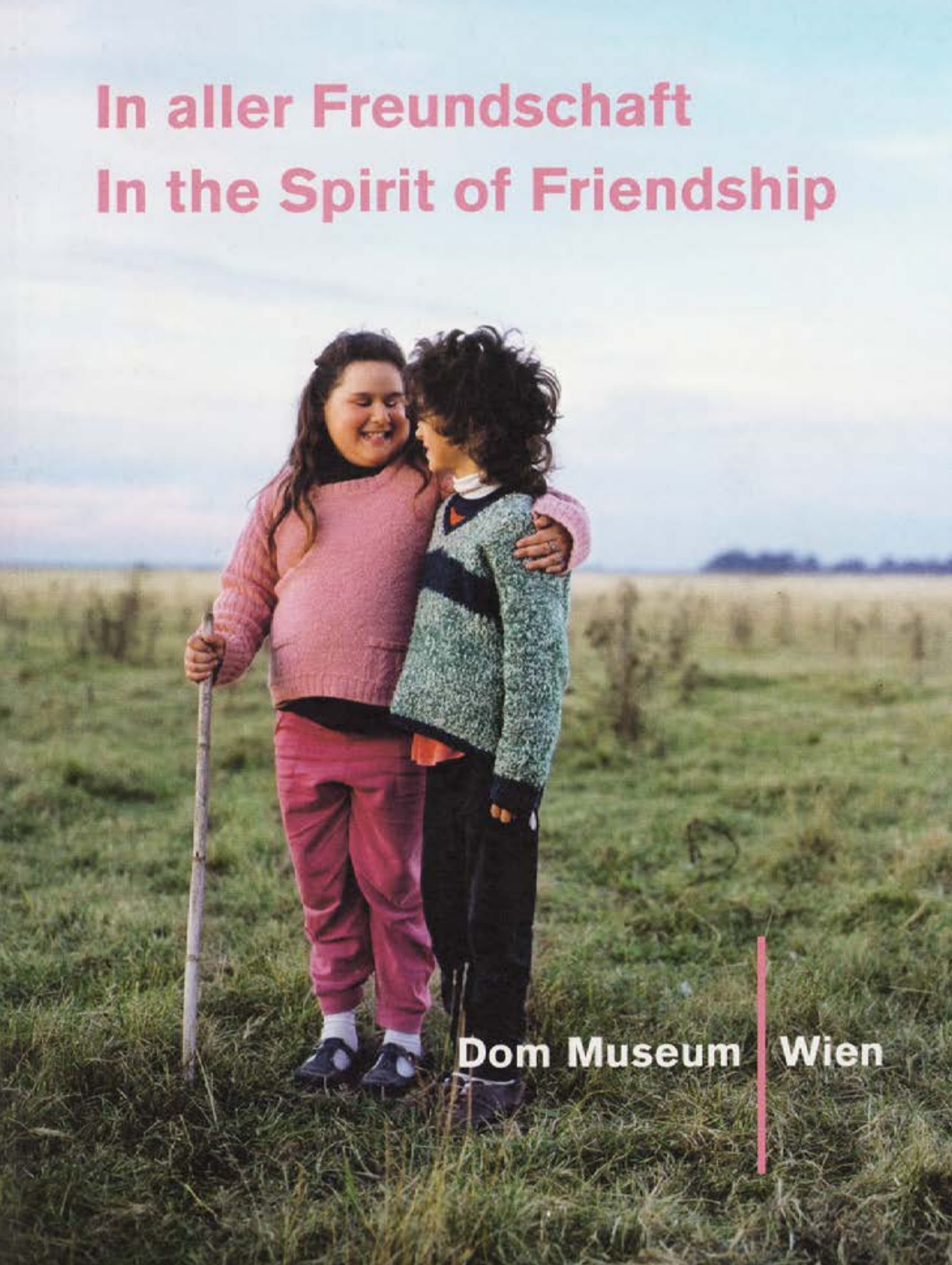


Visit to art spots in the Suginami neighborhood

Artist Talk + Critique of art works in Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design

Lecture in the class Art Management Seminar I

In aller Freundschaft
In the Spirit of Friendship



Dom Museum | Wien

Dom Museum | Wien

In aller Freundschaft

In the Spirit of Friendship

Herausgegeben von
Edited by

Johanna Schwanberg

Eigens für *In aller Freundschaft* sind auch zwei wandfüllende In-situ-Arbeiten entstanden: Die französische Künstlerin Juliette Green hat ein mehrere Quadratmeter umfassendes Werk direkt auf eine unserer zentralen Ausstellungswände gezeichnet und geschrieben, bei dem sie verschiedene Antworten auf die Frage „What is the biggest difference between you and your closest friend?" in Form narrativer Diagramme imaginiert. Die Installation ist für das Dom Museum Wien und unsere Schau besonders spannend, da sie zentrale Themen der Freundschaftsforschung wie die Frage nach Ähnlichkeiten als Grundlage freundschaftlicher Beziehungen in gleichermaßen ernster wie humorvoller Weise aufwirft. Zudem tut sie dies in einer Ästhetik, die an mittelalterliche Buchmalerei und die formale Gestaltung der Evangeliare in unserer Schausammlung erinnert, womit eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Themenausstellung und permanenter Sammlungspräsentation hergestellt wird.

Besonders eindrucksvoll ist auch die riesengroße, auf die abschließende Ausstellungswand applizierte und neu für unsere Schau entstandene installative, mehrteilige Papierarbeit in Kohle und Acryl der spanischen Künstlerin Susanna Inglada. Die ausdrucksstarke Raumzeichnung zeigt eine Gruppe von ineinander verschlungenen Menschen in einer expressiven Gestik; auf der Wand finden sich zudem überdimensionale Zöpfe und ineinander verschränkte Hände. Als Besucher:in steht man gebannt vor diesem eindrucksvollen Werk, das in seiner an Pablo Picassos *Guernica* erinnernden Intensität offenlässt, ob das Kollektiv sich freundschaftlich und freudig feiernd gegenseitig stützt oder ob nicht vielmehr ein Ringen und Kämpfen um die Vormachtstellung innerhalb einer freund- oder feindschaftlich verbundenen Gruppe abgebildet ist.

Ein besonderes Highlight stellt die partizipative, speziell für unsere Schau entstandene Wandinstallation *Studio Supplement* der in Wien lebenden Künstlerin Marlene Fröhlich dar. Denn sie bezieht die Wünsche und Vorstellungen unterschiedlicher Akteur:innen – von Menschen aus dem Umfeld der Künstlerin, Museumsmitarbeiter:innen und Besucher:innen – in Bezug auf gelebte und nicht gelebte, repräsentierte und nicht repräsentierte Freundschaften in den künstlerischen Prozess mit ein. Die vielen kleinen Schwarz-Weiß-Fotos auf der Wand wirken wie aus einem alten Familienalbum entnommen, sind aber KI-generierte

und anschließend analog ausgearbeitete Bilder. Sie stellen sich einer heteronormativen Vorstellung von Freundschaft und Liebe entgegen und regen dazu an, über die Macht der Bilder nachzudenken, auch über die Notwendigkeit, alternative Narrative zu entwickeln. Die Arbeit ist selbst einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen: So können Besucher:innen in einem an der Wand montierten Briefkasten Wünsche für Bilder von Freundschaft hinterlassen, die ihnen in der Geschichte und Gegenwart fehlen; ausgewählte Beispiele werden dann von der Künstlerin anstelle von anderen in die Installation integriert.

Um einen kritischen Blick auf Rituale der Freundschaft geht es hingegen in den speziell für die Schau realisierten Bronze-Textil-Skulpturen der österreichischen Künstlerin Lisa Großkopf. Zu sehen sind Bänder, die auf an verschiedenen Orten der Welt geknüpfte Freundschaften verweisen und Pokalen gleich auf unterschiedlich hohen Bronze-Händen befestigt sind, wodurch der Eindruck von Wettbewerb und Streben nach Quantität entsteht. Ein Aspekt, der derzeit in Zusammenhang mit der Freundschaftspraxis in den sozialen Medien heftig diskutiert wird.

Ein großes Anliegen ist es uns, im Rahmen unserer Ausstellungen immer auch Werke als Erweiterung der Sammlung Otto Mauer Contemporary zu gewinnen. Dies ist uns bei der für die Schau kreierten Textilarbeit *Mujeres II* der in den USA lebenden Latina Carina Yepez gelungen – ein Werk, in dem die Künstlerin Bezug auf ihre Heimat und den Zusammenhalt von kollektiv arbeitenden Frauen im mexikanischen Guanajuato der 1960er-Jahre nimmt. Zudem konnten wir im Zuge des kuratorischen Prozesses die Arbeiten von Robert Hammerstiel, Matthias Noggler, Bettina Hutschek und Switzin Twikirize für unsere Sammlungen erwerben.

Wie stets charakteristisch für Ausstellungen des Dom Museum Wien war es uns auch diesmal wichtig, Blicke von Künstler:innen unterschiedlicher geografischer, kultureller, ethnischer, sozialer und genderbedingter Hintergründe zu zeigen. Um einen Gegenakzent zu der männlichen Dominanz bei den historischen Werken zu setzen, haben wir im Bereich der Moderne und Gegenwartskunst ein besonderes Augenmerk auf Arbeiten von Künstlerinnen wie Helene Funke, Maria Lassnig, Die Damen, Dorothee Golz, Mayya Kelova, Nicola Muirhead und anderen gelegt. Ziel war es auch, den eurozentrischen Blick, wie er vor allem in der Kunstgeschichte und Avantgarde vorherrscht, durch den Einbezug

For this subject, we wanted to be very careful to present works that are immediately emotionally moving and recognizable at first glance, like Xenia Hausner's *Three Women* (2023) or Switzin Twikirize's *Connected by the Roots* (2022), and works that are at first confounding and may make one guess why they were included in an exhibition about friendship in the first place, such as Lisl Ponger's *Otaheite Olé* (2016) or Barbara Kapusta's *My body is so much closer to yours than you think* (2020), but which on closer inspection raise intriguing questions about the private and political dimensions of friendship.

The selection includes works from the historical holdings of the museum as well as from the Otto Mauer Contemporary collection but also features top-tier loans from national and international collections, museums, abbeys, and galleries. *In the Spirit of Friendship* also presents pieces by Austrian and international contemporary artists, either created specifically for the show or newly acquired for the collection. For instance, Robin Waart, commissioned by the museum, designed the revolving floor stand *Friendship* (2024), for which he produced sixteen postcards with film stills of friendship scenes taken from movies of different decades. The sentences edited into the stills, such as "You're my friend to the end" or "You'll make lots of friends," speak to the emotions, yearnings, and ideals related to friendship. The special aspect of this work is its participative character, as visitors can take the postcards home, write on them, send them to friends, creating a link between the museum space and real friendship practices—of course with tongue half in cheek and a soupçon of nostalgia, because nowadays writing letters and postcards as a way of maintaining friendships has long become outdated and replaced by other means of communication.

Two wall-spanning in-situ works were also created for this exhibition. The French artist Juliette Green has drawn and written a graphic work several square meters in size on one of our central gallery walls, in which she imagines different answers to the question "What is the biggest difference between you and your closest friend?" in the form of narrative charts. The installation is particularly interesting for Dom Museum Wien and this show, because it raises central themes of friendship research such as the question of similarity as the basis of friendship in a serious and equally humorous way. The overall aesthetic of the piece is also reminiscent of medieval manuscript illuminations and the formal design of the gospel books in our permanent exhibition, thus forging a bridge between the past and the present as well as between our themed and permanent exhibitions.

Another highlight is the newly commissioned, enormous multipart paper installation in charcoal and acrylic, which the Spanish artist Susanna Inglada applied to the wall in the final exhibition room. This striking drawing shows a group of entangled people frozen in an expressive gesture. Also mounted on the wall are outsized braids and interlocking hands. This riveting work, whose intensity is reminiscent of Pablo Picasso's *Guernica*, leaves up for discussion whether the members of the collective are supporting each other in joyful, friendly celebration or whether what is depicted is a struggle for supremacy within a group of friends or enemies.

One more highlight is the commissioned participative mural installation *Studio Supplement* by the Vienna-based artist Marlene Fröhlich. It includes the desires and ideas of different protagonists—from people in the artist's immediate circle to museum employees and visitors—regarding lived and unlived, represented and unrepresented friendships in the artistic process. The many small black-and-white photographs on the wall seem like they've been taken out of an old family album, but they are, in fact, AI-generated images that have been manually developed. They counterbalance a heteronormative idea of friendship and love, urging us to think about the power of images as well as the necessity for developing alternative narratives. The work itself is subject to a constant process of change. In the wall-mounted adjacent mailbox, visitors can drop their contributions on which friendship scenes they consider to be missing from history and the present. Selected examples are then integrated into the installation, replacing others.

The bronze-textile sculptures made specifically for this show by the Austrian artist Lisa Großkopf revolve around a critical assessment of friendship rituals. Friendship bracelets the artist knotted around the world are presented on trophy-like bronze hands, a display that creates the impression of competing and striving for quantity, which is a currently much-debated aspect regarding friendship practices on social media.

We always strive to acquire works for the Otto Mauer Contemporary collection for our exhibitions—which we managed to do this year with the commissioned textile work *Mujeres II* by the U.S.-based Latina artist

Rituale schaffen – Zeichen setzen

Was ist Freundschaft? Die Vorstellung davon zeigt je nach Zeit und Kultur beträchtliche Unterschiede. Daraus folgt, dass die damit verbundenen Rituale ebenfalls zahlreich und mannigfaltiger Natur sind. Beispielsweise haben Kunstschaffende seit der Renaissance kleine Porträts ihrer selbst an Freund:innen verschenkt, wie etwa der Maler Theodore Alconiere an seinen Freund Dr. Vojtitz. So wurde sogar über die Distanz hinweg symbolisch Nähe zelebriert – ähnlich dem Foto in der Geldtasche oder als Screensaver. Die Wichtigkeit solcher Bilder – nicht nur im persönlichen Kontext, sondern auch als historische Dokumente – zeigt sich besonders im Hinblick auf Freundschaften, die gesellschaftlich unerwünscht waren und so gut wie nie abgebildet wurden. Marlene Fröhlich erstellt in *Studio Supplement* von diesen Beziehungen mittels KI Fotografien und verleiht ihnen damit Präsenz.

Neben dem eigenen Bild dienen stets auch Geschenke der Anbahnung oder Vertiefung von Freundschaft. So wurden – gerade in vordigitaler Zeit – Freundschaftskarten von Personen unterschiedlichster sozialer Schichten ausgetauscht. Erhaltene Beispiele reichen von handkolorierten Kärtchen bis hin zu solchen, die durch die Betätigung eines Hebelchens ganze Blumenbuketts offenbaren. Seit dem Biedermeier verbreitet sind sogenannte Ranftbecher, als hochpreisiges Geschenk, das sozialen Status vermittelt. Auch sie haben eine Platzhalterfunktion:

Würde das Glas verwendet, wäre der Freund oder die Freundin symbolisch anwesend. Denn gemeinsames Trinken und geselliges Beisammensein ist ein bedeutendes Beziehungsritual, das in viele Religionen, so auch den christlichen Ritus, Einzug gehalten hat. Die prunkvolle, zumindest aber liebevolle Ausgestaltung dieser Gaben und Symbole zeigt die Wichtigkeit von Freundschaften auf emotionaler Ebene ebenso wie ihren sozialen Stellenwert. So haben Poesiealben den Charakter von Sammelbänden, in denen Bekannte sich mit guten Wünschen und Grüßen und manchmal kleinen Zeichnungen verewigen; sie verdeutlichen unter anderem die Vielfalt sozialer Bindungen des Besitzers oder der Besitzerin.

Freundschaft als Statussymbol ist auch Thema einer Plastik von Lisa Großkopf. Drei in Bronze gegossene Hände recken sich in die Höhe wie Pokale auf einem Siegertreppchen. Um ihre Handgelenke winden sich Freundschaftsbänder mit verschiedenen Namen – je mehr Bänder, desto länger der Arm, desto höher der soziale Status. Mit diesem Rückgriff auf das Freundschaftsbändchen als eine althergebrachte Form, Freundschaft zu demonstrieren, verweist die Künstlerin gleichzeitig auf den Usus in sozialen Medien, jeden Kontakt als Freund oder Freundin zu bezeichnen. Diese „neue" und lockere Art, Freundschaft zu knüpfen, ist ein kultureller Bruch mit der seit Jahrhunderten gängigen, idealisierten Sicht auf Freundschaft als dauerhafte und exklusive Beziehung. Beispielhaft für dieses Idealbild ist die in Friedrich Schillers Ballade *Die Bürgschaft* beschriebene Vorstellung, für den Freund mit dem eigenen Leben einzustehen. Dabei spricht die Geschichte ein Grundkonzept von Freundschaft an, das alle Zeiten und Kulturen gemeinsam zu haben scheinen: Freunde und Freundinnen legen etwas existenziell Wichtiges in die Hände des oder der anderen – das eigene Leben, Besitz oder ein Geheimnis.

Diese These würde auch die große Bedeutung von Freundschaft in beinahe jeder Form der sprachlichen und bildlichen Erzählung erklären. Robin Waart hat diesen Stellenwert herausgearbeitet, indem er filmische Momente, in denen es explizit um Freundschaft geht, festhält und in Form von Postkarten zur Weiterverbreitung anbietet. Wenn die Besucher:innen diese Szenen aus dem Museumsraum nach außen tragen, verstärken sie einmal mehr die mannigfaltige Präsenz von Freundschaft in jedweder Biografie.

Creating Rituals, Setting Examples

What is friendship? The idea of it has been approached from different angles throughout time and across cultures. It follows that the rituals connected with it are also manifold and diverse. Since the Renaissance, for instance, artists have given small portraits of themselves to kith and kin, like the painter Theodore Alconiere did to his friend, Dr. Vojtitz. In this way, they were able to celebrate symbolic closeness even over long distances. Their function was much like today's screensaver images or thumbnail photos for the wallet. The importance of such images—not only in a personal context but also as historical documents—is especially revealed when it comes to friendships that were socially unacceptable and virtually never depicted. Marlene Fröhlich created AI-supported photographs of such relationships in her project *Studio Supplement*, thereby giving them a presence.

Along with images of oneself, other presents have also served to initiate or deepen friendships. Particularly in predigital times, people of different social ranks habitually exchanged friendship cards. Surviving examples of this range from hand-colored cards to cards that revealed intricate floral arrangements with the flip of a lever. Since the Biedermeier period, friendship beakers have been popular, high-end gifts for conveying status. They, too, had a placeholder function. Whenever the glass was used, the friend's symbolic presence was felt. Sharing drinks at social gatherings is an important relationship ritual that has entered many religions, as it has Christian rites. The pompous, or at the very least loving, design of these gifts and symbols demonstrates the emotional significance of friendships as well as their social value. Autograph books have an anthological air about them, as acquaintances can leave their mark in them with well-wishes and greetings or small doodles. Among other things, they illustrate the variety of their owners' social bonds.

Friendship as a status symbol is also the theme of a sculpture by Lisa Großkopf. Three hands cast in bronze extend into the air like trophies on a podium. The wrists are adorned with friendship bracelets inscribed with various names—the more bracelets, the longer the arm, the higher the social standing. By reverting back to friendship bracelets as a long-standing form of conspicuous amity, the artist also highlights the growing habit on social media of referring to every contact as a "friend." This new, loose way of making friends marks a cultural break from the notion of friendship as an enduring, exclusive relationship—a view that has been around and idealized for centuries. A good example of this ideal is the concept expounded in Friedrich Schiller's ballad *The Hostage*, in which a character is set to sacrifice his life for his dear friend. The story talks about the basic notion of friendship that seems to span all historical periods and cultures—that friends place something existentially important in the hands of the other, be it their own lives, livelihoods, or secrets.

This theory would also explain the monumental importance of friendships in almost all forms of linguistic or visual narrative. Robin Waart explored this value by picking moments in film history that are distinctly about friendship and offering them in the form of postcards to be further distributed. When visitors carry these scenes from the museum into the outside world, they once again amplify the diverse presence of friendship in everyone's life.

Marlene Fröhlich

geboren | born 1989

Studio Supplement

2024

Analoge Fotoserie
KI-generierter Bilder
variable Größen

Analog photo series of
AI-generated images
dimensions variable

Courtesy of the artist

Lisa Großkopf

geboren | born 1989

Kontakte knüpfen

Establishing Ties

2024

Bronze, Textil, 3-teilig
Bronze, textile, 3 parts
34 × 18 × 10 cm
25 × 18 × 10 cm
17 × 18 × 10 cm

Courtesy of the artist

Robin Waart

geboren | born 1978

Friendship

2024

Serie von 16 Filmstills,
Postkarten, Kartenständer
variable Größen

Series of 16 film stills,
postcards, card rack
dimensions variable

Courtesy of the artist

Carina Yepez

geboren | born 1985

Mujeres II: In gratitude to familia from La Haciendita, Guanajuato, Mexico

2024

Stickerei, Applikation, gedruckt
und gesteppt auf Baumwolle

Embroidery, applique, printed
and quilted on cotton

97,8 × 147,3 cm

Dom Museum Wien,
Otto Mauer Contemporary

QFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw0qEWAY_ZVxGqFyBA_0_ldU (letzter Zugriff: 21.04.2024)

Anonym (Kelch)

Saliger, Arthur (Hg.), *Dom- und Diözesanmuseum Wien*, Sammlungskatalog (*Schriftenreihe des erzbischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Wien*, Bd. 10), Wien 1987, S. 68 f., Kat.-Nr. 41, Abb. 113, 114

Christian Ludwig Attersee, Günter Brus, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Dieter Roth, Gerhard Rühm, Dominik Steiger, Oswald Wiener

Breicha, Otto und Hubert Klocker (Hg.), *Miteinander. Zueinander. Gegeneinander. Gemeinschaftsarbeiten österreichischer Künstler und ihrer Freunde nach 1950 bis in die achtziger Jahre*, Klagenfurt 1992

Brus, Günter und Christian Ludwig Attersee, *Zusammenwerken – Zusammenwirken. Gemeinschaftsarbeiten von Günter Brus mit Künstlerfreunden seit 1970*, Ausst.-Führer, Neue Galerie am Universalmuseum Joanneum/BRUSEUM Graz, Graz 2012

Jean Béraud

Offenstadt, Patrick, *Jean Béraud, 1849–1935. The Belle Époque. A Dream of Times Gone By*, Köln 1999

Ákos Birkás

Irsigler, Karl A. (Hg.), *Ákos Birkás. Im Kopf*, Ausst.-Kat. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Klagenfurt 1996

Pierre Bismuth

Queensland Art Gallery, Interview mit Pierre Bismuth, 2010; https://collection.qagoma.qld.gov.au/objects/1218 (letzter Zugriff: 16.05.2024)

Whitley, David, *The Idea of Nature in Disney Animation. From Snow White to WALL-E*, Farnham 2012

Annibale Carracci

Böhm, Martina, „Samaritaner", in: *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)*, hg. von Michaela Bauks, Klaus Koenen und Stefan Alkier, Stuttgart 2010; https://bibelwissenschaft.de/stichwort/25967/ (letzter Zugriff: 05.06.2024)

Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, „Klassizistischer Barock"; https://de.wikipedia.org/wiki/Klassizistischer_Barock (letzter Zugriff: 05.06.2024)

Claude Closky

Blair, Dike, „Openings. Claude Closky", in: *Artforum International*, Bd. 42, Nr. 3, November 2003; https://www.artforum.com/features/openings-claude-closky-167787/ (letzter Zugriff: 15.08.2024)

Paul, Frédéric, *Claude Closky*, Paris 1999

Die Damen

Bianchi, Paolo und Lucas Gehrmann (Hg.), *Get Together. Kunst als Teamwork*, Ausst.-Kat. Kunsthalle Wien, Wien 1999

Schantl, Alexandra (Hg.), *Die Damen. Ona B., Evelyne Egerer, Birgit Jürgenssen, Ingeborg Strobl, Lawrence Weiner*, Ausst.-Kat. Landesgalerie für zeitgenössische Kunst St. Pölten, Nürnberg 2013

Peter Fendi

Grabner, Sabine, „Das ‚Lied von der Glocke' und andere Illustrationen zu den Balladen von Friedrich von Schiller", in: *Peter Fendi und sein Kreis*, hg. von Klaus Albrecht Schröder und Maria Luise Sternath, Ausst.-Kat. Albertina Wien, Wien 2007, S. 60–73

Heribert Friedl

Rauchenberger, Johannes (Hg.), *Heribert Friedl. 100 Poems*, Ausst.-Kat. KULTUM Graz, Weitra 2024

Marlene Fröhlich

Fröhlich, Marlene, Website der Künstlerin; https://www.marlene.at/home (letzter Zugriff: 16.08.2024)

Helene Funke

Lentos Kunstmuseum Linz (Hg.), *Helene Funke. 1869–1957*, Ausst.-Kat. Lentos Kunstmuseum Linz, Nürnberg 2007

Storm, Anna, *Aneignung und Eigensinn. Interpikturalität in der Malerei Helene Funkes*, Bielefeld 2020

Gustav Gaul

Gaul, Gustav, Brief an Josef Lewinsky, 1. Mai 1883; https://www.digital.wienbibliothek.at/urn/urn:nbn:at:AT-WBR-692104 (letzter Zugriff: 07.08.2024)

Pausch, Oskar, „Biedermayer nach dem Biedermeier. Private Notizen zum Wiener Theater aus der Familie Friedrich Krastels", in: *NESTROYANA*, Jg. 31, Nr. 3/4, S. 171–176; http://www.verlag-lehner.at/Nestroyana/na313.pdf (letzter Zugriff: 07.08.2024)

Thiess, Franziska Anna Maria, *Das Gruppenporträt in der Moderne (1860–1970). Eine Annäherung*, Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München 2018; https://edoc.ub.uni-muenchen.de/23570/1/Thiess_Franziska_A_M.pdf (letzter Zugriff: 07.08.2024)

Gelatin

Kikol, Larissa, „Gelitin. Mit den Pobacken locker bleiben und sich schwindelig spielen", in: *Kunstforum International*, Bd. 276, 2021, S. 108–119

Dorothee Golz

Ermacora, Beate und Dorothee Golz (Hg.), *Dorothee Golz. Schlafzimmer und andere Versuchsanordnungen*, Ausst.-Kat. Galerie im Taxispalais, Galerie des Landes Tirol, Innsbruck, Nürnberg 2014

Juliette Green

Green, Juliette, Website der Künstlerin; https://juliettegreen.com/ (letzter Zugriff: 31.07.2024)

Lisa Großkopf

Bruckbauer, Christine und Aline Lenzhofer (Hg.), *Banal Complexities. Kollaborative Kunst im öffentlichen Raum*, Wien 2022

Nick Hagen

Hagen, Nick, Website des Künstlers; https://nickhagenphotography.com/ (letzter Zugriff: 15.08.2024)

Looram, Meaghan, „The Year in Pictures 2021. Visions of a Volatile World", in: *The New York Times*, December 2021; https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/year-in-pictures.html (letzter Zugriff: 15.08.2024)

Robert Hammerstiel

Hammerstiel, Robert, *Robert Hammerstiel. Monographie*, Ternitz 1997

Leopold Museum-Privatstiftung (Hg.), *ROBERT HAMMERSTIEL. WINTERREISE. Zeichnungen und Druckgrafik*, Ausst.-Kat. Leopold Museum Wien, Wien 2009

Xenia Hausner

Lahner, Elsy und Klaus Albrecht Schröder (Hg.), *Xenia Hausner. True Lies*, Ausst.-Kat. Albertina Wien, München 2020

Bettina Hutschek

Herbstreuth, Peter (Hg.), *Wahlverwandtschaften. Imaginationen des Nomadischen*, Ausst.-Kat. Museum für Völkerkunde Hamburg, Leipzig 2012

Susanna Inglada

Inglada, Susanna, Korrespondenz mit der Künstlerin, ergangen an Klaus Speidel am 01.08.2024

Publikation
Publication

Die Publikation erscheint anlässlich einer Themenausstellung des Dom Museum Wien vom 27. September 2024 bis 24. August 2025.

Published in conjunction with a themed exhibition of Dom Museum Wien from September 27, 2024 to August 24, 2025.

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6
1010 Wien | Vienna
www.dommuseum.at

© Dom Museum Wien 2024

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de.

ISBN 978-3-200-09905-0

Herausgegeben von | Edited by
Johanna Schwanberg

Mit einer Einleitung von Johanna Schwanberg, einem Essay von Daniel Tyradellis und Gesprächen Kardinal Christoph Schönborns und Janosch Schobins mit Johanna Schwanberg

With an introduction by Johanna Schwanberg, an essay by Daniel Tyradellis, and conversations with Cardinal Christoph Schönborn and Janosch Schobin, both conducted by Johanna Schwanberg

Alle angegebene Maße von Druckgrafiken beziehen sich, so nicht anders angegeben, auf das Blattmaß.

All specified dimensions of prints refer to the sheet size, unless indicated otherwise.

Kapitel- und Werktexte
Texts on chapters and exhibited works

Sarah Jonas: S. | pp. 214/215, 226/227, 230/231, 262/263, 312/313, 386/388

Elisa Schacherreiter: S. | pp. 346/348, 352/353

Nina Schermann: S. | pp. 218/219, 234/235, 356/357, 366–369, 372/373, 376/378, 382/383

Carola Schreiner-Walter: S. | pp. 190/191, 194/195, 198/199, 202/203, 258/259, 300/301, 342/343

Klaus Speidel: S. | pp. 184–187, 252–255, 266/267, 274/275, 278/279, 282/283, 294–297, 308/309, 320/321, 332–335, 392/393

Emilia Webhofer: S. | pp. 210/211

Anna Wegenschimmel und
Nina Schermann: S. | pp. 338/339

Anke Wiedmann: S. | pp. 206/207, 222/223, 270/271, 304/305, 316/317

Bildredaktion
Visual research and licensing
Nina Schermann

Lektorat | Copy-editing
Andrea Schellner
Mý Huê McGowran
Georg Bauer
Mitarbeit | Co-editor
Carola Schreiner-Walter

Übersetzungen | Translations
Georg Bauer

Grafische Gestaltung
Graphic design
Büro Ferkl

Reprografie und Bildbearbeitung
Reprography and image editing
Aiex Hoess

Druck | Printed by
Holzhausen, Wolkersdorf

Ausstellung
Exhibition

Kuratorin | Curator
Johanna Schwanberg

Co-Kurator | Co-curator
Klaus Speidel

Kuratorische Assistenz
Curatorial assistance
Anke Wiedmann
Nina Schermann

Ausstellungsgestaltung
Exhibition design
Christian Sturminger

Grafische Gestaltung
Graphic design
Büro Ferkl

Produktion | Production
Anke Wiedmann

Registratur und Bildrechte
Registry and image rights
Elisa Schacherreiter
Nina Schermann
Nora Brozovic

Übersetzungen | Translations
Georg Bauer

Leitung Kunstvermittlung
Head of art education department
Antonia Heigl

Team
Katharina Karner
Una Matanović
Silvia Müllegger
Carola Schreiner-Walter
Barbara Steininger-Wetzlmair
Doris Weidacher

Mediaguide | Media guide
Fluxguide
Andreas Wolf / einverstanden
Antonia Heigl

Shop & Ticketing
Kata Jekely

Facility Management
Andreas Rottenschlager

Art Handling
Vienna Arthandling

Medientechnik | Media technology
esteban GmbH

Kommunikation | Communications
Kerstin Schuetz-Mueller

Fundraising
Christina Hardegg

Freundschaft ist ein menschliches Grundbedürfnis: Die Beziehung zu anderen, geistige Nähe und Wahlverwandtschaft prägen unser Leben. Ihre universelle Bedeutung als Teil des menschlichen Sozialverhaltens, sei es auf persönlicher oder gesellschaftspolitischer Ebene, macht sie zu einer immer wiederkehrenden Thematik künstlerischer Auseinandersetzung. Das Dom Museum Wien nähert sich dem Thema anhand einer epochen- wie medienübergreifenden Schau, die mittels eigener Sammlungsobjekte, hochkarätiger Leihgaben und Auftragsarbeiten Raum zur Erforschung der Facetten von Freundschaft eröffnet. Im begleitenden Katalog bieten Texte und Interviews renommierter Expert:innen die Möglichkeit zur inhaltlichen Vertiefung, die durch Ausstellungsansichten atmosphärisch bereichert wird.

Friendship is a basic human need. Our relationships with others, intellectual proximities, and elective affinities shape our every existence. Their universal meaning as part of human social behavior, whether on a personal or a sociopolitical level, makes them a recurring subject of artistic exploration. Dom Museum Wien approaches the subject in an exhibition that spans many historical periods and genres and creates a space to investigate many facets of friendship via collection objects, exceptional loans, and commissioned pieces. Along with fittingly atmospheric exhibition views, this catalog features essays by and interviews with renowned experts in the field that give readers the opportunity to delve into the subject matter.

dommuseum.at

ISBN 978-3-200-09905-0

9 783200 099050

Mentoring-Programm Kunst
der Akademie der bildenden Künste Wien

2023

Mentoring-Programm für Künstlerinnen
des BMKÖS

2023

3 CHIARA BARTL-SALVI

9 ALBIN BERGSTRÖM

15 LISA GROSSKOPF

21 MARWA ABOU HATAB

27 LEON HÖLLHUMER

33 HANNAH KORDES

39 ANNA KRUMPHOLZ

45 BETÜL SEYMA KÜPELI

51 SARA LANNER

57 NAA TEKI MARTEY LEBAR

63 YEIN LEE

97 LENA VIOLETTA LEITNER

103 JULIANA LINDENHOFER

109 PIA MAYRWÖGER

115 FLAVIA MAZZANTI

121 VIKTORIA MORGENSTERN

127 ABIONA ESTHER OJO

133 GUILHERME PIRES MATA

139 ANNA CARINA ROTH

145 ALINA SOKOLOVA

151 NORA SEVERIOS

157 ROSA WIESAUER

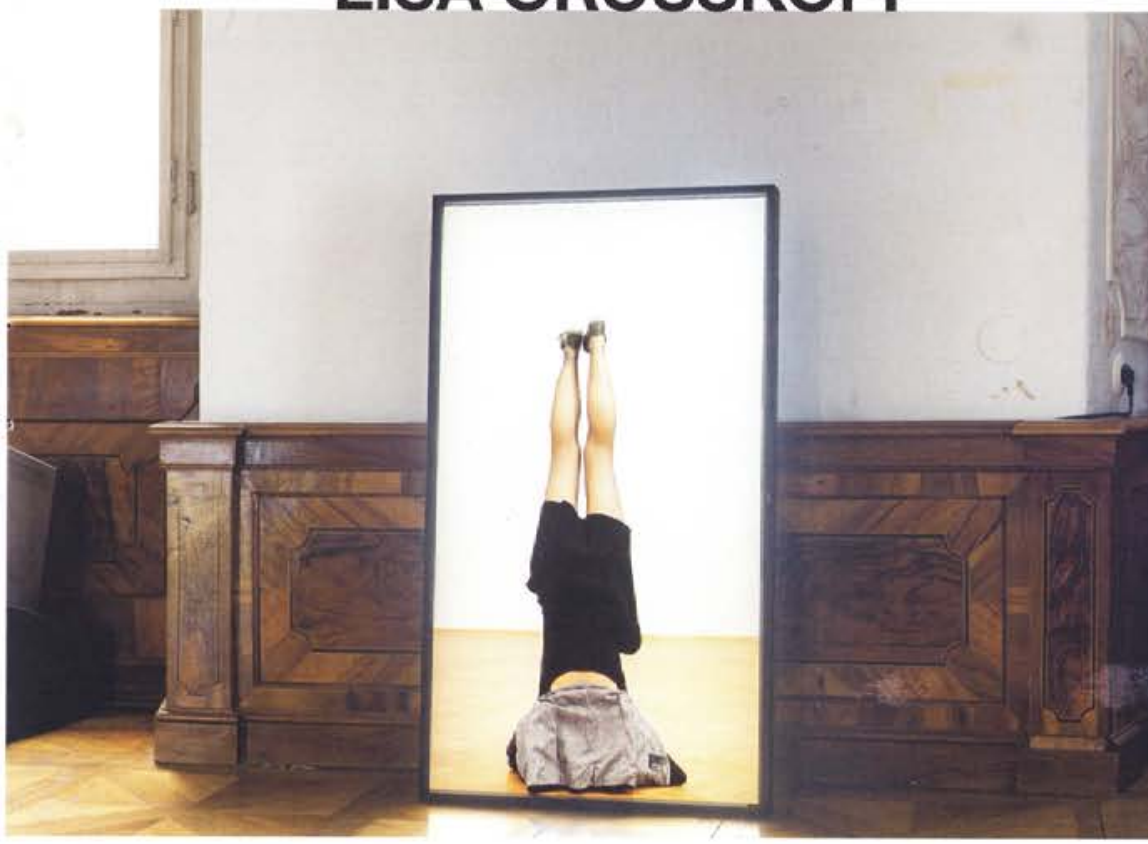
skizziert, erscheinen die Bildfiguren wie traumartige Gebilde oder zeichenhafte, vom Raum durchdrungene Gespinste, die den Blick in Bewegung halten. Dem Kampf der Kreaturen gegeneinander sowie der Ab- und Ausgrenzung des Anderen kontert Sokolova durch eine Strategie der Verschränkung und Hybridisierung ihrer Bildmotive. Eine in Balance gehaltene Unruhe und malerische Expressivität durchzieht die Arbeiten, sowie auch das Tanzen ein Ausgleich zwischen ekstatischem Ausdruck und regelhafter Choreographie zu sein scheint.

In einigen ihrer Malereien verknüpfen und überlagern sich schachbrettartig geometrische Formen mit Mensch- und Tiermotiven. Konfigurationen aus menschlichen Körpern und Hundemotiven können sich dabei zu vignettenhaften Ornamenten fügen. Prägend für solche Bildmotive sind unter anderem Sokolovas Erinnerungen an pyramidale Konstrukte aus menschlichen Körpern, wie sie in der Zeit des Kommunismus bei Veranstaltungen zur Schau gestellt wurden, in denen vor allem das Primat des Kollektivs gegenüber dem Einzelnen zählte. Man könnte in diesen geschichtlichen Formationen Skulpturen aus menschlichen Körpern oder auch zu Momentaufnahmen verfestigte Tänze sehen, in denen sich eine gesellschaftliche Ideologie zeichenhafte Abbilder verschaffte. Sokolova verdrängt diese Geschichte nicht, sondern sucht darin nach historischen Grundlagen, um sie auf deren Nützlichkeit für gegenwärtige Anliegen der Solidarisierung hin zu befragen. Dabei verweist insbesondere die Darstellung von Hunden in menschlicher Umgebung auf aktuelle philosophische Ansätze, die den Ursachen und ihren verheerenden Auswirkungen einer der Umwelt gegenüber überheblich und rücksichtslos agierenden Gesellschaft auf den Grund gehen. Hunde, die eine Allianz mit den Menschen eingehen und bisweilen selbst menschenähnliche Züge annehmen, sind auch ein bevorzugtes Motiv in Donna Haraways Schriften, wenn es um die Empathie des Menschen zu den anderen Lebewesen als Überlebensprinzip geht. Hunde sind dabei nicht nur Produkte von Züchtungen durch Menschen, denn sie führen den Menschen – bildlich gesprochen – auch selbst an der Leine, weil menschliches Verhalten und Selbstverständnis auch durch den Umgang mit Hunden geformt werden. Mit ihrer künstlerischen Arbeit nimmt Alina Sokolova auf das gesellschaftliche Sein wie auch auf dessen Diskurse Bezug und fordert damit zugleich verantwortliches Handeln ein, „… in einer Zeit, in der das Leben auf einem beschädigten Planeten sympoietisches Denken und Handeln verlangt.“ [1]

Näheres zu Alina Sokolova und ihrer Mentorin auf Seite 81.

1 Donna J. Haraway: *Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chtuluzän*, Campus Verlag, Frankfurt, New York, 2018, S. 96.

LISA GROSSKOPF



***Auffallend Unauffällig*, 2018–19**
Performative Aktion
Ausstellungsansicht Universitätsgalerie der Angewandten im Heiligenkreuzerhof, Wien, 2019

To Whom it May Concern, 2019
Video 1'45"
Ausstellungsansicht *One Place after Another*,
Organhaus Chongqing, China, 2019

Freistadt 2, 2020
Digitaldruck auf Aludibond
135 × 100 cm

WHAT IS LEFT, 2018–2019
Öl auf Leinwand
Ausstellungsansicht, *inframince infra-mince infra mince*, Universitätsgalerie
der Angewandten im Heiligenkreuzerhof, Wien, 2021

Das Fotostudio (Heinestraße), 2019
Diasec, 100 × 145 cm

Text:

Klaus Speidel

WO SIE EINEN SPASS MACHT …

„Für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel", besagt ein Sprichwort und legt nahe, dass verschiedene Fragen, Probleme oder Gegenstände auch unterschiedliche Werkzeuge und Methoden erfordern. Und trotzdem wundert sich niemand, wenn Kunstschaffende unterschiedlichste Themen im immer gleichen Stil behandeln. Das „Finden" des „eigenen" Stils – „Personalstil" oder „Signature Style" nennt ihn die Kunstgeschichte – gilt vielen sogar als höchstes Ziel der Kunstausbildung. Künstler_innen, für deren Stil es einen Markt gibt, wird oft nahegelegt, sich „treu zu bleiben" und brav das Gleiche weiter zu produzieren. Birgit Jürgenssen hat dieses wirtschaftliche Naheverhältnis zwischen Markt und Stil pointiert kommentiert, als sie 1988 erklärte, sie habe kein Interesse daran, „sich ein Markenzeichen auszudenken, daß man am Kunstmarkt leichter erkannt und dadurch besser gehandelt wird".[1]

Auch Lisa Großkopf hat keinen reproduzierbaren Stil entwickelt, mit dem man eine K.I. oder Assistent_innen füttern könnte, damit sie „Großkopfbilder" produzieren. Wenn sie neue Bilder macht (oder machen lässt), dann meistens, um über Bilder zu sprechen. Sogenannte „Volkskunst" ist dabei genauso wichtig wie „Hochkunst". Ihr fotografisches Porträt der Stadt Freistadt (*Freistadt²*, 2020) besteht aus Bildern von Gemälden, Grafiken und Fotografien in Haushalten, Gastronomie und Bürogebäuden. *Ohne Rückgabe und ohne Garantie* (2021), für das sie Angebote von Kunstwerken auf der Verkaufsplattform Willhaben.at im Rahmen einer Performance verliest, zeigt Kunstwerbung und -handel fernab von traditionellen Kunstkanälen. Als sie für *WHAT IS LEFT* (2018–2019) bei einem chinesischem Auftragsmaler idealisierende Kibbutzbilder des Künstlers Yohanan Simon reproduzieren lässt, nachdem sie per Photoshop alle Menschen daraus entfernt hat, geht es um den Unterschied zwischen künstlerisch tradiertem Idealbild des gemeinsamen Schaffens und der Realität des Kibbutz, wo heute Leiharbeiter aus Niedriglohnländern die Arbeit verrichten.

In diesen Untersuchungen von Bildpraktiken ist die Kunst mindestens genauso wichtig wie ihre kulturelle Bedeutung und ihr Sitz im Leben.

1 Heidemarie Seblatnig, „Birgit Jürgenssen. Interview", in: Heidemarie Seblatnig, *Einfach den Gefahren ins Auge sehen. Künstlerinnen im Gespräch*. Wien, Böhlau, 1988, S. 158-161. oder birgitjuergenssen.com/bibliographie/interviews/seblatnik1986 (Stand 19.6.2023)

Mit einem fiktiven Fotoladen, der seit 2016 an verschiedenen Orten queere Porträts produziert und dann im Schaufenster ausstellt (*Das Fotostudio, 2016–*), schafft sie selbst Bilder, die von der Norm abweichen. Die Auslage orientiert sich dabei gekonnt an stereotypischen Schaufenstern, so dass die Irritation Passant_innen dazu bewegen mag, eigene Erwartungen zu hinterfragen – was in Kunsträumen nur schwer gelingt. Die Neugier für das Seltsame und scheinbar Banale und das, was sich daran zeigt (oder zeigen lässt), ist mindestens so charakteristisch für Großkopfs Kunst wie ihr Humor. Wie Johann Wolfgang Goethe über Georg Christoph Lichtenberg könnte man also sagen: Wo sie einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.

Verschwindet sie nicht dokumentierend hinter der Kamera, sondern wird selbst Teil ihrer Kunst, thematisiert sie regelmäßig die Kompromisse und Paradoxien des Lebens als Künstlerin. Für *Auffallend Unauffällig* (2018–19) treibt sie die Selbstoptimierung für ihren ehemaligen Brotberuf als Museumsaufsicht auf die Spitze, indem sie ihr gesamtes Gehalt für relevante Ausbildungen ausgibt. Nach einem Kraft- und Sprechtraining, einer Zertifizierung als Brandschutzwartin oder der Teilnahme an Meditations- und Yogakursen, bietet sie verschiedenen Museen ihr optimiertes Selbst an. Für eine Bewerbung als Künstlerin (*To Whom it May Concern*, 2019) produziert sie ein satirisches „Künstlerinnenpräsentationsvideo", in dem sie auch offenlegt, mit wie vielen Männern (und Frauen) sie bereits Sex hatte. Besonders kräftezehrend muss aber eine mehrwöchige Forschungsreise mit Lena Schwingshandl gewesen sein, die sie 2019 in ein „Südseeparadies" bei Rietzneuendorf-Staakow in Brandenburg führt. Auch wenn Lisa Großkopf Kunst über Kunst macht, geht es im Grunde um die Welt, nämlich darum, was die Kunst – besonders auch die Populärkunst – über Erwartungen an Kunst und über Weltwahrnehmung sagt. Dass das nicht nur amüsiert, sondern auch überrascht, bewegt und gelegentlich irritiert, macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin.

Näheres zu Lisa Großkopf und ihrem Mentor auf Seite 74.

ALINA SOKOLOVA

Rehearsals of the upcoming victory, 2022
Öl auf Leinwand
195 × 195 cm

Lisa Großkopf, geboren 1989 in Wien, studierte Grafikdesign, Fotografie und Mediengestaltung an der Kunstuniversität Linz. TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien und Kunst und Kommunikation an der Akademie der bildenden Künste Wien.

In ihrer medienübergreifenden künstlerischen Praxis erforscht sie die Makro- und Mikrosysteme, in denen sie sich als Künstlerin, Bürgerin, Konsumentin und weiteren Rollen bewegt und macht dabei beinahe alles außer Malen.

Lisa Großkopf

Arbeiten S. 15

Ihre Arbeiten wurden national und international ausgestellt und befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen. Lisa Großkopf erhielt das Startstipendium für Fotografie des Bmkös sowie den Gabriele-Heidecker-Preis und wurde für das Ö1-Talentestipendium, das Follow Fluxus-Stipendium des Naussischen Kunstvereins und den Dorothea von Stetten-Kunstpreis nominiert.

www.lisagrosskopf.net

Jun Yang, *1975 in China, lebt seit 1979 in Österreich. Studium bei Michelangelo Pistoletto an der Akademie der bildenden Künste Wien und an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Teilnahme an zahlreichen Biennalen, unter anderem an der Sydney Biennale (2018), Gwangju Biennale (2012, 2018), Taipeh Biennale (2008), Lofoten International Art Festival (Norwegen, 2008), Liverpool Biennale (2006), 51. Venedig Biennale (2005) und der Manifesta 4, (Frankfurt, 2002). In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf eine

Jun Yang

Mentor

Reihe an Einzelausstellungen, etwa im Art Sonje Center, Seoul (2018), im Kunsthaus Graz (2019), im MoCA Taipei, dem Kuandu Museum of Fine Arts und TKG+ Projects (alle Taipeh, 2020/2021). Jun Yang ist Mitbegründer des Taipei Contemporary Art Center (2009–2020) in Taipeh, außerdem des ra'mien Restaurants in Wien (2002). 2005 erhielt er den Signore Otto Mauer Preis und 2017 den Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst. Seit 2021 sitzt Yang im Vorstand der Wiener Secession. Seine Monographie The *Monograph Project* (Vol. 1–6) ist 2015 und 2018 im jovis Verlag, Berlin, publiziert worden.

www.junyang.info

Impressum

Diese Publikation erscheint
im Rahmen des *Mentoring-Programm Kunst*
Förderprogramm für Absolvent_innen
der Akademie der bildenden Künste Wien

und des *Mentoring-Programm für Künstlerinnen*
Förderprogramm des Bundesministeriums für
Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport

November 2022–November 2023

Herausgegeben von Akademie der bildenden Künste Wien

Bundesministerium für Kunst, Kultur,
Öffentlicher Dienst und Sport

Programmkoordination, deutsches Lektorat
und Redaktion Barbara Pflanzner

Englisches Lektorat Mý Huê McGowran

Gestaltung Lisa Penz, David Gallo

Druck gugler GmbH, Melk/Donau

Schriften Union (Radim Peško),
FK Roman Standard (Florian Karsten)

Papier Niveus Color, Magno Gloss

Copyright © Akademie der bildenden Künste Wien,
Vizerektorat Kunst und Lehre
© Bundesministerium für Kunst, Kultur,
Öffentlicher Dienst und Sport
© Künstler_innen, Fotograf_innen und
Autor_innen

Alle Rechte vorbehalten, das Recht auf Reproduktion in Teilen,
im Ganzen oder einer anderen Form inbegriffen.

Akademie der bildenden Künste Wien
Schillerplatz 3
A-1010 Wien *www.akbild.ac.at*

A...kademie der bildenden Künste Wien

Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport

Bildrechte
CHIARA BARTL-SALVI
ALBIN BERGSTRÖM
LISA GROSSKOPF
MARWA ABOU HATAB
LEON HÖLLHUMER
HANNAH KORDES
ANNA KRUMPHOLZ
BETÜL SEYMA KÜPELI
SARA LANNER
NAA TEKI MARTEY LEI
YEIN LEE
LENA VIOLETTA LEITN
JULIANA LINDENHOFE
PIA MAYRWÖGER
FLAVIA MAZZANTI
VIKTORIA MORGENSTI
ABIONA ESTHER OJO
GUILHERME PIRES MA
ANNA CARINA ROTH
ALINA SOKOLOVA
NORA SEVERIOS
ROSA WIESAUER

Das Mentoring-Programm ist eine Initiative zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses an der Akademie der bildenden Künste Wien sowie ein Instrument des BMKÖS zur Karriereförderung für Künstlerinnen.

Mentoring Prog

A...kademie der bildenden Künste Wien

Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport

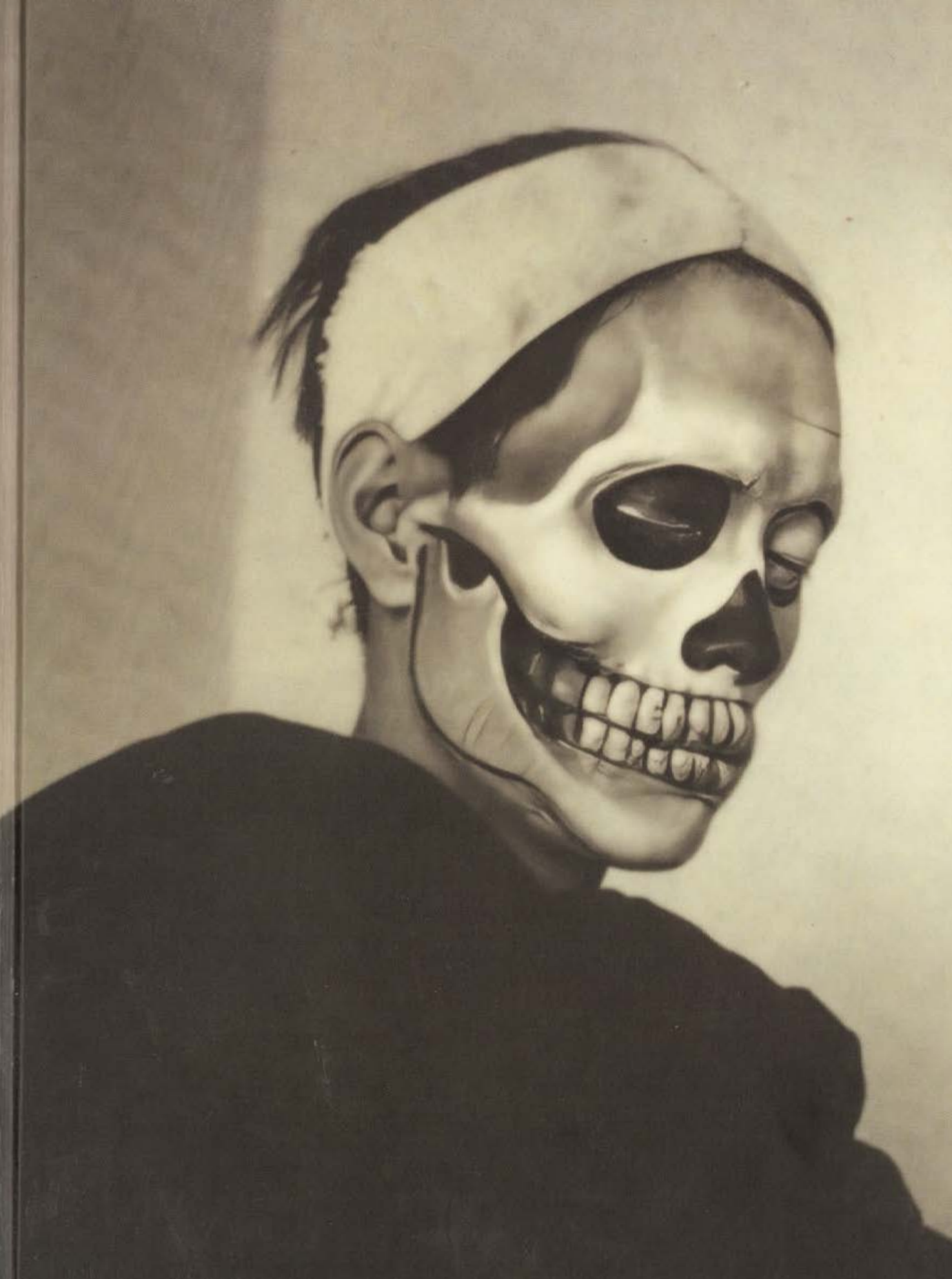


FOTO WIEN 2023

Herausgegeben von | Edited by Felix Hoffmann

FOTO ARSENAL WIEN Steidl

FOTO WIEN

— ein Projekt des | a project of FOTO ARSENAL WIEN

Diese Publikation begleitet | This publication accompanies
FOTO WIEN 2023
1.—30. Juni 2023 | June 1—30, 2023

Ausstellung | Exhibition
Crossing Lines. Politics of Images
1. Juni—20. August | June 1—August 20, 2023
FOTO ARSENAL WIEN im | at Museumsquartier
Museumsplatz 1, 1070 Wien | Vienna
www.fotowien.at

Festival & Ausstellungsproduktion | Exhibition management:

Artistic Director, Kurator | curator Ausstellung | exhibition: Felix Hoffmann
Co-Curator Ausstellung | Exhibition: Kateryna Radchenko

Projektmanagement | Project management FOTO WIEN:
Tanya van Breda Vriesman
Ausstellungsproduktion | Exhibition management:
Karin Julia Haas

Projektassistenz | Project assistants:
Natascha Rauchwarter, Kristin Zimdahl, Sandra Broeske

Kommunikation | Communication offline: Fleur-Christine Vitale
Kommunikation | Communication online: Simone Salomon
Assistenz des | Assistant to Artistic Director: Sophie Rossberg

Übersetzung | Translations (englisch | English): Tas Skorupa
Übersetzung | Translations (deutsch | German): Peter Kunitzky
Lektorat | Copyediting: Hans Georg Hiller von Gaertringen

Kuratorin | Curator Book Days: Regina Maria Anzenberger

Vermittlung | Education: Agnes von Einem

Beratung Ausstellungsarchitektur | Exhibition architecture consultant:
Meyer Voggenreiter

Corporate Design: Mimoza Lubeniqi, Veronika Teichmann
Book Design: Mimoza Lubeniqi
Satz | Typesetting: Pia Steidl

Jury FOTO WIEN 2023

Anja Manfredi, Künstlerin
Leiterin der Schule für künstlerische Photographie | Artist, director of the school of artistic photography
Friedl Kubelka, Wien | Vienna

Walter Moser
Leiter der Fotosammlung der | Head of the photo collection of the
Albertina, Wien | Vienna

Moritz Stipsicz
Kaufmännischer Direktor | Managing Director
Leopold Museum, Wien | Vienna

Sabine B. Vogel
Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin | Art historian and art critic

Luisa Ziaja
Chefkuratorin | Chief Curator
Österreichische Galerie Belvedere, Wien | Vienna

Felix Hoffmann
Bild- und Kulturwissenschaftler | Art historian and cultural scholar
Artistic Director FOTO ARSENAL WIEN

Inhalt
Contents

8 Grußwort | Greetings
Alexander Van der Bellen

11 Vorwort | Foreword
Veronica Kaup-Hasler

14 Die Lügen der Fotografie | Photography Lies
Felix Hoffmann

132 Fotos, die lügen | Photographs That Tell Lies
Anton Holzer (FOTOGESCHICHTE)

148 The Ravine of Many (2021)
Ein Gespräch zwischen | A Conversation between
Christina Werner & Christina Töpfer (Camera Austria International)

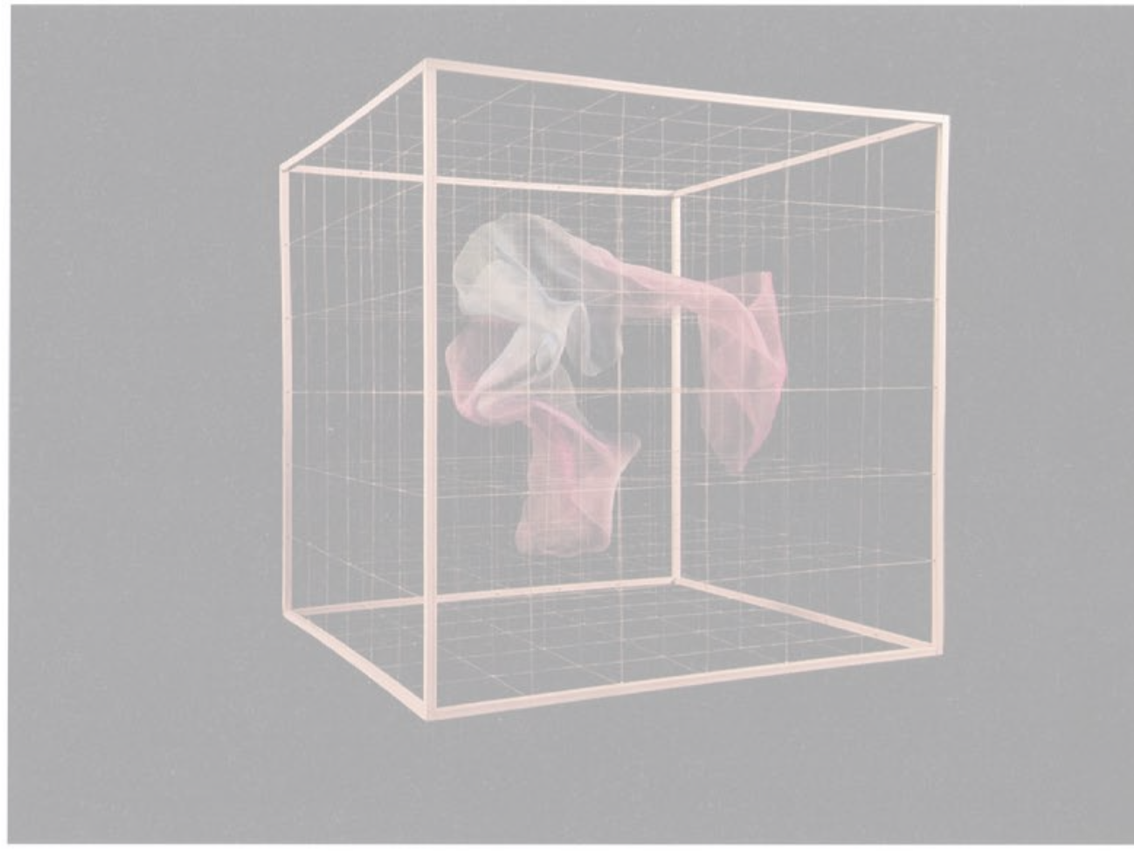
160 Die Lügen der Linse | The Lying Lens
Ein selektives Glossar der Bildmanipulation | The ABCs of Image Manipulation
Pia Draskovits & Nela Eggenberger (EIKON)

Crossing Lines. Politics of Images
201 Kateryna Radchenko
207 Felix Hoffmann

312 Appendix

329 Künstler:innen | Artists
FOTO WIEN 2023

links oben | top left **Anne Glassner** WEST / Alte WTU – Ehemalige Bibliothek (1. OG)
links unten | bottom left **Lisa Großkopf** WEST / Alte WTU – Ehemalige Bibliothek (1. OG)
rechts | right **Markus Guschelbauer** Palais Herberstein



Fotostudio

Fotostudio

Loom

Hofenedergasse 6, 1020 Wien
www.marschalek.art

26.5.—23.6.2023
Between Light and Shadow
Michaela Putz, Hessam Samavatian

Die Dialogausstellung mit Arbeiten von Michaela Putz und Hessam Samavatian erforscht die tiefgreifende Dimension der Produktionsbedingungen von fotografischen Wirklichkeiten mittels Dualitäten wie Licht und Schatten.

Creating a dialogue between works by Michaela Putz and Hessam Samavatian, this exhibition examines the profound dimension of production conditions of photographic reality using dualities such as light and shadow.

Kurator:in | Curator: Paula Marschalek

Bildcredit | Credit:
Hessam Samavatian, 2017, Installation Keramik, Gips, beschichtet mit fotoempfindlicher Emulsion | Installation ceramic, plaster, coated with photosensitive emulsion, © Hessam Samavatian

—

Lukas Feichtner Galerie

Seilerstätte 19, 1010 Wien
www.feichtnergallery.com

2.6.—8.7.2023
Marielis Seyler – Verletzungen
Marielis Seyler: Wounds
Marielis Seyler

Verletzlichkeit spielt in Seylers Arbeiten eine große Rolle: Verletzungen, die wir den Menschen und der Gesellschaft zuführen – oder aber auch der Natur, die in ihrem Werk ein vielschichtiges Sinnbild für die Verwundbarkeit unserer Welt ist.

Vulnerability plays a central role in Seyler's work: wounds that we cause to people and society, but also to nature. These wounds are a multilayered symbol for the vulnerability of our world.

Kurator:in | Curator: Günther Oberhollenzer

Bildcredit | Credit:
Marielis Seyler, *Zerrissen II*, 1991, 30×40 cm, © Marielis Seyler, Courtesy: Lukas Feichtner Galerie

M

malz.space

Malzgasse 12A, 1020 Wien
fb.me/malz.space

16.—30.6.2023
Tall Tales
Robert Bodnar, Olivia Harrison, Ulrike Königshofer, Patrick Topitschnig

Die Arbeiten der vier teilnehmenden Künstler:innen setzen sich mit einer Transformation einer bildlichen Realität durch das fotografische Dispositiv auseinander.

The works of the four participating artists explore the transformation of visual reality through photography.

Kurator:in | Curator: Walter Seidl

Bildcredit | Credit:
Robert Bodnar, *Tea Service (Study)*, 2023, © Robert Bodnar,

Ulrike Königshofer, *Reverse*, 2017, Apparatur | apparatus, 110×70×70 cm, © Ulrike Königshofer, Bildrecht, Courtesy: Ulrike Königshofer

—

Milaneum

Westbahnstraße 40, 1070 Wien
www.milaneum.com

1.3.—1.7.2023
Fotografierte Fotografen
Photographed Photographers
Paul Faulstich, Heinrich Wolf

Die Ausstellung widmet sich Bildjägern in Aktion. Vermittelt wird ein historischer Streifzug durch die ersten 150 Jahre der Fotografie anhand eines Sujets, dem Selbstporträt, wie es in der heutigen Selfie-Kultur allgegenwärtig ist.

This exhibition, which is dedicated to photographers in action, is a historical foray through the first 150 years of photography, with a focus on self-portraits, a subject that is omnipresent in today's selfie culture.

Kurator:in | Curator: Mila Palm

Bildcredit | Credit:
Anonym, *Spiegelung*, Wien um 1900, Kollodiumabzug | collodion print, 12×9 cm, Courtesy: Mila Palm, Bildrecht

Paul Faulstich, Selbstporträt, Deutschland 1911, 9 x 14 cm, Silbergelatineabzug, Bildrecht / Courtesy: Mila Palm

mumok

Museumsplatz 1, 1070 Wien
www.mumok.at

5.5.—3.9.2023
Elisabeth Wild. Fantasiefabrik
Elisabeth Wild: Fantasy Factory
Elisabeth Wild

Das mumok zeigt die erste Retrospektive der Künstlerin Elisabeth Wild (1922—2020): Fotografien, die zu Collagen verarbeitet wurden, erscheinen in rein abstrahierter Form.

Mumok presents the first retrospective on the work of artist Elisabeth Wild (1922—2020) in which collaged photographs take on purely abstracted forms.

Kurator:in | Curator: Marianne Dobner

Bildcredit | Credit:
Elisabeth Wild, 2015, Collage auf Papier | collage on paper, 30×22 cm, Fotografie: Nicolas Duc, Courtesy: Estate of Elisabeth Wild and Karma International, Zurich

—

Museum Nordwestbahnhof

Nordwestbahnstraße 16a, 1020 Wien
www.tracingspaces.net

6.—30.6.2023
Perceptual Grounds
Joanna Pianka, Veronika Suschnig

Perceptual Grounds ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Ausstellungsprojekt. Im Bezug auf die ehemaligen Bahnflächen von Nordbahnhof und Nordwestbahnhof erörtert es die Prozesse der Kodifizierung von Geschichte und die Bedeutung der Bewahrung und Vermittlung des kollektiven Gedächtnisses.

Perceptual Grounds is an interdisciplinary research and exhibition project. Referring to the former rail yards of Nordbahnhof and Nordwestbahnhof, it explores the processes of codifying history and the meaning of preserving and conveying collective memory.

Kurator:in | Curator: Michael Zinganel

Bildcredit | Credit:
Joanna Pianka & Veronika Suschnig, *Fragments*, 2021, Courtesy: the artists

Mz* Baltazar's Laboratory

Jägerstraße 52—54, 1200 Wien
www.mzbaltazarslaboratory.org

10.—16.6.2023
Das Fotostudio
The Photographic Studio
Lisa Großkopf

Die Künstlerin Lisa Großkopf inszeniert fiktive Fotostudios und zeigt darin queere Bildwelten. Mit ihrer Arbeit stellt sie Normengerüste unserer Gegenwart zur Diskussion.

Artist Lisa Grosskopf presents queer worlds in her fabricated photographic studios, challenging contemporary norms.

Bildcredit | Credit:
Lisa Großkopf, *Das Fotostudio (Untere Augartenstraße)*, 2016, 100 × 166 cm, © Lisa Großkopf, Bildrecht

N

Never At Home

Sachsenplatz 4—6, 1200 Wien
www.never-at-home.at

3.—11.6.2023
Transformation durch Interaktion
Transformation through Interaction
Alessandro Albrecht, Zara Pfeiffer, Kurt Prinz, Mafalda Rakoš

Never At Home fördert Kunst und Kultur durch temporäre Aktivierung und künstlerische Nutzung leerer Räume.

Never at Home promotes art and culture by temporarily activating and using empty spaces for artistic purposes.

Bildcredit | Credit:
Mafalda Rakoš, *Eating Disorders, I want to disappear*, 2016, Fine Art Inkjet-Print, 70×55 cm, © Mafalda Rakoš

Zara Pfeiffer, *ICC Berlin*, 2021, C-Print, 88×65 cm, © Zara Pfeiffer

O

Operngasse Ecke Faulmanngasse

Operngasse 24, 1040 Wien
www.annahofbauer.com
www.ruchnewitz.com

15.—16.6.2023
STREETVIEW
Anna Hofbauer, Nikolaus Ruchnewitz

Die Künstler:innen Anna Hofbauer und Nikolaus Ruchnewitz nehmen sich den nötigen Raum. Sie schalten den Diaprojektor ein, um ein 6×6 Meter großes Bild auf die gegenüberliegende Hausfassade zu werfen. In der Projektion überlagern sich die Bilder der beiden.

Anna Hofbauer and Nikolaus Ruchnewitz occupy the space that they require. Using a slide projector, they project an image measuring six by six meters onto the opposite building façade. Photographs by both artists are superimposed in the projection.

Bildcredit | Credit:
Anna Hofbauer, Nikolaus Ruchnewitz, *STREETVIEW*, 2023, Dia, gerahmt | slide, framed, 6×6 cm, © Anna Hofbauer, Nikolaus Ruchnewitz

Nikolaus Ruchnewitz, *TU*, 2023, Diapositiv | slide, 6×6 cm, © Nikolaus Ruchnewitz

—

Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung

Mariahilfer Straße 1b/Top1, 1060 Wien
www.kiesler.org

16.6.—13.10.2023
Gregor Schmoll. Puparium. Atelier/Studio
Gregor Schmoll

Der Titel *Puparium* spielt in einer direkten Referenz auf die Collage *Les Larves* … von Frederick J. Kiesler an und bezeichnet die „äußere, faßbare Hülle" des „Kunstgedankens", nämlich das Atelier, aus dem die Bilder schlüpfen.

The word *puparium*, which directly pays tribute to Frederick J. Kiesler's collage *Les Larves* …, refers to the "rigid, outer shell" of art concepts, that is, the studio, from which imagines (images) emerge.

Bildcredit | Credit:
Gregor Schmoll, *Inv.Nr.: PHO_6200/1-2020*, Puparium – Das Atelier, 2020, Silbergelatineabzug | gelatin silver print, 25,30×20,40 cm, © Gregor Schmoll

OstLicht. Galerie für Fotografie

Absberggasse 27, 1100 Wien
www.ostlicht.org

15.6.—22.7.2023
Ode to the sea
Max Piva

Max Pivas langzeitbelichtete Fotografien zeigen Dynamik und Kraft, und doch strahlen sie auch Ruhe und ein tiefes Gefühl der Demut dem Meer gegenüber aus.

Max Piva's long exposures evoke dynamism and power while exuding calm and conveying a sense of great humility toward the sea.

Bildcredit | Credit:
Max Piva, *Nazare*, 2020, © Max Piva

P

Palais Herberstein

Herrengasse 13, 1010 Wien
www.rauminhalt.com

26.5.—8.7.2023
peripheria II
Markus Guschelbauer

Die Fotografien von Markus Guschelbauer werden als Bilder präsentiert. Zugleich werden sie als in Zylinder gefasste Objekte zu räumlichen Skulpturen. Die Fotografie wird zu ihrer Rolle als präferiertes Medium der rationalen Welteroberung befragt, und die BesucherInnen zum Teil der Inszenierung.

Markus Guschelbauer's photographs are presented both as pictures and as three-dimensional sculpture-objects in cylinders, challenging photography in its role as the preferred medium for conquering the world with rational means and making visitors part of the staging.

Bildcredit | Credit:
Markus Guschelbauer, *PINK TOPOGRAPHY*, 2022, Inkjet-Print, 70×90 cm, © Markus Guschelbauer, Courtesy: galerie rauminhalt

Studio Christina Werner

Turnergasse 14, 1150 Wien
www.reflektor.org

16.—24.6.2023
Reflektor Group-Show
Reflektor

Die Gruppenausstellung von Reflektor, einer Gemeinschaft engagierter Akteur:innen der Fotografie, zeigen Arbeiten, die Veränderungen in unserer heutigen Gesellschaft sichtbar machen. Stereotype werden untersucht, Normen überprüft und Sichtweisen hinterfragt.

This exhibition mounted by Reflektor, a collective that is committed to photography, shows works that reveal changes in our society today. It examines stereotypes, evaluates norms, and challenges points of view.

Kurator:in | Curator: **Verein Reflektor**

Bildcredit | Credit:
Eva Kelety, *141 Queens Road West*, 2018, © Eva Kelety

Natali Glisic, *Ich seh ich seh etwas was du nicht siehst*, 2018, © Natali Glisic

Zuzana Pustaiová, *Mask 5 (from series One Day Every Day)*, 2021, © Zuzana Pustaiová

—

studio das weisse haus

Hegelgasse 14, 1010 Wien
www.dasweissehaus.at

24.—25.6.2023
Open Studios
Gruppe | Group

„Jede Fotografie ist ein Mittel, um einen umfassenden Blick auf die Welt herzustellen, zu bestätigen und zugleich zu hinterfragen" – so der britische Kunstkritiker John Berger 1968. Die Ausstellung hinterfragt in diesem Sinne kritisch das Medium Fotografie.

British art historian John Berger wrote in 1968, "Every photograph is in fact a means of testing, confirming, and constructing a total view of reality." In this spirit, the exhibition looks critically at the medium of photography.

Kurator:in | Curator: **Katja Stecher**

Bildcredit | Credit:
Ryts Monet, *Stalin*, 2019, © Ryts Monet

Yoshinori Niwa, *Transporting puddle A to puddle B*, 2007—2022, © Yoshinori Niwa

T

Tresor im Bank Austria Kunstforum Wien

Freyung 8, 1010 Wien
www.kunstforumwien.at

25.4.—25.6.2023
Anja Manfredi: ATLAS
Anja Manfredi

Anja Manfredi betreibt eine visuelle Recherche mittels analoger Fotografie: Für ihr virtuoses langjähriges Projekt ließ sie sich von Aby Warburgs Bilderatlas leiten.

Anja Manfredi engages in visual research using analog photography. Aby Warburg's picture atlas inspired her to continue this extended project for many years.

Kurator:in | Curator: **Lisa Ortner-Kreil**

Bildcredit | Credit:
Anja Manfredi, *ATLAS*, 2022, © Anja Manfredi

—

Tschechisches Zentrum Wien

Herrengasse 17, 1010 Wien
wien.czechcentres.cz/de

1.6.—25.8.2023
Bára Prášilová: Circles
Bára Prášilová

Am Rande des Unwirklichen bringen uns Prášilovás Circles dazu, die Natur der Fotografie selbst als Lüge zu hinterfragen. Unter der Oberfläche beißt sich die Schlange selbst in ihren Schwanz.

On the edge of the surreal, Prášilová's Circles series encourages us to examine the lying nature of photography. Beneath a finely wrought surface, the snake bites its own tail.

Kurator:in | Curator: **Thomas Beachdel, PhD**

Bildcredit | Credit:
Bára Prášilová, *See Saw, Circles*, 2021, © Bára Prášilová

V

Volkstheater

Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien
www.volkstheater.at

19.—25.6.2023
FAUST
Marcel Urlaub

In der Spielzeit 2022/23 brachte das Volkstheater Goethes *FAUST* (Regie Kay Voges) auf die Bühne. Marcel Urlaub fotografierte live in der Inszenierung. Die Ausstellung ist eine neuartige Auseinandersetzung mit Goethes *Faust* und ein wichtiger Debattenbeitrag zur Hybridisierung der Kunstformen.

Marcel Urlaub documented the Volkstheater's production of Goethe's *FAUST* (directed by Kay Voges) in the 2022—23 season. Presenting an innovative examination of Goethe's masterpiece, this exhibition is an important contribution to the debate on the hybridization of art forms.

Kurator:in | Curator: **Marcel Urlaub**

Bildcredit | Credit:
Marcel Urlaub, *Faust*, Faust, 2022, Digitales Foto | digital photo, 21 × 30 cm, © Marcel Urlaub, Bildrecht, Courtesy: Marcel Urlaub

—

Vollpension Studio

Mariahilferstraße 101/33a, 1060 Wien
www.manoloponte.com

23.—27.6.2023
Zwischenräume
Interstices
Manolo Ponte

Mit Zwischenräume porträtiert Manolo Ponte die lebenswerteste Stadt der Welt – zwischen Betonwüste und Wiener Schmäh – mit unverblümtem, direktem Blick in den Alltag.

Manolo Ponte has created a portrait of Vienna, the city with the world's best quality of life. Interstices surveys the city's balancing act between concrete jungle and dark humor, taking an unabashed, direct look at daily routine.

Kurator:in | Curator: **Angela Lutz-Zimet**

Bildcredit | Credit:
Manolo Ponte, *untitled*, Zwischenräume, 2022, © Manuel Gruber

W

WEST / Alte WTU

Glasgalerie, 1. Stock, Kern C
Augasse 2—6, 1200 Wien
www.kunyik.com

6.—12.6.2023
not yet titled
Hannahlisa Kunyik

Hannahlisa Kunyiks medienübergreifende Arbeitsweise ist ebenso analytisch wie poetisch. (Selbst-)Inszenierung ist ein zentrales Mittel ihrer fotografischen Strategien.

Hannahlisa Kunyik's working method involving diverse media is equally analytical and poetic. A central aspect of her photography is self-staging.

Kurator:in | Curator: **Hannahlisa Kunyik**

Bildcredit | Credit:
Hannahlisa Kunyik, *Paukhofstraße [vermessen]*, Paukhofstraße, 2020/21, Inkjet auf Papier | inkjet print on paper, 194,5 × 129 cm, © Hannahlisa Kunyik, Foto: Flavio Palasciano, Bildrecht Wien

—

WEST / Alte WTU

Ehemalige Bibliothek (1. OG.)
Augasse 2—6, 1090 Wien
west-space.at

16.—17.6.2023
IN/BETWEEN
Gruppe

IN/BETWEEN bietet allen Kunstinteressierten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen künstlerischer Produktion im kreativen Zwischennutzungsprojekt WEST zu werfen.

IN/BETWEEN gives all art lovers the opportunity to look behind the scenes of the temporary art project WEST.

Bildcredit | Credit:
Anne Glassner, *Spaziergang im Prater*, 2022, © Christian Prinz

Lisa Großkopf, *Egelig*, Quitting Smoking Might Be Easier, 2022, Digitaldruck auf Backlit-folie | Digital print on backlit foil, 170 cm × 119 cm, © Lisa Großkopf, Courtesy: Lisa Großkopf, Bildrecht Lisa Großkopf

WEST / Alte WTU
Stiegen zum Haupteingang

Augasse 2—6, 1200 Wien
www.kunyik.com
www.biancapedrina.com
www.jennifergelardo.com
www.rinartassociation.com/artist/621

8.—17.6.2023
Styles of Documentation as Narratives of Truth
Jennifer Gelardo, Hannahlisa Kunyik, Bianca Pedrina, Hiroshi Takizawa

In dieser von den Künstler:innen selbstkuratierten Ausstellung präsentieren Jennifer Gelardo, Hannahlisa Kunyik, Bianca Pedrina und Hiroshi Takizawa neue Arbeiten aus dem Bereich der Architekturfotografie und Dokumentation von Kunsträumen.

In this self-curated exhibition, artists Jennifer Gelardo, Hannahlisa Kunyik, Bianca Pedrina, and Hiroshi Takizawa present new works of architectural photography and documentation of art spaces.

Bildcredit | Credit:
Jennifer Gelardo, *Erinnerungsprotokoll #2*, 2019, © Jennifer Gelardo

Bianca Pedrina, *Songdo Smart City*, 2022, Fine Art Print, 21 × 29,5 cm, © Bianca Pedrina

—

WestLicht.
Schauplatz für Fotografie

Westbahnstraße 40, 1070 Wien
www.westlicht.com

26.5.—6.8.2023
All You Need Is Love. Fotografien der Beatles
All You Need Is Love: Photographs of the Beatles
Richard Avedon, Peter Brüchmann, Robert Freeman, Astrid Kirchherr, Don McCullin, Max Scheler

Die Fotografie war ein Treibstoff des Phänomens Beatlemania – hier gezeigt auf Plattencovern, Postern, Fanartikeln, in Magazinen und als Vintage-Prints.

Photography was a catalyst in Beatlemania, a phenomenon that is presented here in the form of record covers, posters, fan articles, magazines, and vintage prints.

Kurator:in | Curator: **Fabian Knierim**

Bildcredit | Credit:
Peter Brüchmann, *Bravo-Beatles-Blitztournee*, 1966, © Peter Brüchmann

Wiener
Amateur-Photographen-Klub

Köllnerhofgasse 6/TOP 13, 1010 Wien
facebook.com/1010WAK

22.—28.6.2023
Polster, Propaganda, Privatschule
Padding, Propaganda, Private School
Lukas Beck, Franzi Kreis, Martina Stapf

Fotos lügen nicht. Martina Stapf, Franzi Kreis und Lukas Beck manipulieren, gestalten und zeichnen mit Leidenschaft. Das obligatorische P, das für die Ausstellungsreihen im WAK verwendet wird, führen die drei P's im Titel weiter: *Polster, Propaganda, Privatschule*.

Photographs do not tell lies. Martina Stapf, Franzi Kreis, and Lukas Beck are passionate manipulators, designers, and illustrators. The obligatory P used in the exhibition series at WAK is given a further variation by the triple P in the title *Padding, Propaganda, Private School*.

Bildcredit | Credit:
Martina Stapf, Lukas Beck, Franzi Kreis, © Martina Stapf, *self on sofa 2*, 2020, © Lukas Beck, *Jörg Haider* aus der Serie „Profil", © Franzi Kreis, aus dem Zyklus „Die Scham" 2022/2023

—

Wirr im Raum

Burggasse 72, 1070 Wien
www.inesbacher.com
www.carolinafrank.net
www.marijasabanovic.com

8.6.—1.8.2023
re_ass_ess me!
Inés Bacher, Carolina Frank, Marija Sabanovic

re_ass_ess me! fokussiert auf die spielerische Leichtigkeit, die entstehen kann, wenn Normen aufgebrochen und damit auch Seh- und Denkmuster hinterfragt werden.

Re_ass_ess me! focuses on the playful lightness that results from breaking with convention and challenging visual patterns and ways of thinking.

Bildcredit | Credit:
Carolina Frank, *playful recognition 1*, 2022, © Carolina Frank

Carolina Frank, *playful recognition 3*, 2022, © Carolina Frank

Marija Šabanović, *Spaced Out 2*, 2022, © Marija Šabanović

FOTO ARSENAL WIEN

— eine Institution der | an institution of **Stadt Wien Kunst GmbH**

Artistic Director: **Felix Hoffmann**
Geschäftsführung | Managing Director: **Stadt Wien Kunst GmbH Wolfgang Kuzmits**
Leitung Öffentlichkeitsarbeit | Head of Public Relations: **Fleur-Christine Vitale**
Leitung Digitale Kommunikation | Head of Digital Communication: **Simone Salomon**
Assistenz der | Assistant to Artistic Director: **Sophie Rossberg**
Assistenz der Geschäftsführung | Assistant to Managing Director: **Viktoria Kalcher**
Personalmanagement | Human Resources management: **Nadine Kodym**
Office Management: **Maria Haigermoser**
Buchhaltung | Finances: **Julia Klim, Leonhard Rogenhofer**
Besucher:innenservice | Visitor Services: **Anna Gryziak, Marianne Maier, Nahid Irena Safaverdi**
Leitung | Head of shop management: **Christina Zowack**
Haustechnik | Technicians: **Beni Ardolic, Osma Eltyeb Ali, Baari Jasarov, Mathias Kada, Almir Pestalic (IT)**

Buchproduktion | Book production
Bildbearbeitung | Image processing: **Steidl image department**
Herstellung | Production: **Bernard Fischer, Gerhard Steidl**
Production and printing by **Steidl, Göttingen**
Titel | Cover image: **THE LATE ESTATE Broomberg & Chanarin, *Divine Violence*, 2013, London**

Erste Auflage | First edition

© 2023 für die Fotografien | for the images und alle Leihgeber | and all lenders
© 2023 für die Texte bei den Autor:innen | for the texts: the authors
© 2023 für diese Ausgabe | for this edition: **Steidl, Göttingen**

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any other storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

Steidl
Düstere Str. 4, 37073 Göttingen, Germany
Phone +49 551 49 60 60
mail@steidl.de
steidl.de

ISBN 978-3-96999-285-2
Printed in Germany by Steidl

First edition published in 2023

Der Herausgeber dankt | The editor would like to thank
Andrea Holzherr, Catharina Kahane, Maren Lübbke-Tidow, Friedrich Tietjen, Peer-Olaf Richter

Ein Projekt von | A project of

FOTO ARSENAL WIEN

Partner:innen und Unterstützer:innen | Partners and supporters

Medien- und Kommunikationspartner:innen | Media and communication partners

Kooperationspartner:innen | Cooperation partners

im Rahmen von | Part of

ZUFALLS
NST
FILM
LENDSPIEL 2023
MANN
PU
DOKUMENTATION
ING
TEEBE
AG
CATAS

INHALTSVERZEICHNIS
LENDSPIEL 2023

VORWORT
der Lendhauer 10

DANK AN 14

KLAGENFURTER KUNSTFILMTAGE
im Lendhafen 18

GLÜCK DES ZUFALLS
Temporäre Installation von Lisa Großkopf 26

KONZERT
RAHEL 34

BACHMANNPREIS PUBLIC VIEWING
im Lendhafen 38

DER LENDHAFEN
Gastbeitrag von Elias Hirschl 42

DRAUSSEN|DRINNEN 52

TEEBEUTEL/TEABAG
Temporäre Intervention von Markus Hiesleitner 54

KONZERT
Catastrophe & Cure 62

THEORY, CULTURE & SOCIETY SUMMER SCHOOL 2023
im Lendhafen 66

LENDART-KÜNSTLER*INNEN
seit 2008 70

IMPRESSUM 72

GLÜCK DES ZUFALLS.
TEMPORÄRE INSTALLATION VON LISA GROSSKOPF
02. JUNI BIS 07. AUGUST 2023

An der zähen Masse der Automaten-Kaugummis haften klebrige Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage. Seit Jahrzehnten lassen die unverwüstlichen Warenautomaten Kinderherzen höherschlagen. Mühsam ersparte Münzen verwandeln sie in zuckersüße Geschmacksexplosionen, knallbunten Plastikschmuck, schimmernde Gummibälle und vieles mehr. Doch während die farbenfrohe Warenwelt für manche Nostalgie in Kugelform verkörpert, entspringen die erschwinglichen Fabrikate am anderen Ende der Wertschöpfungskette oft einem Arbeitsumfeld unter widrigsten Produktionsbedingungen.

Lisa Großkopf beleuchtete in ihrer Installation im öffentlichen Raum das Beziehungsgeflecht von Arbeit, Konsum und Wert. In zeitintensiver Handarbeit fertigte sie Gegenstände, die über den Kunstautomaten vertrieben wurden. Den zwischen Kunst und Kitsch changierenden Objekten war die Wertfrage buchstäblich eingeschrieben: Für gerade einmal zwei Euro gab es nicht nur ein handgefertigtes Unikat, sondern auch direkt 25% des Kaufpreises rückvergütet. Indem die Künstlerin unter die kleinen Kunstwerke auch handelsübliche Springbälle mischte, kreierte sie den Moment des Zufalls, der bekanntlich den eigentlichen Zauber dieser Automaten ausmacht. Durch die Montage des Automaten an einem freistehenden Wandelement verlieh Großkopf der Installation einen archäologischen Anstrich und verwies so auf den Nostalgiefaktor, der diesen Auslaufmodellen per Definition innewohnt.

LISA GROSSKOPF

Lisa Großkopf (*1989) studierte Grafikdesign & Fotografie sowie Mediengestaltung an der Kunstuniversität Linz, TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien und Kunst & Kommunikation an der Akademie der bildenden Künste Wien. Sie hat in Gruppenausstellungen und solo in Österreich, Deutschland, der Slowakei, Norwegen, Israel und zahlreichen weiteren Ländern ausgestellt.

2€

IMPRESSUM
FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH

LENDHAUER

Verein zur Belebung des Lendkanals

office@lendhauer.org
www.lendhauer.org

BÜROADRESSE:
CoWorking Space Hafen 11
Tarviserstraße 11
9020 Klagenfurt am Wörthersee

REDAKTION:
Sandra Hölbling-Inzko

FOTOS:
Johannes Puch, alle außer Sandra Hölbling-Inzko: S. 53 und
Matthias Wieser: S. 67

GRAFISCHE GESTALTUNG:
Gudrun Zacharias-Maurer

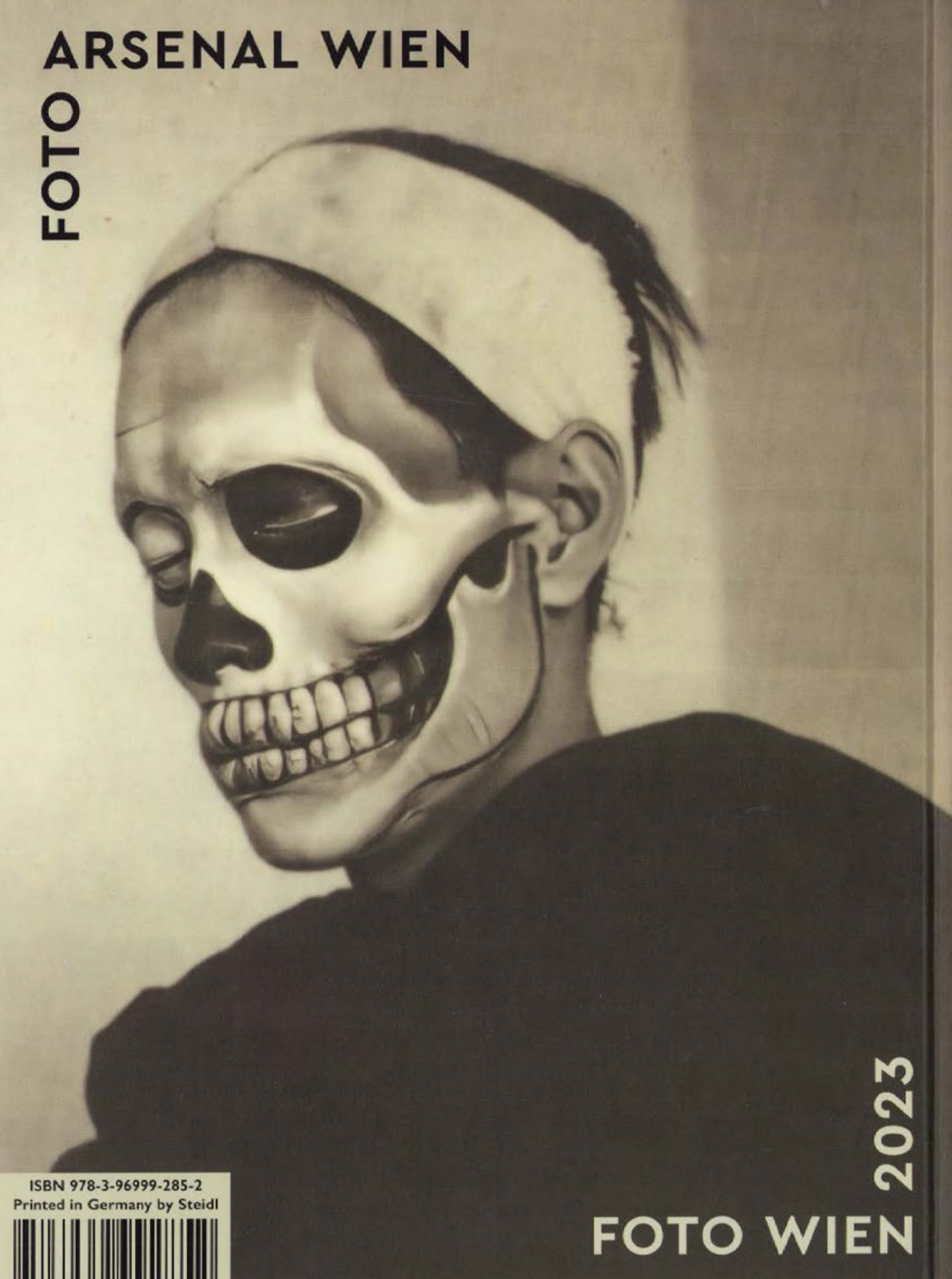
LEKTORAT:
Sandra Hölbling-Inzko, Janine Schemmer

TEAM 2023:
Morena Bignotti, Andrea Hlatky, Sandra Hölbling-Inzko,
Hanno Kautz, Janine Schemmer, Matthias Wieser

GLOCKDE
RAHELKU
AGEBACH
BLICVIEW
UTELTEAB

ARSENAL WIEN

FOTO



ISBN 978-3-96999-285-2
Printed in Germany by Steidl

FOTO WIEN 2023

s/Egon Schiele, 1916 Foto: ©Albertina, Wien/www.albertina.at

Schiele Award 2022

SCHIELE AWARD

Rotary Club Tulln

TULLN/DONAU

KULTUR NIEDERÖSTERREICH

Schiele Award 2022

AUSSTELLUNG

8. Oktober – 11. November 2022

Rotary Club Tulln

www.schieleaward.at

24

Schiele am Küchentisch 1, 2022

LISA GROSSKOPF

* 1989

Schiele am Küchentisch

Diasec gerahmt
50 x 40 cm

In der Fotoserie „Schiele am Küchentisch" befasst sich die Künstlerin mit dem Spannungsverhältnis von Kommodifizierung und Demokratisierung von Kunst anhand des kulturellen Erbes von Egon Schiele. Auf ironisch-kritische Weise dokumentiert sie die Kommerzialisierung von Kunst in Form von Kunstdrucken, Gebrauchsgegenständen und Wohnaccessoires in privaten Haushalten. Diese zwischen Kunst und Kommerz changierenden Produkte holen in einem Akt der Entstaubung die hohe Kunst ins Alltagsleben. Sie machen die kanonisierten Werke gemäß der Forderung nach mehr Demokratisierung im Feld der Kunst einem breiteren Publikum zugänglich. Während sich Schiele dezidiert stilistisch vom dekorativen Jugendstil abwandte, betont die Kunstwarenwelt per definitionem den dekorativen Charakter seiner Kunstwerke. Gerade in diesem Widerspruch begründet sich das künstlerische Interesse Großkopfs an der Inszenierung von Schiele Reproduktionen im privaten Umfeld fernab renommierter Kunstinstitutionen.

Schiele am Küchentisch 2, 2022

Schiele am Küchentisch 3, 2022

DANKSAGUNG

Als Initiator und Organisator des SCHIELE AWARD 2022 möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Rotary Clubs Tulln für das entgegengebrachte Vertrauen in diesen erstmals ausgelobten Kunstpreis sehr herzlich bedanken. Ferdinand Auhser und Bruno Nestler als mit Rat und Tat fördernde Past-Präsidenten gilt mein extra Dank. Ein besonderes Dankeschön gilt dem Land Niederösterreich, der Stadt Tulln und allen Sponsoren für ihre generöse Unterstützung dieses Charity-Projektes. Aufrichtig danken möchte ich auch den Jurymitgliedern Deborah Sengl (Künstlerin), Kerstin Jesse (Kunsthistorikerin, Kuratorin Belvedere Wien), Alexandra Schantl (Landessammlungen NÖ, Sammlungsleiterin „Kunst nach 1960"), Tina Frank (Universitätsprofessorin Visuelle Kommunikation), Doris Brandecker-Knerer (Kunsthistorikerin), Elke Doppler-Wagner (Kunsthistorikerin) und Norbert Payr (Rotary Club Tulln), die sich grosszügig Zeit genommen haben, aus 1.225 Einreichungen von 553 KünstlerInnen 30 Ausstellungspositionen zu nominieren und die besten Arbeiten für die drei Kunstpreise zu küren. Um so ein groß angelegtes Projekt umsetzen zu können, sind ein digitaler Auftritt und die sozialen Medien eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Abwicklung. Günther Weinlinger und seinem Team von 7reasons Medien GmbH mit Ursula Lembacher, Julia Riedl und Georg Beischlager gilt hier mein ausserordentlicher Dank. Sie haben nicht nur den SCHIELE AWARD 2022-Webauftritt, den Online- und Printkatalog und die Werbeunterlagen grafisch und druckfertig gestaltet, sondern auch die Juryarbeit mit einer aufwendig zusammengefassten Bildergalerie unterstützt.

Ein herzliches Danke möchte ich an dieser Stelle gesondert allen am SCHIELE AWARD 2022 aktiv mitgestaltenden Tullner Rotarierinnen und Rotariern und ausserordentlichen Mitarbeiterinnen aussprechen – Kerstin Heidecker (Soziale Medien, Instagram, Facebook), Ferdinand Auhser und Joe Frank (Pressemitteilungen, PR, Unterstützung des Organisationsteams), Johannes Sykora und Gerhard Pircher (Juristische Beratung, Organisation), Elke Doppler-Wagner und Doris Brandecker-Knerer (Künstlerische Leitung, Texterstellung und -bearbeitung für Homepage, Online- und Printkatalog, Ausstellungskonzept), Angelika Schildecker und Lucas Sobotka (Sponsoren) und Norbert Payr (Stellvertreter der Projektleitung SCHIELE AWARD 2022, Sponsoren Kulinarik).

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Elke Doppler-Wagner für ihre allumfassende Mithilfe und Unterstützung, die zahlreichen Anregungen, Ideen, Diskussionen und die vielen Kunstprojekt-Stunden, die der SCHIELE AWARD 2022 bedurfte.

Martin Doppler

Rotary Club Tulln

IMPRESSUM

Eigentümer | Herausgeber und Verleger: Rotary Club Tulln | Fa. Wipla | Hauptplatz 11 | 3430 Tulln an der Donau | rctulln@rotary.at | office@schieleaward.at | www.schieleaward.at

Texterstellung und -bearbeitung: Doris Brandecker-Knerer, Elke Doppler-Wagner

Gestaltung: 7reasons Medien GmbH | Leopold-Ungar-Platz 2 | 1190 Wien

Druck: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG | Josef-Sandhofer-Straße 3 |2000 Stockerau

Fotos: Cover © Albertina, Wien / www.albertina.at | Seite 8/9 © Eva Saxinger | Seite 26/27 © Libor Sváček | Seite 28/29 © Simon Veres | Seite 38/39 Videostills © Ulrich Lantzberg | Seite 60/61 © Maximilian Brucker

Alle anderen Fotos von den Künstlerinnen und Künstlern beigestellt.

Alle Rechte vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.

Stand September 2022

Kniestück/Selbstbildnis/Egon Schiele, 1916 Foto: © Albertina, Wien/www.albertina.at

SCHIELE AWARD

schieleaward.at

EXPOrt

IMpORT

imPULS

LINZ_sounds

Kulturelle
Sonderförderprogramme
der Stadt Linz
2018-2021

Abby Lee Tee / Clemens Bauder – Exploring Sonic Enclosures

afo architekturforum oberösterreich – afo Residencies

Elisa Lerchbaum / Catalina Urtubey – The Contraband Collection

Gabriela Gordillo – Dunkelkammer Sessions

Fekry Helal / Ralph Mothwurf – Druck

Hasan Ulukisa – The Blind Spot

Melanie Ludwig / Sun Obwegeser – Schiessgalerie

Original Linzer Worte – Roboterliteratur

Peter Arlt – Unterwegs in Linz

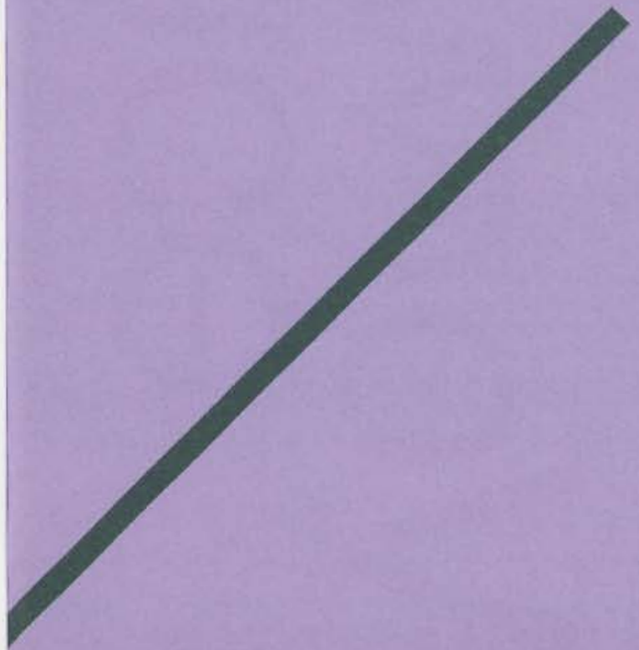
qujOchO – Mythos von Theuth / Der grinsende Pinguin

Sam Bunn – Comrades

Lisa Großkopf / Lena Schwingshandl – Südsee, Palmen, Currywurst

Vildan Turalic – kuća/ kući

Wirtshaus Secrets – Wirtshaus Residence



Lena Schwingshandl/Lisa Großkopf

SÜDSEE, PALMEN, CURRYWURST

2018

LISA GROSSKOPF (*1989 in Wien, lebt und arbeitet in Wien) studierte Grafikdesign und Fotografie an der Kunstuniversität Linz, Transdisziplinäre Kunst der Universität für angewandte Kunst Wien sowie Kunst und Kommunikation an der Akademie der bildenden Künste Wien.

Ihre Arbeiten wurden unter anderem im Organhaus in Chongqing (CN), im Center for Contemporary Art in Tel Aviv (IL), bei Krinzinger Projekte in Wien (AT), dem Preus Museum in Horten (NO) und dem Museum Angewandte Kunst in Frankfurt/Main ausgestellt (DE). Sie wurde mit dem Startstipendium für Fotografie des Österreichischen Bundeskanzleramtes und dem Gabriele-Heidecker-Preis ausgezeichnet und für das Ö1-Talentestipendium, den Schiele-Award sowie für das Stipendium »Follow Fluxus – Fluxus und die Folgen« des Nassauischen Kunstvereins und der Landeshauptstadt Wiesbaden nominiert.

LENA SCHWINGSHANDL (*1994) ist eine österreichische Künstlerin, zurzeit wohnhaft in Wien. 2018 absolvierte sie ihren BA in Visueller Kommunikation an der Kunstuniversität Linz als Teil dessen sie ein Auslandsjahr an der Estonian Academy of Arts in Tallinn verbrachte. Im Jahr 2020 arbeitete sie als künstlerische Assistenz bei Jani Ruscica in Helsinki, Finnland. Zurzeit studiert sie Kunst und Fotografie an der Akademie für Bildende Künste Wien. Unter anderem stellte sie mit Scaffold Gallery (Manchester, UK) in Forum Box (Helsinki, FI) und im Kunstraum SUPER (Wien, AT) aus und performte zusammen mit Laura Cemin in Kiasma Museum für Moderne Kunst (Helsinki, FI).

Fasziniert von der künstlichen Erschaffung des Südseetraums, machten Lisa Großkopf und Lena Schwingshandl im Sommer 2019 eine künstlerische Forschungsreise in das Tropical Islands Resort und stellten sich der Frage des Zusammenspiels vom Authentischen und künstlich Erzeugten. Sie ließen sich von der Atmosphäre inspirieren und produzierten dabei ein umfassendes Ensemble aus Fotografien, Videos, Tagebucheinträgen und Postkartennachrichten, das in der Folge zur Basis für Performances, Screenings und Ausstellungsbeteiligungen wurde.

Die Videoarbeit »alles meins« ist eines der Werke, die in diesem Zusammenhang entstanden sind. Die Künstlerinnen spielen hier mit der Symbolik platzbesetzender Handtücher am Urlaubsstrand und thematisieren dadurch im Urlaub geltend gemachte Besitzansprüche des öffentlichen Raumes. Das Video zeigt mehrere aneinandergereihte Aufnahmen eines weißen Handtuchs in einer tropisch anmutenden Landschaft. Die Szenerie spielt sich jedoch nicht an einem Urlaubsstrand an der Mittelmeerküste oder in der Karibik ab, sondern im Landesinneren Deutschlands, fernab jeglicher Freiluftbadeorte und natürlichem Meerzugang.

Es ist ein Spiel von Authentizität und Inszenierung, dem die Künstlerinnen nachgehen. Auf humorvolle Weise werfen sie Fragen zur Imitation von Natur und kultureller Aneignung auf. Inwieweit lässt sich die Natur nachbauen? Wie lässt sich Authentizität verhandeln? Welche Elemente werden bei der Reproduktion eines karibischen Strandes übernommen? Welche Stereotype dabei reproduziert?

Text: Aline Lenzhofer

LinzEXPOrt

Lena Schwingshandl/Lisa Großkopf
SÜDSEE, PALMEN, CURRYWURST
2018

Fascinated by the artificial creation of the dream of the South Sea, Lisa Großkopf and Lena Schwingshandl undertook an artistic research journey into the Tropical Islands Resort in the summer of 2019 and began to question the interplay between the authentic and the artificially created. They let themselves be inspired by the atmosphere and produced a comprehensive ensemble of photographies, videos, diary entries, and post card messages that in turn became the basis for performances, screenings, and exhibition contributions.

The video work "alles meins" is one of the works that was created within this context. In it, the artists play with the symbolism of reserving spaces with towels on holiday beaches and thereby place the focus on claims of ownership in public spaces made while on holiday. The video shows a succession of scenes of a white towel in a supposed tropical landscape. However, the scenes do not take place on a holiday beach on the Mediterranean coast or in the Caribbean, but rather in central Germany, far away from any sort of open air bathing spots or a natural access to the sea.

It is the interplay of authenticity and performance that the artists are after. In a humorous manner they pose questions concerning the imitation of nature and cultural appropriation. To what extent can nature be recreated? How to deal with authenticity? What elements are used when reproducing a Caribbean beach? What stereotypes are reproduced when doing so?

Text Aline Lenzhofer

*LENA SCHWINGSHANDL (*1994) is an Upper Austrian artist currently residing in Vienna. In 2018 she completed her BA in visual communication at the Art University in Linz, during which she spent a year doing a semester abroad at the Estonian Academy of Arts in Tallinn. In 2020 she worked as an artistic assistant with Jani Ruscica in Helsinki, Finnland. She is currently studying art and photography at the Academy for Fine Arts in Vienna. Among others, she has exhibited at the Scaffold Gallery (Manchester, UK), in Forum Box (Helsinki, FI) and at the Kunstraum SUPER (Vienna, AT), and has performed together with Laura Cemin at the Kiasma Museum for Modern Art (Helsinki, FI).*

*LISA GROSSKOPF (*1989, lives and works in Vienna) studied graphic design and photography at the Art University in Linz, transdisciplinary art at the University for Applied Arts in Vienna, as well as art and communication at the Academy for Fine Arts in Vienna.*

Her works have been shown at the Organhaus Art Space in Chongquing (CN), in the Center for Contemporary Art in Tel Aviv (IL), at the Krinzinger Projekte in Vienna (AT), the Preus Museum in Horten (NO), and at the Museum Angewandte Kunst in Frankfurt/Main (DE). Was was awarded the Startstipendium for photography by the Austrian Bundeskanzleramt, as well as the Gabriele-Heidecker-Preis, and was nominated for the O1-Talentestipendium, the Schiele-Award, as well as for the stipend "Follow Fluxus – Fluxus und die Folgen" from the Nassauischer Kunstverein and the federal capital Wiesbaden.

EXPOrt
IMpORT
imPULS
LINZ_sounds

Kulturelle
Sonderförderprogramme
der Stadt Linz
2018-2021

LinzEXPOrt

2018
Laurien Bachmann/Sebastian Six – Continental Drift
Christine Hinterkörner/Patrik Huber – EBRIPHON
Florian Reiche – HORTUS Plasticus
quOchÖ – Mythos von Theut
Samer Alkurdi/Hermann Erber/Ilona Roth – Retroactive Scores
SILK Fluegge – unter Boden
Lena Schwingshandl – Tropical Islands – Südsee, Sandstrand, Currywurst
Alexander Glandien – Unfinished Histories

2019
Vildan Turalić – Kuća, Kući
Clemens Mairhofer/Marie-Andrée Pellerin – Radiergummiträume
Projektgruppe Mulonga – Radio FRO / Fadimat 106 goes Mulonga
Servus.at – Kunst und Kultur im Netz – Cloudy ecologies, Klimawandel, Ökoaktivismus
SILK Fluegge, Sandra Eidenberger – Attention ClickBait
Damian Cortes Albert/Ira Goldbecher/Constantin Georgescu – And she told me: You are not a Barbie
Sandra Hochholzer – Wer sind die Filmemacherinnen beim Marrakesch Filmfestival?
Elisa Lerchbaum – The Contraband Collection: Bristol Edition
Rebekka Hochreiter – Waiting für Bansky

2020
Ingrid Gaier – mail
Christine Hinterkörner – Plastic trash music
LAB ON STAGE Verein für performative Kunst – HANDLUNGSRAUM HAUT
Sarah Maria Schmidt – Propagating Potatoes
Violeta Ivanova – DARV_Liminal Stages
Radio FRO – Whitebook Distributed Networks
SILK Fluegge – SIGN
Katharina Gruzei – RIGHT TIME, RIGHT PLACE
quOchÖ – experimentelle Kunst- und Kulturarbeit – GRENZEN IN DER KRISE

2021
Anita Gratzer – Pina-Odori: Setz dich hin und lächle
Sara Piñeros – Following the gaze

LinzIMPORT

Composers Collective Linz – Composers Collective Linz Export
Hasan Ulukisa – BLIND SPOT
Veronika Birkner – LICHTDIEBIN ON TOUR
Karen Schimp – MIR – CONNECTING with CERN
Elisa Andessner – Die Piratinnen von Montenegro
Ashkan Nematian – The crows of Nanök Mountain
Evelie Wagner – Avantgarden
Rainer Noebauer+Kammerer – Experimentierfeld zu Gast im Centre for Contemporary Arts – CCA Glasgow
Herbert Christian Stögg – Verborgene Gärten Verona

2018
afo – architekturforum oberösterreich – Artist in Residence Programm
quOchÖ – FMR Linz 019
Werner Puntigam/Rabito Arimoto – THE SOUND OF ODE
Stefan Tiefengraber/David Liftinger – SKANA / KLANG

2019
SILK Fluegge – unter_boden
Richard Eigner – Membranen
Kulturverein FAMA – Show me three, give me five
music im raum – Dialog zwischen den Welten

2020
bb15 – Raum für Gegenwartskunst – ART+MAGIC
afo – architekturforum oberösterreich – Artist in Residence Programm
Edition: Verein für Aktuelle Kunst und Kultur – PEW PEW PEW FESTIVAL VOL. III (GPS & LOVE LETTERS)

2021
Potato Publishing – Verein zur Förderung unabhängiger Publikationskultur – Rhizome
servus.at – Kunst & Kultur im Netz – Next Cloud Atelierhaus
Radio FRO – ECB 2.0 goes Linz
Daphne Xanthopoulou – Wirtshaus Residencies

Impressum

Katalog zur Ausstellung / exhibition catalogue

EXPOrt, IMpORT, imPULS LINZ_sounds
5.10. – 4.11.2022

Atelierhaus Salzamt
Obere Donaulände 15, 4020 Linz, Austria
blog.salzamt-linz.at

Vielen Dank an/ many thanks to
die Künstler:innen/ the artists

Graphic Design
Sara Konlarek

Übersetzung/ translation
Christopher Hüttmansberger

Druck/ print
Gutenberg, Linz

Auflage/ edition
500

Alle Rechte für Bilder und Texte bei den Künstler:innen und Autor:innen/all rights for images and texts reserved by the artists and authors

Atelierhaus Salzamt
L_nz

EXPOrt, IMpORT, imPULS, LINZ_sounds

Kulturelle Sonderförderprogramme der Stadt Linz 2018–2021

Kollaborative Kunst
im öffentlichen Raum
Collaborative Art
in Public Space

Banal
تعقيدات
Complexities
عادية

philomena+

BANAL COMPLEXITIES
تعقيدات عادية

Kollaborative Kunst im öffentlichen Raum
Collaborative Art in Public Space

Margareta Klose & Nourhan Maayouf

Oscar Cueto & Bassem Yousri

Lisa Großkopf & Soukaina Joual

Malek Gnaoui & Markus Hiesleitner

Verlag für moderne Kunst

philomena+

Inhalt / Content

10 Christine Bruckbauer, Aline Lenzhofer
Brückenbauend durch den Alltag: über Kollaborationen, kulturellen Austausch und öffentliche Räume / Building bridges in everyday life: on collaborations, cultural exchange, and public spaces

32 Interview mit / with Margareta Klose und / and Nourhan Maayouf
Über ihre Zusammenarbeit auf Distanz, Kochen als kollektiven Akt und die Notwendigkeit des zwischenmenschlichen Austauschs in verschiedenen Sprachen / On collaborating at a distance, cooking as a collective act, and the need for interpersonal exchange in different languages

52 Interview mit / with Oscar Cueto und / and Bassem Yousri
Über die Schwierigkeiten in ihrer Zusammenarbeit, Mikrogeschichtsschreibung und die Herausforderung, das Vertrauen unbekannter Menschen zu gewinnen / On the difficulties of their collaboration, writing microhistory, and the challenge of gaining strangers' trust

72 Interview mit / with Lisa Großkopf und / and Soukaina Joual
Über ihre Zusammenarbeit, öffentliche Personenwaagen und ihre Erfahrung mit Live-Performances vor interaktivem Publikum / On collaborating, their artistic work with public scales, and experiences with live performances in front of an interactive audience

90 Interview mit / with Malek Gnaoui und / and Markus Hiesleitner
Über Möglichkeiten der Zusammenarbeit ohne gemeinsame Sprache, die ergänzenden Komponenten ihrer mobilen Soundplastik und den subversiven Umgang mit Regulierungen des öffentlichen Raums / On the possibilities of collaborating without a common language, the complementary components in their mobile sound sculpture, and subversive approaches to regulations on public space

114 Biografien / Biographies
117 Danksagung / Acknowledgements
118 Bildnachweis / Photo credits
120 Impressum / Imprint

Mit / With Statements von / by: Mohammed Nouh Alfara, Jihad Al-khatib, Sam Bajoghli, Paula Flores, Lauren Fournier, Maria, Arif Muhamed, Alexander Nikolai, Emily Sarsam, Ernst Schmiederer, Roland Schweizer, José Maria Springer, Silvia Wieland

Banal Complexities تعقيدات عادية
Brückenbauend durch den Alltag: über Kollaborationen, kulturellen Austausch und öffentliche Räume

Aline Lenzhofer mit Kommentaren von Christine Bruckbauer

Es ist genau dieses Potential der Kunstpraxis, das uns ganz besonders interessiert: möglichst viele unterschiedliche Gruppierungen der Bevölkerung zu erreichen, Menschen aus unterschiedlichen Kontexten zusammenzubringen und im Idealfall ein kreatives Miteinander zu initiieren.

Mit zeitgenössischer Kunst eine pluralistische Bevölkerung einander näherbringen, mit ihr über Grenzen hinweg langfristige Kollaborationen zwischen Künstler*innen entstehen lassen, auf ihre Funktion als Katalysator für gemeinsames Tun bauen – all das waren Aspekte, die uns bei der Konzeption des Projekts „Banal Complexities تعقيدات عادية" beschäftigten und den Grundstein für eine knapp ein Jahr andauernde Serie künstlerischer Interventionen im öffentlichen Raum des zweiten Wiener Gemeindebezirks legten. Nun, am Ende des Projekts, sind wir, gemeinsam mit den Kunstschaffenden, den Nachbar*innen und den Passant*innen, um viele wertvolle Erfahrungen reicher und konnten Gemeinschaft und Zusammenarbeit auf verschiedene Weisen erproben.

„Banal Complexities", das Banale, Alltägliche, Allbekannte in seiner Vielschichtigkeit und seiner Komplexität zu erforschen, war für die Konzipierung der Interventionen im öffentlichen Raum des zweiten Bezirks, der Leopoldstadt, der kuratorische Auftrag an die Kunstschaffenden.

Handlungsort ist der zweite Wiener Gemeindebezirk, die Leopoldstadt. Sie ist geprägt von einer hohen Varietät an Religionszugehörigkeiten, einem hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationserfahrungen und ökonomisch unterschiedlich situierten Bewohner*innen.

In philomena+ Manier ‚matchten' wir Kunstschaffende aus Nordafrika mit Vertreter*innen der Wiener Kunstszene.

Die von uns formierten Künstler*innenduos Margareta Klose & Nourhan Maayouf, Oscar Cueto & Bassem Yousri, Lisa Großkopf & Soukaina Joual sowie Malek Gnaoui & Markus Hiesleitner nahmen sich dieser Aufgabe an und konzipierten im Dialog ortsspezifische Projekte. Anhand gemeinsamer Interessensgebiete sowie vorangegangener künstlerischer Forschungsarbeiten kristallisierten sich folgende Themen heraus: Nahrungszubereitung und -konsum, Mikrogeschichtsschreibung, der Akt des Körperwiegens in privaten und öffentlichen Räumen sowie Klänge, die uns täglich umgeben, jedoch oft unbeachtet bleiben.

Die einzelnen Interventionen waren jeweils über mehrere Wochen oder sogar Monate im öffentlichen Raum in der Leopoldstadt erlebbar. Stark frequentierte Plätze, ein Café, der Gehsteig oder auch Geschäftsauslagen boten gute Voraussetzungen für unverhoffte Begegnungen. Oft lösten schon die Aufbauarbeiten bei Anrainer*innen heftige Reaktionen aus. Nourhan Maayoufs großformatige Fotoinstallation „I am Stuffed" am Ballspielplatz des Volkertplatzes befeuerte ein kulinarisches Wetteifern in der Zubereitung von gefülltem Gemüse in der kulturell diversen Nachbarschaft, ganz zur Freude des Kuratorinnenteams, dem dies wohlschmeckende Momente bescherte. Lisa Großkopfs und Soukaina Jouals Glaskabine „Intimate Body Machine" schaffte es sogar auf die Social Media Plattform Tinder.

Immer im Vordergrund stand der direkte Kontakt zwischen den Kunstschaffenden und den Bewohner*innen. Deshalb erforderte es viele Stunden der physischen Präsenz vor Ort.

Die künstlerischen Installationen, die zur Interaktion und Benutzung einluden, waren so vielfältig wie die Bevölkerung des Grätzels. Margareta Klose lud zu „dialogs on donuts" auf ihre „Sit-on Donuts" ein und der „Wunderkorb 1694" von Malek Gnaoui und Markus Hiesleitner ließ Passant*innen innehalten und die Köpfe in klingende Korbhauben stecken. Andere Kunstschaffende bezogen Bewohner*innen direkt in die Kreation ihrer Werke ein. Oscar Cueto etwa ließ sich erlebte Wunder erzählen, um diese mit Ölfarben auf kleine Holztafeln zu malen

Die Partizipation und Teilhabe der adressierten Menschen standen immer unter der Prämisse, keine Machtverhältnisse zu reproduzieren.

und den Erzählenden auf diese Weise ihre Geschichten zurückzuschenken. Und Bassem Yousri produzierte gemeinsam mit der Sexarbeiterin Maria den Film „Speed Date".

Die größte Herausforderung war, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Wenn noch kurz zuvor Unbekannte es wagen, dir ihre persönliche Geschichte anzuvertrauen, hast du ihr Herz bereits erreicht.

Als Teil der ‚skulpturalen' Interventionen im öffentlichen Raum wurden Workshops in Kooperation mit lokalen Vereinen veranstaltet, performative Spaziergänge mit Künstler*innen aus dem Bereich Performance und Theater organisiert und mit Musik und Tanz die Präsentation der gemalten Alltagswunder gefeiert.

Oft ist es auch das Hereinholen von weiteren Disziplinen wie Musik und Theater, was das Eis zum Brechen bringt.

‚Kollaboration' wurde bei allen vier Interventionen großgeschrieben. Diese war vielschichtig angelegt und nahm unterschiedliche Formen an. Allen Kollaborationen inhärent war der Versuch, eine gemeinsame Sprache zu finden – eine gemeinsame Sprache, nicht nur, um die Kommunikation mit Anrainer*innen, Kooperationspartner*innen und den Künstler*innen selbst zu erleichtern, sondern auch, um gemeinsame Bezugspunkte zu schaffen. Das Alltägliche, Banale, oft wenig Zelebrierte oder Beachtete gestaltete sich als verbindendes Element der pluralistischen Gesellschaft im zweiten Bezirk und machte es möglich, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen Zugang zu den Interventionen fanden, da sie ihre eigenen Aktivitäten und Handlungen widergespiegelt sahen. Es wurden jedoch auch gezielt Kollaborationen mit Vereinen, Lokalen, Geschäften und Kunstorten eingegangen, um die Solidarität im Viertel zu stärken, bestimmte Personengruppen dezidiert einzuladen und auf ihre Fähigkeiten zu bauen, um eine beiderseitig fruchtbare Begegnung zu initiieren. Die Kollaboration zweier zuvor einander unbekannter Kunstschaffender baute jeweils auf Gemeinsamkeiten ihrer künstlerischen Praxen und behandelten Themengebieten. Am Beginn des Projekts wurden sie vor die Herausforderung gestellt, gemeinsam – zuerst virtuell auf Distanz – eine Intervention zu entwickeln.

Der Begriff ‚Kollaboration' ist hier ganz im Sinne seines Wortstammes aus dem Lateinischen (co- ‚mit-', laborare ‚arbeiten') zu verstehen. Die Abgrenzung zwischen Kooperation und Kollaboration wird dabei in einer aus dem angelsächsischen Sprachgebrauch importierten Sichtweise darin gesehen, dass die Partner*innen bei einer Kollaboration am Endergebnis der Zusammenarbeit schöpferisch beteiligt und keine bloßen Inhaltslieferant*innen sind.

Die Rolle des*der österreichischen Künstler*in lag vor allem darin, vor Ort die Forschung und Umfeldanalyse aufzunehmen, den Charakter und den gesellschaftspolitischen oder historischen Hintergrund des zweiten Bezirks durch Fotomaterial und Erzählungen zu vermitteln. Der kreative Schöpfungsakt war schließlich ein kollektiver Prozess, in dem je nach Setting unterschiedlich kollaboriert wurde. Während ihrer Zeit bei philomena+ in Wien nutzten die Künstler*innen aus Ägypten, Tunesien und Marokko ihre Sprachkenntnisse sowie formale kulturelle Elemente, um Verbindungen zu migrantischen Bevölkerungsgruppen herzustellen. Durch die gemeinsame künstlerische Arbeit wurde ein Austausch zwischen oft wenig verknüpften Kunstszenen initiiert und ein Grundstein für zukünftige gemeinsame Projekte gelegt.

Formelemente aus un/bekannten Kulturkreisen erregen Aufsehen oder rufen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen Erinnerungen hervor. Sie gewährleisten Identifikationsmöglichkeiten, und manche fühlen sich angezogen und wagen dadurch den Schritt zum Dialog.

So gewöhnlich, so alltäglich, so normal die Ausgangspunkte der künstlerischen Arbeiten auch erscheinen mögen, sie waren alle vielschichtig, komplex und eröffneten eine Multiplizität an Themen. Jede Intervention führte zu einem Netzwerk von Interaktionen, Aktivitäten und Kommunikationssträngen. Die Kunstschaffenden befanden sich in einem ständigen Dialog. Und wir als Kuratorinnen vermittelten zwischen verschiedenen Interessen, kommunizierten mit allen Beteiligten, stellten Fragen, lernten aus den künstlerischen Ansätzen und übersetzten eine Sprache, eine Erfahrung oder eine Idee in eine andere. Präsenz, Kommunikation und Austausch waren der Schlüssel, um die vier Kunstinterventionen im öffentlichen Raum umzusetzen. Dabei standen immer die Menschen und ihre Interaktionen im Vordergrund. Es waren diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die uns von Neuem erkennen ließen: Das Banale ist komplex.

Christine Bruckbauer arbeitet als Kuratorin, Kunstschreiberin und Universitätslektorin mit einem Schwerpunkt auf sozial engagierte Kunstpraktiken in Westasien und Nordafrika. 2016 co-gründete sie philomena+.

Aline Lenzhofer ist Kuratorin und Kulturarbeiterin im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst, mit einem Interesse an kollaborativen Praktiken und interdisziplinären Zugängen. Sie ist Co-Kuratorin bei philomena+.

Banal Complexities تعقيدات عادية
Building bridges in everyday life: on collaborations, cultural exchange and public spaces

Aline Lenzhofer, with additional comments by Christine Bruckbauer

It is precisely the potential of the practice of art that generates our particular interest: reaching as many different groups within the population as possible, bringing together people from different contexts and, ideally, initiating a shared creative process.

Using contemporary art to bring a pluralistic society closer together, to engender long-term collaborations between artists beyond the limitations of borders, and to build on art's function as a catalyst for joint action - all of these aspects were essential to us when conceptualising the project "Banal Complexities تعقيدات عادية" and laid the foundation for a series of artistic interventions lasting almost an entire year in the public area of the "Leopoldstadt" Vienna's second district). Now that we have reached the end of the project, together with the artists, neighbours and passers-by, we have gained a wealth of valuable experience and were able to explore the sense of community spirit and cooperation in a variety of ways.

"Banal Complexities" - to delve into the banal, the everyday, the well-known in all its multidimensional nature and complexity - was the curatorial assignment given to the artists when we came up with the idea of having interventions in the public space of the Leopoldstadt.

The location in which the interventions took place is Vienna's second district, the Leopoldstadt. It is characterised by a population with a large variety of religious affiliations, a high percentage of people with migration experiences, and residents who have disparate levels of economic stability.

In true philomena+ fashion, we 'matched' artists from North Africa with representatives of the Vienna art scene.

The artist duos that were formed, consisting of Margareta Klose & Nourhan Maayouf, Oscar Cueto & Bassem Yousri, Lisa Großkopf & Soukaina Joual and Malek Gnaoui & Markus Hiesleitner, rose to the challenge and engaged in active dialogues to create location-specific projects. Based on shared areas of interest as well as previous artistic research, the following topics took shape: the preparation and consumption of food, micro-historiography, the act of weighing the body in private and in public spaces, and sounds that surround us daily, yet often go unnoticed.

The individual interventions were set up to be experienced for several weeks or even months at a time in the public area of the Leopoldstadt. Heavily-frequented squares, a café, the pavement and even shop window displays provided great conditions for unexpected encounters. On various occasions, even the set-up work itself provoked strong reactions amongst residents. Nourhan Maayouf's large-scale photo installation "I am Stuffed" at the Volkertplatz ball court inspired a culinary rivalry in the preparation of stuffed vegetables in the culturally diverse neighbourhood, to the great delight of the team of curators, who enjoyed many tasty moments as a result! Lisa Großkopf and Soukaina Joual's glass cubicle "Intimate Body Machine" even made it onto the social media platform Tinder.

At the forefront of all we did was the direct contact between the artists and the residents. Consequently, this required many hours of the artists' physical presence on site.

The artistic installations, which invited passers-by to interact with them, were as multi-faceted as the population of this district. Margareta Klose invited viewers to have "dialogs on donuts" on her "Sit-on Donuts", and Malek Gnaoui and Markus Hiesleitner's "Wunderkorb 1694" allowed passers-by to pause and stick their heads into sonorous basket-like bonnets. Yet other artists got residents involved in the actual creation of their works. Oscar Cueto, for example, had people tell him about wonders they

The greatest challenge was to gain people's trust. When someone who just a few moments ago was a total stranger dares to entrust you with his or her personal story – that's the moment you know you've touched his or her heart.

Participation is always based on the premise of not reproducing any imbalances in power.

had experienced so that he could paint these on little wooden panels and then gift them to the narrators. And Bassem Yousri joined forces with sex worker Maria to produce the film "Speed Date".

As part of the 'sculptural' interventions in the public sphere, workshops were organised in cooperation with local associations, performative walks were staged with artists in the field of performance and theatre, and music and dance were used to celebrate the presentation of the paintings of the everyday miracles.

Often, the inclusion of other disciplines such as music and performance helps to break the ice.

For all four interventions, a major emphasis was placed on 'collaboration'. This collaboration was multi-layered and took different forms. One inherent factor that all collaborations had in common was the attempt to find a shared language - one that would not only facilitate communication with residents, cooperation partners and between the artists themselves, but one which would also create shared points of reference. The everyday, the banal, that which often goes unnoticed and uncelebrated, emerged as a connecting element for the pluralistic society in the second district and made it possible for different population groups to discover an approach to the individual interventions, since they saw their own activities and actions reflected therein. However, collaborations with other associations, restaurants, shops and art venues were also deliberately sought, in order to strengthen the sense of solidarity within the neighbourhood, to specifically include certain groups of people and to build upon their abilities, with the aim of initiating mutually beneficial encounters.

Here, the term 'collaboration' is to be understood in line with its Latin roots (co- 'with', laborare 'work'). In this sense, from a perspective imported from the Anglo-Saxon use of language, the distinction between co-operation and collaboration reflects the fact that a collaboration means that the partners are creatively involved in the end result of the joint effort and are not merely suppliers of content.

The collaboration between two artists who did not previously know one another built on alignments in their artistic approaches and on the subject matters they addressed. At the start of the project, they were

presented with the challenge of developing - at first virtually, at a distance - an intervention together. The role of the Austrian artist was primarily that of undertaking the research and analysis of the environment on site, of conveying the character and the socio-political or historical background of the second district with the help of photo material and narratives. The subsequent artistic act of creation was a collective process whereby each collaboration was somewhat different, depending on the setting. For their part, during their time at philomena+, the individual artists from North Africa contributed not only their particular skills to the project, but were also in many cases able to use shared linguistic and cultural elements to easily establish connections with the local migrant population groups. This collaborative work enabled an exchange between art scenes that are otherwise rarely linked, and laid the foundation for future joint projects.

Formal elements from un/known cultural areas attract attention or evoke memories amongst certain sections of the population. They ensure opportunities for identification, enabling some to take the plunge and enter into dialogue.

As commonplace, as everyday, or as normal as the starting points of these artistic works may seem, they are all multi-faceted and complex, and give rise to a multiplicity of topics. Each intervention led to a network of interactions, activities, channels of communication. The artists found themselves in constant dialogue. And we as the curators acted as mediators between varying interests, communicating with all the participants, asking questions, learning from the artistic approaches and translating one language, experience or idea into another. Presence, communication and exchange were the key to making the four art interventions a reality in the public space. In this process, the people and their interactions were always front and centre. It was these interpersonal relationships that proved to us yet again that the banal is in fact complex.

Christine Bruckbauer works as a curator, art writer and university lecturer with a focus on socially engaged art practices in West Asia and North Africa. In 2016 she co-founded philomena+.

Aline Lenzhofer is a curator and cultural worker in the field of contemporary visual arts, with an interest in collaborative practices and interdisciplinary approaches. She is co-curator at philomena+.

Ich [illegible] seit 2010 [illegible] Frauenschlafstelle-Gruppe im Frauentreff, weil ich an die Vielfalt unserer Organisation glaube. Es ist eine lebendige, entspannte, motivierte und laute Gruppe, wir Menschen, die bis heute Bestand hat. Miteinander erleben wir Frauen schöne Momente bei unseren verschiedenen Aktivitäten. Ich liebe meine Gruppe und bin dankbar diese zu [illegible]

Künstlerische
Interventionen
/ Artistic
Interventions

Lisa Großkopf & Soukaina Joual

Intimate Body Machine

Performativer Spaziergang und interaktive Installation im öffentlichen Raum
/Performative walk and interactive installation in public space
Interventionszeitraum/Period of intervention: 12/06 – 30/09/2021
Ort/Venue: Praterstern, verschiedene öffentliche Personenwaagen im zweiten Bezirk in Wien/various public weighing scales in the second district in Vienna

In ihrer künstlerischen Intervention „Intimate Body Machine" loteten Lisa Großkopf und Soukaina Joual die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum aus. Das kollaborativ erarbeitete Projekt beschäftigte sich mit Körperlichkeit und einem Infragestellen von Normativität – Themen, die in den Arbeiten beider Künstlerinnen eine Rolle spielen. Ihr interaktiver Parcours zu öffentlichen Personenwaagen im zweiten Wiener Gemeindebezirk lud Teilnehmer*innen und Passant*innen ein, einzelne Körperteile abzuwiegen und ihr Gewicht neu zusammenzurechnen. Dabei wurden das Wiegen und Vermessen menschlicher Körper und die damit verbundenen Idealvorstellungen ad absurdum geführt.

In their artistic intervention "Intimate Body Machine" Lisa Großkopf and Soukaina Joual explored the boundaries between public and private space. The project, which was developed collaboratively, deals with corporeality and challenges normativity – recurring themes in the artists' individual practice. Their interactive tour of public weighing scales in Vienna's second district invited participants and passers-by to weigh individual body parts and then recalculate their weight. In this way, the weighing and measuring of human bodies and any ideals associated with it were reduced to absurdity.

Interview mit Lisa Großkopf und Soukaina Joual

Über ihre Zusammenarbeit, öffentliche Personenwaagen und ihre Erfahrung mit Live-Performances vor interaktivem Publikum

Dieses Interview wurde als Video-dokumentation von Huda Takriti gefilmt und von Valeria Meneghelli transkribiert und nachbearbeitet.

Wie war eure Reaktion, als ihr mit der Idee konfrontiert wurdet, ein Projekt für den öffentlichen Raum im zweiten Wiener Bezirk zu entwickeln, und wie entstand euer Konzept?

Soukaina Joual:

Ich habe mich sehr gefreut, weil sich das gesamte Projekt auf eine Intervention im öffentlichen Raum konzentrierte und ich vorher noch nie in Wien gewesen war. Aufgrund des Lockdowns und der Reisebeschränkungen am Anfang des Jahres konnte ich nicht nach Wien reisen. Deshalb habe ich mich immer wieder gefragt: „Wie kann ich für einen Ort, an dem ich noch nie war, etwas konzipieren?" Es war herausfordernd, weil ich so etwas zuvor noch nie gemacht hatte. Allerdings war die Arbeit mit Lisa so, als gäbe es ein ‚zweites Ich' in Wien. Sie teilte Fotos der Orte mit mir, erzählte mir über die Personenwaagen im öffentlichen Raum und ich dachte mir: „Das ist es! Lass uns etwas mit diesen Objekten machen." Ich fand es sehr interessant, auch weil diese Objekte für mich ganz neu waren.

Lisa Großkopf:

Ich hatte schon seit langem das Interesse, eine künstlerische Arbeit mit diesen öffentlichen Personenwaagen zu entwickeln. Im zweiten Bezirk gibt es viele davon, insbesondere in dem Gebiet, wo wir arbeiten sollten.

Es wurde mir erzählt - und ich sah es auch in Soukainas Portfolio - dass sie sich bereits viel mit dem Körper, dem Fleisch und dem Wiegen künstlerisch auseinandergesetzt hatte. Meiner Meinung nach sind Fleisch und Gewicht eng miteinander verknüpft, und daher dachte ich mir, ich könnte Soukaina diese Idee vorschlagen, um zu sehen, ob sie ihr gefiel. Obwohl wir uns meist über Distanz austauschten, verlief unsere Kooperation problemlos. Unsere Gedanken zum gemeinsamen Kunstprojekt ergänzten sich perfekt und ermöglichten uns eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Soukaina nach vielen Monaten Online-Zusammenarbeit tatsächlich treffen zu können, war wirklich wunderbar.

Teil eurer Zusammenarbeit war es, mit öffentlichen Körperwaagen auf unterschiedliche Weise zu arbeiten, und ihr habt auch eine ‚Spiegelkabine' realisiert. Worin bestand das Projekt genau?

Lisa Großkopf:

Unser Projekt umfasste zwei Hauptkomponenten. Die erste betraf einen partizipativen Spaziergang, zu dem wir Passant*innen mittels gelber Schilder einluden, ihre Körperteile zu wiegen - und zwar mit Hilfe von im zweiten Bezirk verteilten Waagen. Zudem bestand die Möglichkeit, ihre Kleider im halböffentlichen Raum einer ‚Spiegelkabine' am Ende des Parcours zu wiegen und von dem errechneten Gewicht abzuziehen. Die Passant*innen konnten dies den ganzen Sommer lang tun.

Die zweite Komponente umfasste eine performative Aktivierung dieses Parcours durch Soukaina, mich und die beiden eingeladenen Künstler*innen Jihad Al-khatib und Veronika Merklein. Bei dieser Gelegenheit habe ich eine öffentliche Waage am Praterstern im Rahmen einer Performance gereinigt. Nach meiner Performance hat mich jemand gefragt, ob der Akt des Reinigens einen essentiellen Teil meiner künstlerischen Praxis darstelle. Obwohl dem nicht so ist, hat mich diese Frage erkennen lassen, dass das Reinigen ebenso wie das Warten immer Element des Kunstschaffens ist, auch wenn es unsichtbar bleibt. Es gehört allerdings in den Bereich der Reinigungs- und Pflegearbeit, die üblicherweise ein weibliches Etikett trägt und mit einer gewissen Unsichtbarkeit und damit

auch mit einem Mangel an Wertschätzung verbunden ist. Daher kann das Sichtbarmachen dieser Reinigungs- und Pflegearbeit tatsächlich als eine feministische Geste betrachtet werden.

Welcher Prozess führte zu diesen Aktionen und wie wurden sie eurer Meinung nach durch die Bevölkerung wahrgenommen?

Soukaina Joual:

Ich glaube, das Erste, woran wir gedacht haben, war, den Körperwaagen wieder einen ‚privaten' Raum zu geben. Deshalb kam uns auch der Gedanke, eine ‚Spiegelkabine' zu schaffen. Im Rückblick denke ich, dass der Begriff ‚Spontaneität' die Reaktion der Zuschauer*innen auf unsere Intervention am besten beschreibt, da einige der Teilnehmer*innen sich den Regeln, die wir aufgestellt hatten, unterwarfen, während andere sie völlig außer Acht ließen und auf andere Weise mit den Waagen und der spiegelnden Installation interagierten.

Das Erfreulichste, was mir ein Teilnehmer gesagt hat, war, dass, wenn wir jeden Teil unseres Körpers einzeln abwiegen, die Summe nicht dem realen Gesamtgewicht der Person entspräche. Das war genau die Antwort, die wir wollten. Es ging uns ja darum, das Konzept des Abwiegens unserer Körper zu dekonstruieren, einschließlich der damit verbundenen Zahlen.

Lisa Großkopf:

Menschen sind mit ihrem Gewicht oftmals unzufrieden. Das ist einer der Gründe, warum wir dieses Projekt, also das Wiegen einzelner Körperteile und das anschließende Berechnen des Gewichts, entwickelt haben.

Ich habe versucht, herauszufinden, wie es sich anfühlt, zum Beispiel seinen eigenen Arm zu wiegen. Dabei verwendet man die Waage auf eine Art, für die sie nicht vorgesehen ist. Man muss etwa den Boden berühren, woraus sich ergibt, dass man sich anders im öffentlichen Raum bewegt, als man es üblicherweise macht.

Da es nicht möglich war, eine Kabine um eine bereits bestehende öffentliche Waage herum zu bauen, entschlossen wir uns, eine kleine Waage von der Firma zu kaufen, die auch die öffentlichen Waagen herstellt. Wir konzipierten eine doppelt verglaste Kabine, durch die man hinaussehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Auch wenn die Kabine nicht immer so verwendet wurde, wie wir es vorschlugen, - als Auskleidekabine, um die eigenen Kleider wiegen zu können - war die Tatsache, dass man sich in der Kabine befindet und sehen kann, was draußen vorgeht, eine interessante Erfahrung, denn es entsteht eine Art Spiegelung und man weiß, dass die Menschen draußen einen nicht sehen können.

Eine Live-Performance, die die Interaktion mit dem Publikum umfasste, war für euch beide neu. Was für Erfahrungen habt ihr dabei gemacht?

Soukaina Joual:

Ehrlich gesagt habe ich mich etwas außerhalb meiner Komfortzone gefühlt. Üblicherweise kontrolliere und probe ich jedes Detail und jeden Aspekt meiner Performances. Bei diesem Projekt hatte ich jedoch fast überhaupt keine Kontrolle darüber, wie das Publikum die Arbeit wahrnahm, mit ihr in Wechselbeziehung trat und darauf reagierte.

Lisa Großkopf:

Tatsächlich gab es bei meiner Performance keine Interaktion, aber es war eine meiner ersten Live-Performances. Daher war ich zuvor auch etwas nervös. Erstaunlicherweise genoss ich es viel mehr, als ich gedacht hätte. Das motiviert mich, auch in Zukunft vor Publikum aufzutreten.

/ Interview with Lisa Großkopf and Soukaina Joual

On collaborating, their artistic work with public scales and experiences with live performances with an interactive audience

This interview is based on a video documentation by Huda Takriti that was transcribed and edited by Valeria Meneghelli.

How did you react to the idea of working in Vienna's second district and how did the concept of your project originate?

Soukaina Joual:

It was fun because the whole project was centred on realising an intervention in the public space and I had never been to Vienna before. Added to that, due to lockdown and travel restrictions, I was unable to travel to Vienna at the beginning of the year. So I kept thinking: "How am I meant to develop a concept for a place I've never been to?"

It was difficult as I had never done it before. However, working with Lisa was as if a 'second me' was in Vienna. She started sharing photos of the places and then she talked about those weighing scales that you can find in the public space and I was like: "This is it! Let's do something with those objects". I found it very interesting, also because those objects were completely new to me.

Lisa Großkopf:

I always wanted to do something with those public weighing scales. There are many in the second district and particularly in the area where we were going to work.

I was told - and also saw from Soukaina's portfolio - that she worked a lot with the body, as well as with meat and weighing. In my view, meat and weight are closely connected, so I just thought I would propose the idea to Soukaina and see if she liked it.

Although our work together was mostly remote, the collaboration worked out really smoothly. Our thoughts about our art project complemented each other perfectly and that contributed to making the collaboration very enjoyable. Finally meeting Soukaina in person after several months of online meetings was truly wonderful.

As part of your collaboration, you worked with public weighing scales in different ways and even set up a 'mirror booth'. What did your project entail exactly?

Lisa Großkopf:

Our project included two main components. The first was a participatory walk, where yellow instruction signs invited participants to weigh either individual body parts - on different scales spread out throughout the second district - or their clothes in the semi-public space of a 'mirrored booth' at the end of the course. Visitors were able to do this throughout the summer.

The second component was a performative activation of this tour done by Soukaina, myself and our two guest artists, Jihad Al-Khatib and Veronika Merklein. On this occasion, I cleaned a public scale at Praterstern in a performative act. After my performance, someone asked me if I always used the act of cleaning in my artistic practice. Even though this is not the case, the question made me realize that cleaning and maintenance - though invisible - are always part of making art. However, they belong to the field of care work, which usually has a female label attached to it and is associated with a certain invisibility and lack of appreciation for this very reason. Making care-work visible can thus certainly be interpreted as a feminist gesture.

Which is the process that led you to conceive these actions and how do you think they were perceived by the participants?

Soukaina Joual:

I think the first thing we thought of was to make weighing scales 'private' again; which is why we thought of realizing the 'mirrored booth'.

Looking back, I think 'spontaneous' is the best word to describe how the audience reacted to the performance, as some participants were engaged and adhered to the rules we established whilst others completely disregarded them and interacted differently.

The most interesting thing I was told by a participant is that if we weigh each part of our body individually, the sum total would not equal the weight of the person. This is exactly the response we wanted, as our idea was to deconstruct the concept of weighing the body, including the numbers connected to it.

Lisa Großkopf:

People tend to be dissatisfied with their weight and this is also one of the reasons why we conceived the project around the idea of weighing body parts and making calculations.

I tried how it actually feels to weigh your own arm, for example: it feels that you are using the scales in a way that you are not supposed to. For example, to weigh your arm, you need to touch the ground, so you experience the action of moving in the public space in a different way than you are used to.

As it was not possible to build a cubicle around a public weighing scales to realise our 'booth', we decided to buy a small weighing scale from the same company that produced the public weighing scales. So we realised this double-glazed 'mirrored booth' where you can look out without being seen. Even when participants did not use it in the way we suggested - as a dressing room used for them to weigh their clothes - the fact of being inside and looking out is an interesting experience because you have some sort of mirroring and you know that people outside are not able to see you.

This was one of your first experiences of doing an interactive live performance with participants. How do you feel about that now?

Soukaina Joual:

To be completely honest, I felt slightly out of my comfort zone, as I usually control and rehearse every detail and aspect of my performances, whereas with this project I had almost no control of how the audience perceived, interacted with, and reflected on the work.

Lisa Großkopf:

In effect there was no interaction during my performance, but as it was one of my first live performances, I was a bit nervous as to how it would go. Surprisingly, I enjoyed it much more than I thought I would. That has motivated me to continue performing in front of an audience in the future.

20
CENT

20
CENT

Das Projekt „Intimate Body Machine“ ist mal was anderes, da man mit einer Karte durch den zweiten Bezirk gehen muss und verschiedene Stationen bewältigen kann. Ich bin sicher, dieses Projekt hilft vielen Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind. Das Wiegen in der Öffentlichkeit ist sicher eine gute Hilfe, die Peinlichkeit zu überwinden, und zu lernen seinen Körper zu akzeptieren.

Sam Bajoghli, 16 Jahre, Schüler an „der Graphischen“, 1140 Wien

The project “Intimate Body Machine” is something quite different; it involves making your way through the second district and stopping at various public weighing scales along the way. I’m sure this project will help a lot of people who are dissatisfied with their body. Weighing yourself in public is surely a valuable help in overcoming embarrassment and learning to accept your body.

Sam Bajoghli, 16 years old, student at “die Graphische”, 1140 Vienna

Oscar Cueto

(geboren 1976 in Mexiko-Stadt, lebt und arbeitet in Wien) studierte TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien. In seinen Arbeiten entwickelt er narrative Praktiken und reflektiert über Mechanismen, die die Begriffe Geschichte, Wissen, Erinnerung und Identität prägen. Oscar Cuetos Projekte werden mittels unterschiedlichster Techniken entwickelt, von der Zeichnung bis hin zur performativen Installation. Um das Publikum zur Teilnahme zu bewegen, macht er Letztere oft begeh- oder bespielbar. Seit 2017 lädt Oscar Cueto internationale Kurator*innen und Künstler*innen zur Mitarbeit an seinem nomadischen Anti-Museum MUME ein.

/ (born in Mexico City in 1976, lives and works in Vienna) studied TransArts at the University for Applied Arts Vienna. In his artistic work he develops narrative practices and reflects mechanisms that shape the concepts of history, knowledge, memory and identity. Oscar Cueto's projects are developed using a variety of techniques, from drawing to the performative installation. In order to attract the public to participate, the artist often makes the latter accessible or playable. Since 2017, Oscar Cueto has invited international curators and artists to collaborate on his nomadic anti-museum MUME.

Malek Gnaoui

(geboren 1983 in Gabès, lebt und arbeitet in Tunis) studierte Keramik an der Hochschule für Kunst und Design Tunis und am Nationalen Zentrum für Keramische Künste Sidi Kacem Jellizi. Mittels Videoreportage, Keramik, Installation, Sound und Performance beschäftigt er sich mit heiklen Fragen zu den sozialen Bedingungen sowie zum Begriff des ‚Menschenopfers' in all seinen Formen.

/ (born in Gabès in 1983, lives and works in Tunis) studied ceramics at the School of Art and Design Tunis and the National Center for Ceramic Arts Sidi Kacem Jellizi. Using a range of techniques including video reportage, ceramics, installation, sound, and performance, Malek Gnaoui deals with sensitive questions about social conditions and the concept of 'human sacrifice' in all its forms.

Lisa Großkopf

(geboren 1989 in Wien, lebt und arbeitet in Wien) studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien und an der Akademie der bildenden Künste Wien sowie an der Kunstuniversität Linz. Ihre künstlerische Arbeit oszilliert zwischen unterschiedlichsten Disziplinen und umfasst vielfältige Techniken von Fotografie bis zu transmedialer Kunst. Ihre Projekte widmen sich dem gesellschaftlichen Gebrauch der Fotografie, dem menschlichen Verhalten in der digitalen Welt, Unterschieden und Besonderheiten des öffentlichen und privaten Raums sowie Fragen zu Sex, Gender und Heteronormativität.

/ (born in Vienna in 1989, lives and works in Vienna) studied at the University of Applied Arts Vienna and at the Academy of Fine Arts Vienna as well as at the Art University Linz. Her artistic work oscillates between a wide range of disciplines and encompasses diverse techniques from photography to performance art. Her projects are centred around the social use of photography, human behaviour in the digital world, differences and particularities of public and private space, as well as questions of sex, gender and heteronormativity.

Markus Hiesleitner

(geboren 1981 in Amstetten, lebt und arbeitet in Wien) studierte Performative Kunst und Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. Heute tritt er vor allem durch ökologisch motivierte Projekte in Erscheinung. Dabei stehen oft organische Materialien sowie der schonende Umgang mit Umweltressourcen im Zentrum seines künstlerischen Schaffens. In seiner Funktion als Co-Betreiber des Artist-Run Space Kulturdrogerie im 18. Wiener Gemeindebezirk bietet er auch anderen Künstler*innen in seiner „Gedanken- und Versuchswelt" Platz.

/ (born in Amstetten in 1981, lives and works in Vienna) studied performing arts and sculpture at the Academy of Fine Arts Vienna. Today Markus Hiesleitner is primarily present through ecologically-motivated projects. Organic materials, and the careful use of environmental resources, are often at the core of his artistic work. In his function as co-operator of the artist-run space Kulturdrogerie in Vienna's 18th district, he also offers other artists space in his 'universe of thought and experimentation'.

Soukaina Joual

(geboren 1990 in Fès, lebt und arbeitet in Rabat) arbeitet interdisziplinär. 2011 schloss sie ihr Studium am Nationalen Institut für Bildende Kunst in Tétouan ab. Ihre Arbeiten (Video, Performance, Malerei, Installationen) brechen Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum, Individuum und Gemeinschaft, dem Innen und Außen unserer Körper sowie künstlerischen und alltäglichen Handlungen. Die Beschäftigung mit dem Körper spielt in ihren Arbeiten eine große Rolle. So untersucht sie, wie dieser sich verändert, mit Identitätskonstruktionen verbunden ist oder auch zum Austragungsort ideologischer Debatten werden kann.

/ (born in Fes in 1990, lives and works in Rabat) is an interdisciplinary artist. She graduated from the National Institute of Fine Arts Tetouan in 2011. Her works (video, performance, painting, installations) break down boundaries between public and private space, individual and community, the inside and outside of our bodies, and artistic and everyday actions. The human body plays a major role in her work. She investigates how the body changes, connects to identity constructs or can also become the site for ideological debates.

Margareta Klose

(geboren 1993 in Berlin, lebt und arbeitet in Wien, Salzburg und Brüssel) studierte Malerei am Mozarteum Salzburg, Linguistik, Geschichte und Literaturwissenschaft an der Universität Salzburg sowie TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien und an der Hochschule für Wissenschaftliche Grafik Brüssel. In ihren Arbeiten reflektiert sie queer-feministische Themen und beschäftigt sich mit der Konstruktion und Optimierung des Selbst. Performative und forschungsbasierte Arbeiten sind Teil ihrer künstlerischen Praxis.

/ (born in Berlin in 1993, lives and works in Vienna, Salzburg and Brussels) studied painting at the Mozarteum Salzburg, linguistics, German literature, history and politics at the University of Salzburg as well as TransArts at the University of Applied Arts Vienna and at the School of Graphic Research Brussels. Her work explores queer-feminist themes and deals with the construction and optimisation of the self. Performative and research-based works are part of her artistic practice.

Nourhan Maayouf

(geboren 1990 in Kairo, lebt und arbeitet in Kairo und Siders) ist eine Künstlerin, die in ihrer Praxis hauptsächlich Fotografie und Video einsetzt. Ihre Arbeiten sind meist autobiografisch geprägt und reflektieren die sozialpolitische Situation junger Frauen der ägyptischen Mittelschicht, der sie selbst angehört. In Form von Selbstporträts, Performances und Installationen setzt sie sich mit Fragen von Geschlecht, Heimat, Träumen von Unabhängigkeit und zeitgenössischen Beziehungsfragen auseinander. Derzeit studiert sie Kunst im öffentlichen Raum an der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis.

/ (born in Cairo in 1990, lives and works in Cairo and Sierre) is an artist whose practice focuses on photography and video. Her works are mostly

Impressum / Imprint

Herausgeberinnen / Editors:
Christine Bruckbauer, Aline Lenzhofer
philomena+, Wien / Vienna

Redaktion und Koordination
/ Editorial work and coordination:
Christine Bruckbauer, Aline Lenzhofer

Redaktionelle Mitarbeit für
Interviews / Editorial assistance
for interviews:
Valeria Meneghelli, Salma Kossemtini

Übersetzung / Translation:
Lizzie Warren-Wilson
(Deutsch / German - Englisch / English)
Margareta Klose, Gudrun Meddeb,
Stephan Stockinger
(Englisch / English - Deutsch / German)

Lektorat / Copy-editing:
Francesca Brizi (Englisch / English)
Else Rieger (Deutsch / German)

Grafische Gestaltung / Graphic design:
Grafikum - Studio für Gestaltung

Bildbearbeitung / Image editing:
Kosta Tonev

Druck / Print:
Print Alliance, Österreich / Austria

Erschienen anlässlich des Projekts
„Banal Complexities تعقيدات عادية"
im zweiten Wiener Gemeindebezirk
/ Published as part of the public
art project "Banal Complexities
تعقيدات عادية" 15/03 – 17/10/2021

Projektteam / Project team:
Christine Bruckbauer, Enricomaria
de Napoli, Alicia Frank, Juliane
Harder, Aline Lenzhofer, Valeria
Meneghelli, Alexander Meurer, Emily
Sarsam, Lucas Schmid, Kosta Tonev

philomena+
art and architecture platform
Heinestraße 40
1020 Wien / Vienna
info@philomena.plus
www.philomena.plus

Erschienen im / Published by:
VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH
Schwedenplatz 2/24
A-1010 Wien / Vienna
hello@vfmk.org, www.vfmk.org

ISBN 978-3-903572-68-3

Alle Rechte vorbehalten
/ All rights reserved, Gedruckt
in Österreich / Printed in Austria
© Verlag für moderne Kunst,
philomena+, Künstler*innen und
Autor*innen / artists and authors

Vertrieb / Distribution
Europa / Europe: LKG, www.lkg-va.de
UK: Cornerhouse Publications,
www.cornerhousepublications.org
USA: D.A.P., www.artbook.com

Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über
dnb.de abrufbar. / Bibliographic
information published by
the Deutsche Nationalbibliothek
The Deutsche Nationalbibliothek
lists this publication in the
Deutsche Nationalbibliografie;
detailed bibliographic data is
available in the Internet at dnb.de

© Texte / Texts:
Christine Bruckbauer, Aline Lenzhofer

© Statements / Statements:
Mohamed Nouh Alfara, Jihad Al-khatib,
Sam Bajoghli, Paula Flores, Lauren
Fournier, Maria, Arif Muhamed,
Alexander Nikolai, Emily Sarsam,
Ernst Schmiederer, Roland Schweizer,
José Manuel Springer, Silvia Wieland

© Fotos / Photos:
Oscar Cueto, Abdulrab Habibyar,
Aline Lenzhofer, Nourhan Maayouf,
Kosta Tonev, Bassem Yousri

SHIFT

Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

Bundesministerium
Europa, Integration
und Äußeres

Ausgehend von alltäglichen Praktiken widmet sich das Kunstprojekt „Banal Complexities تعقيدات عادية" komplexen gesellschaftspolitischen Themen wie Sexualität, Körperideale, Ernährung, Migration und prekäre Lebenssituationen von Randgruppen. Durch Kunstinterventionen im zweiten Wiener Gemeindebezirk eröffnen vier interkulturelle Duos neue Räume für Begegnung, Austausch und Diskussion zwischen Künstler*innen, Passant*innen und Anrainer*innen. Die vorliegende Publikation lässt die Erfahrungen mit umfassendem Bildmaterial Revue passieren und gibt zudem in Interviews mit den Beteiligten tiefere Einblicke in den Prozess der vielschichtigen Interventionen.

Taking everyday practices as a starting point, the art project "Banal Complexities تعقيدات عادية" dives into complex socio-political issues such as sexuality, body ideals, nutrition, migration, and precarious living conditions of marginalised communities. In Vienna's second district four intercultural artist duos use public art interventions to create new zones where encounters, exchanges and discussions can take place between artists, passers-by and residents. This publication describes these experiences through the written word and abundant photographic material, and also gives a deeper insight into the process behind the interventions, in the form of statements by and interviews with the participants, illustrating the multilayered nature of the project.

Verlag für moderne Kunst

ISBN 978-3-903572-68-3

Le Cube – independent art room
RABAT MOROCCO
2020
-21-22

Le Cube – independent art room
Rabat Morocco

2020 -21-22

INTRODUCTION 5

RÉSIDENCE : RESIDENCY | EXPOSITION : EXHIBITION
eyes archive camille dumond 16

HORS LES MURS
art madrid 2020 22

SUMMER'S LAB RESIDENCY
imane djamil | mouhcine rahaoui | loutfi souidi 24

OPEN STUDIO
mouhcine rahaoui 27

TALK
salima s. el mandjra 30

HORS LES MURS
surgir des cendres abdessamad el montassir 32

CURATORS ZONE
EUIP état d'urgence d'instants poétiques bouchra salih 34

HORS LES MURS
big ideas 44

RÉSIDENCE : RESIDENCY
daret project khadija el abyad | soukaina joual 50

OPEN STUDIO
loutfi souidi 57

VIDEO NIGHT
faiçal ben 61

NEW GENERATION
ziad naitaddi 65

CURATORS ZONE
archive(s) sensible(s) laura scemama 68

EXPOSITION : EXHIBITION
echos 80

HORS LES MURS
echos II alte münze berlin 90

HORS LES MURS
FEDS Forum of the English Department Students 93

EXPOSITION : EXHIBITION
points de vues salima s. el mandjra 94

HORS LES MURS
les femmes et l'art au maghreb 104

TALK
elian chali 106

RÉSIDENCE : RESIDENCY
marion mounic 109

EXPOSITION : EXHIBITION
faire inversion lucie laflorentie 115

VIDEO NIGHT
le voyage de khadija tarik el idrissi 122

HORS LES MURS
quand je n'aurai plus de feuille, j'écrirai sur le blanc de l'œil
villa du parc 124

HORS LES MURS
casablancas villa du parc 134

CURATORS ZONE
les palmiers fatigués markus waitschacher 140

TALK
abdessamad el montassir 152

RÉSIDENCE : RESIDENCY
lisa grosskopf 155

PERFORMANCE
injonctions nezha rhondali 158

CURATORS ZONE
um yana tamayo 160

EXPOSITION : EXHIBITION
teologia natural alina d'alva duchrow 162

– Partenaires 171

– Crédits 172

RESIDENCE : RESIDENCY
15.05 - 15.07.22

TALK
16.06.22

TALK TROPICAL ISLAND
04.07.22

lisa grosskopf

Artiste pluridisciplinaire.
Vit et travaille à Vienne.

Multidisciplinary artist.
Lives and works in Vienna.

I should quit smoking, vidéo performance, 2018/19/20

For her first residency in Morocco, Austrian artist Lisa Grosskopf is planning several trips to discover new territories and their inhabitants.
She is using this time of research to extend her work on the social uses of photography, the particularities of human behavior in the digital world, the interactions and characteristics of public and private space, and issues relating to sex, gender and heteronormativity.

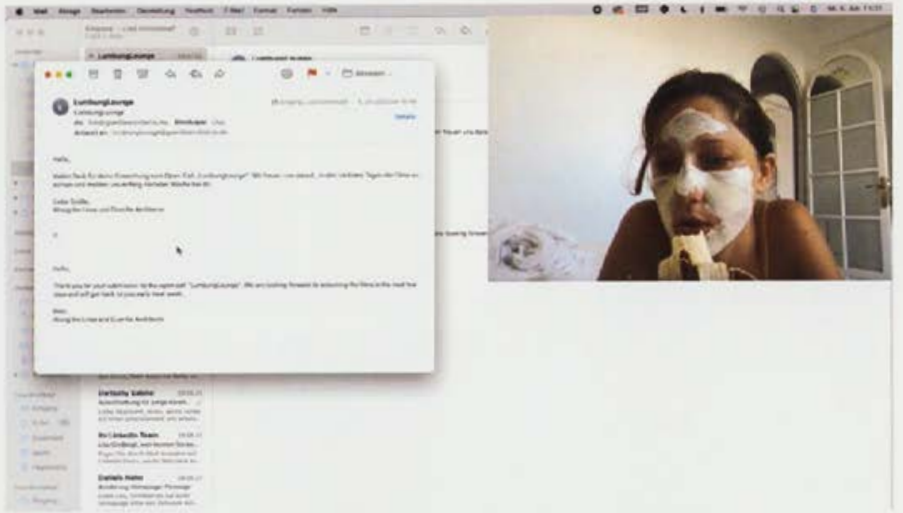
Her artistic practice is part of the appropriation tradition. The materials used in her work include internet video clips, user comments and flea market finds, as well as existing artworks and contemporary discourses.
By modifying existing artifacts in ways that defeat their purpose, Lisa Grosskopf deconstructs established discourses and challenges the fragile boundary between art and non-art.

A recurring motif is the interconnection between individuals and public/private spheres in relation to gender, sexuality and identity. In her most recent works, she addresses –sometimes self-deprecatingly– the institutionalized structures of the art world and her role(s) in the global art system.

During her stay in Morocco, Lisa Grosskopf gave a workshop at the INBA in Tétouan and also took part in a talk as part of the exhibition *Les Palmiers Fatigués* in cooperation with the Heinrich Böll Foundation, with the presentation of her project *Tropical Island*.

TALK
Lisa Grosskopf's work encompasses a variety of media, including site-specific installations and ephemeral interventions in public space, as well as performances, photographs, videos, artist's books and posters. The various works are linked by the recurring mix of truth and fiction, an element that is an invitation to a critical examination of established constructions of granted reality.
During this talk, she presents the public with some of her past work in connection with her residency in Morocco, and the current state of research begun since her arrival at Le Cube.

Artist talk avec Lisa Grosskopf

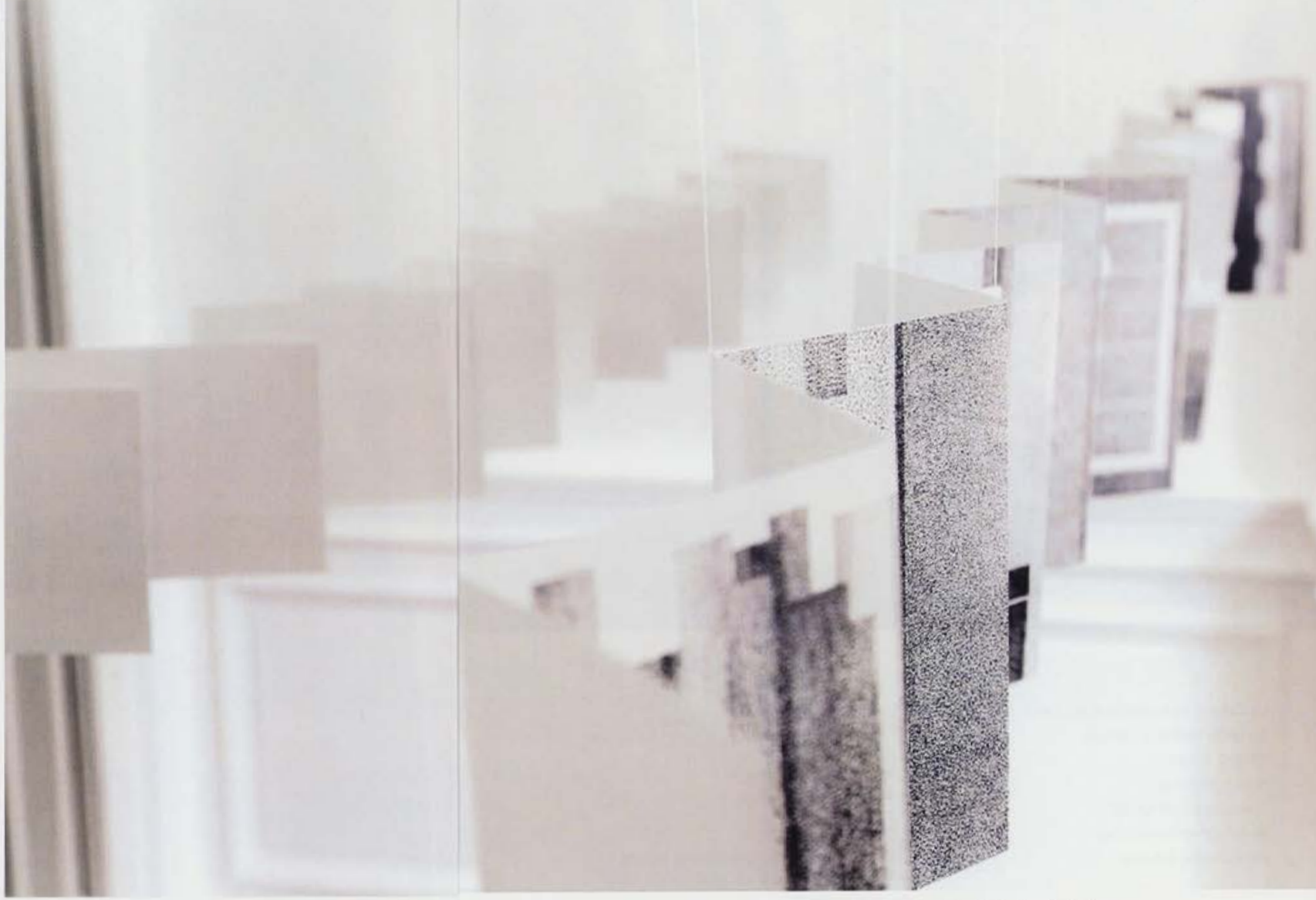


The artist is waiting, vidéo réalisée pendant la résidence au Cube, 2022

Pour sa première résidence au Maroc, l'artiste autrichienne Lisa Grosskopf prévoit plusieurs voyages, à la rencontre de nouveaux territoires et de leurs habitants.
Elle met à profit ce temps de recherche pour prolonger son travail sur des utilisations sociales de la photographie, des particularités du comportement humain dans le monde numérique, des interactions et des caractéristiques de l'espace public et privé, ainsi que des questions liées au sexe, genre, hétéronormativité.
Sa pratique artistique s'inscrit dans la tradition de l'appropriation. La matière utilisée pour ses œuvres sont des clips vidéo sur internet, des commentaires d'utilisateurs et des objets trouvés aux marchés aux puces, ainsi que des œuvres d'art existantes et des discours contemporains.
En modifiant des artefacts existants d'une manière qui va à l'encontre de leur objectif, Lisa Grosskopf déconstruit les discours établis et remet en question la frontière fragile qui sépare l'art du non-art.
Un motif récurrent est l'interconnexion entre les individus et les sphères publiques/privées en relation avec le genre, la sexualité et l'identité. Dans ses œuvres les plus récentes, elle aborde – parfois avec autodérision – les structures institutionnalisées du monde de l'art et son ou ses rôles dans le système artistique mondial.

Pendant son séjour au Maroc, Lisa Grosskopf donne un workshop à l'INBA de Tétouan et participe également à un talk, dans le cadre de l'exposition *Les Palmiers Fatigués* en coopération avec la Fondation Heinrich Böll, avec la présentation de son projet *Tropical Island*.

TALK
Le travail de Lisa Grosskopf englobe divers médias, notamment des installations spécifiques au site et des interventions éphémères dans l'espace public, ainsi que des performances, des photographies, des vidéos, des livres d'artiste et des affiches. Les diverses œuvres sont liées par le mélange récurrent de la vérité et de la fiction, un élément qui est une invitation à un examen critique des constructions établies de la réalité accordées.
Durant ce talk, elle présente au public une partie de ses travaux passés en lien avec sa résidence au Maroc et l'état actuel des recherches entamées depuis son arrivée au Cube.



Salima S. El Mandjra, *Points de vues*, 2021, vue d'exposition au Cube – independent art room

photographies :
© les artistes du projet
© Le Cube – independent art room
première de couverture Nezha Rhondali
© Mohamed Alouane
© Barbara Palomino
© Inès Bouallou
© Aurélien Mole
© Jan Michalko

textes :
© Le Cube – independent art room
© les auteurs

conception graphique : Sabah El Jabli
impression : The Print Shop, Maroc
Dépôt Légal : 2024MO5139
ISBN : 978-9920-28-956-6

Le Cube – independent art room
2, rue Benzerte, 1er étage
10 000 Rabat
Maroc. Morocco
T. +212 6 61 18 64 41
M. info@lecube-art.com
www.lecube-art.com

Elisabeth Piskernik
fondatrice et directrice
founder and director

Achraf Remok
co-curateur
co-curator

Nezha Rhondali
coordinatrice de la programmation artistique
coordinator of the artistic program (2020-2022)

Yasmine Mechbal
coordinatrice de projets et de résidences
residency and project coordinator

Driss Benabdallah
co-fondateur
co-founder

Nimué Jouret
stagiaire, trainee (2022)
remerciement spécial pour son implication dans
la réalisation de cette publication

Le Cube – independent art room
www.lecube-art.com

édité par Elisabeth Piskernik
prix 80 dhs - 10 euros
ISBN : 978-9920-28-956-6

DE GRUYTER

edition:'ʌngewʌndtə

Edition Angewandte – Book series of
the University of Applied Arts Vienna
Edited by Gerald Bast, Rector

Edition Angewandte – Buchreihe der
Universität für angewandte Kunst Wien
Herausgegeben von Gerald Bast, Rektor

edition:'ʌngewʌndtə
Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

inframince infra-mince infra mince

TransArts at the University of Applied Arts Vienna
TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien

Edited by
Herausgegeben von
Stephan Hilge, Roman Pfeffer, Nita Tandon,
Gudrun Ratzinger, Franz Thalmair

DE GRUYTER

Project presentation 2014

Stephan Hilge, Roman Pfeffer, Nita Tandon

7 Preface

8 Vorwort

Franz Thalmair, Gudrun Ratzinger

11 inframinceinfra-mince infra mince. Exhibition and Publication

17 inframinceinfra-mince infra mince. Ausstellung und Publikation

Franz Schuh, Kathi Hofer

65 38′ 59″

73 38′ 59″

Project presentation 2020

Sabine Folie

81 The Infra-Thin. Random Comments about Interstitial Spaces

105 Das Infra-Dünne. Lose Bemerkungen über Zwischenräume

Intervention in public space, seminar 2018

Patricia Grzonka

129 Zoomisms 1957–1977–2020

153 Zoomisms 1957–1977–2020

Christian Höller

175 Network as Concept. The Epistemological Foundation of Research-Based Art

203 Netzwerk als Konzept. Zur epistemologischen Grundlage recherchebasierter Kunst

Heidrun Rosenberg

229 Longing for Touch

243 Von der Sehnsucht nach Berührung

Wolfgang Ullrich

261 The Beginnings of an Art of Circulation

281 Anfänge einer Kunst der Zirkulation

CIRCULATION

Hui Ye

The Full Colour Makeup Session 2016

Lara Reichmann

A New Voyage Round the World 2021

If circulation is understood as the global flow of concepts and images and the networked exchange of goods, **Hui Ye** expands this characterization with a cultural dimension in her work ***The Full Colour Makeup Session***, 2016. The video shows the China-born artist putting on makeup. She imitates makeup tutorials found on YouTube in order to attain the look of an "Asian baby girl." With her cosmetics—yellow foundation, yellow lipstick, yellow powder—she overaffirms the racist clichés she is often confronted with.

Phantom islands appear, excite the imaginations of cartographers, and then vanish once again. They are the result of misinterpretations or are intentionally set out into the world. In ***A New Voyage Round the World***, 2021, **Lara Reichmann** employs marketing codes to connect with the history of these non-existent islands and interprets them as places of longing that you can own. Cartography manifests here as a method to represent faraway (and even nonexistent) territories in such a way that they detach from their real contexts and are traded.

Lisa Großkopf's images from the series ***What Is Left***, 2019, provoke irritation with the commodity character they exhibit. They are reproductions of highly manipulated paintings by Yohanan Simon, which portray life in a Kibbutz as a utopia come true. As an expression of the disappearance of such utopian ideas, Lisa Großkopf eliminated all people from the scenes. ***What Is Left*** takes on a political edge, as the artist commissioned the reproductions in Dafen—in the "artist village" in China specializing in manual reproductions of oil paintings. She thereby links the aspect of the circulation of images with the loss of a clear political position.

Selina Rottmann's ***Untitled***, 2020, takes the notion of commodity quite literally. Folded cardboard boxes, which are often used for sending products purchased online, become part of an installation. The provisional character of the individual elements underlines that, in fact, the packaging is the actual product.

Agnes Fuchs' ***Assembly Poem***, 2007–2021, demonstrates how profoundly the circulation of images is influenced by apparatus. In her practice, the artist investigates the appropriation of a historical field and the afterimages that this field produces to this day. In doing so, she symbolically reactivates scientific-technological instruments, which are responsible for the emergence of digital technologies.

Lisa Großkopf

What Is Left 2019

Selina Rottmann

Untitled 2020

Agnes Fuchs

Assembly Poem 2007–2021

Conny Frischauf

deep inside we feel comfortable; something
comforting surrounds the inside; a comforting
shiver in the innermost. inside, whatever it is;
there we can be certain, with certainty uncertain.
inside, we can finally move; we ourselves are the
observers. a feedback of thoughts. and it goes
on and on; the ambience is the mood is the day.
a roller coaster of moods, a roller coaster of
possibilities; rethink the setting, negate it,
affirm it, rectify it, reposition it, it it it.
our thoughts go on on; a never-ending feedback.
open the door, and from the outside the wind
shoots into our innermost; nothing stays as it
was, or was it that way, or should it be that way.
the apparent final touch interrupts the feedback,
and we are certain that we wanted it that way.

Montage 2019

Interior Interior

Lisa Großkopf

Performative action, video installation 2019

Noticeably Unnoticeable

Lisa Großkopf

In her performative action *Noticeably Unnoticeable*, Lisa Großkopf explores the current trend of self-optimization. To attain perfection in her day job as a museum supervisor, she takes various measures ranging from physical training to acquiring professional qualifications and profound expertise. The artist invests her entire income in an education plan she devised herself. In doing so, the ambivalent relationship of artistic and non-artistic work becomes evident.

Luna-Mae Heflin

Performative installation in public space in collaboration with Julius Pristauz 2019

Malumer SS25

COLOPHON
IMPRESSUM

Stephan Hilge / Roman Pfeffer / Nita Tandon / Gudrun Ratzinger / Franz Thalmair (Eds./Hrsg.)

This book was published as part of the exhibition *inframince infra-mince infra mince*, Universitätsgalerie im Heiligenkreuzer Hof (May 11– July 2, 2021)

Copyediting and Production Management: Gudrun Ratzinger, Vienna, Austria

Graphic Design and Image Editing: Vika Prokopaviciute, Florian Regl, Vienna, Austria

Project Management for Edition Angewandte on behalf of the University of Applied Arts Vienna: Anja Seipenbusch-Hufschmied, Vienna, Austria

Content and Production Editor on behalf of the Publisher: Katharina Holas, Vienna, Austria

Proofreading and Copyediting: Wendy Brouwer (English), Martin Gastl (German)

Contributions and Translations into English: Sabine Folie (Brian Currid), Patricia Grzonka (Jonathan Quinn), Christian Höller (Helen Ferguson), Kathi Hofer and Franz Schuh (Stephen Grynwasser), Heidrun Rosenberg (Jennifer Taylor), Franz Thalmair and Gudrun Ratzinger (Christine Schöffler, Peter Blakeney), Wolfgang Ullrich (Greg Bond)

Unless otherwise stated, the short texts on the individual works are by the artists themselves and were translated by various persons. Coordination of Artists' Texts: Flora Peyrer-Heimstätt

Exhibition views and illustrations of works (pp. 23–63): Iris Ranzinger

Printing: Holzhausen, die Buchmarke der Gerin Druck GmbH, Wolkersdorf, Austria

Fonts: Sabon, Acumin, Novel Mono
Paper: LuxoArt Samt

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or any other means, and storage in databases. For any kind of use, permission of the copyright owner must be obtained.

ISSN 1866-248X
ISBN 978-3-11-072418-9
e-ISBN (PDF) 978-3-11-072424-0

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
www.degruyter.com

TRANSARTS

Founded in 2010 at the University of Applied Arts Vienna:

Ricarda Denzer, Stephan Hilge, Roman Pfeffer, Jo Schmeiser, Nita Tandon

Matthias Michalka, David Moises, Kathrin Rhomberg, Bettina Spörr, Franz Thalmair, Rainer Wölzl

Amer Abed Abbas, Richard Eigner, Judith Fegerl, Sabine Folie, Patricia Grzonka, Richard Hilbert, Christoph Höschele, Michael Kargl, Ulrich Kühn, Gerald Matt, Sarah Ortmeyer, Roland Reiter, Franz Schuh, Marcelo Slama, Klaus Speidel, Johannes Steurer, Stefan Tasch

Ulrike Holper, Beate Lex, Flora Peyrer-Heimstätt, Anja Werkl, Susanne Wurm-Kukla

Stephan Hilge, Roman Pfeffer, and Nita Tandon from the TransArts Directorial Team would like to thank Rector Gerald Bast for his unfailing support, our colleagues for the outstanding collaboration, and the students for their vigorous engagement.

www.transarts.at

According to Marcel Duchamp, *inframince* refers to phenomena of the wafer-thin, overfin and undecidable—such as the warmth that remains on a chair once a person has left. In this book *inframince* becomes a figure of thought for those moments in which the claim to transdisciplinarity in contemporary art can potentially be fulfilled. How this transgression of predetermined boundaries can be made productive is the subject of TransArts at the University of Applied Arts Vienna, which is open to discussion on the basis of its artistic and teaching practice.

Inframince bezeichnet nach Marcel Duchamp Phänomene des Hauchdünnen, Überfeinen und Unentscheidbaren – etwa die Wärme, die auf einem Stuhl zurückbleibt, wenn sich eine Person erhebt. In diesem Buch wird *inframince* zur Denkfigur für jene Momente, in denen sich der Anspruch auf Transdisziplinarität in der Gegenwartskunst potenziell einzulösen vermag. Wie dieses Überschreiten vorgegebener Grenzziehungen produktiv gemacht werden kann, stellt das Fach TransArts an der Universität für angewandte Kunst Wien anhand seiner künstlerischen wie lehrenden Praxis zur Disposition.

ISBN 978-3-11-072418-9

9 783110 724189

www.degruyter.com

A publication by the University of Applied Arts Vienna

Eine Publikation der Universität für angewandte Kunst Wien

PHOTON

Naslovna fotografija | Cover photograph
© Tereza Kozinc, *Finding Stenli*, 2017–20.

Jošt Dolinšek | Slovenia
Justyna Górniak | Poland
Dominik Wojciechowski | Poland
Lisa Grosskopf | Austria
Anna Hornik | Poland
Tereza Kozinc | Slovenia
Nik Erik Neubauer | Slovenia
Lujza Hevesi Szabó | Hungary
Ľuboš Kotlár | Slovakia
Jakub Stanek | Poland

Drugačni svetovi 2020

Different Worlds 2020

Nagrajenci | Award winners

1. nagrada | 1st Prize
Jošt Dolinšek
To Move the Sun and Earth Away
2019–2020

2. nagrada | 2nd Prize
Justyna Górniak
Hayatarma
2019

3. nagrada | 3rd Prize
Dominik Wojciechowski
The Castle
2019

Kazalo | Index

6 Drugačni svetovi 2020 | Different Worlds 2020

10 Olja Triaška Stefanović:
O natečaju | About the Open Call

12 Roman Bezjak:
O nagrajencih | About the Winners

Predstavitev avtorjev | Presentation of the artists

14 Jošt Dolinšek
17 Justyna Górniak
18 Dominik Wojciechowski
21 Lisa Großkopf
22 Anna Hornik
25 Tereza Kozinc
26 Nik Erik Neubauer
29 Lujza Hevesi-Szabó
30 Ľuboš Kotlár
33 Jakub Stanek

Different Worlds 2020

The group exhibition of the 8th edition of the *Different Worlds* 2020 open call showcases the selection of projects by ten finalists of the Photon's photography competition for young emerging artists in the field of contemporary art photography in the CEE region. The show presents an insight into the latest trends and tendencies in contemporary photography in this region.

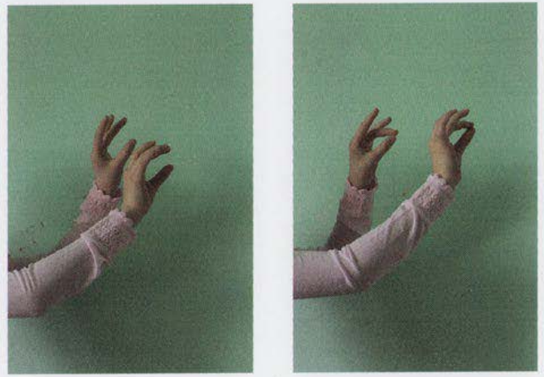
The selection of the artists and the works was in the hands of an international three-member jury, composed of **Olja Triaška Stefanovic** , the head of the Photography Department at the VSVU in Bratislava, professor **Roman Bezjak,** the dean of FH Bielefeld University of Applied Sciences and course leader of the Photography department at the same university, and **Špela Pipan,** the curator at the Photon Gallery. The call has no specific theme or topic, hence the jury favours works which exhibit originality, unconventionality, and innovation both in their formal approach and in regard to the selected themes and concepts. This year's selection includes projects that reflect uncertainty of today's world and the time we live in. In the individual series, this is mirrored either in the conceptually abstract approach to a particular theme, or in surrealism, absurdity, humour and illusion.

These trends are perfectly expressed in the winning project by **Jošt Dolinšek (SI)** *To Move the Sun and Earth Away*, both in terms of concept and execution. The series addresses the complexity of the dualisms of today's world, which are also related to perspective bias in dealing with the climate crisis. Second place was awarded to **Justyna Górniak (PL)** and her series *Hayararma*, which subtly portrays a small community of religious Tatars from the Crimean Peninsula. After being displaced in 2014, they found refuge in Western Ukraine, trying to preserve their national identity through the rituals and traditions of their homeland. Third place went to **Dominik Wojciechowski (PL)** for the series *The Castle*, which portrays a period in the life of the artist's mother when her husband finally moved out of her apartment after many years of separation. The series touches on uncertainty following the end of an important chapter in her life and the beginning of a new one; somewhat a universal experience anyone can relate to.

The shortlist of this open call also includes **Lisa Grosskopf (AT)** and her series *Atopia*. It shows the absurdity of the tourism industry illustrated in the conversion of a Romanian salt mine into a leisure centre. At the same time, it touches on the consequences of the COVID-19 pandemic on tourism by communicating the absurdity of this place completely deserted. Absurdity and illusion in the scenes of everyday life are the main features of the *Algebra* series by **Anna Hornik (PL)**. *Finding Stenli* by **Tereza Kozinc (SI)** is a photo essay and a personal story about the loss of a friend and an inner search for a home**.** The surrealistic pictures give the viewer space for a personal interpretation of the work. Another short-listed series is *You Cry Twice When You Go to the South* by **Nik Erik Neubauer (SI),** an homage to South Italy, to the time he spent there and the people he met along the way. In the series *You Have to Be Here to Believe,* **Lujza Hevesi Szabó (HU)** colourfully depicts the national consciousness of Hungary, opposed to the idyllic myth promoted by the right-wing populist government. **L'uboš Kotlár (SK)** invented the series' title *Nowlessness*, which is a critique of "timelessness" in the context of the absence of knowledge of the future events which actually happen in cycles. By depicting human bodies, he puts emphasis on individuals, the questions of identity and their significance in the current state of the world. And finally, **Jakub Stanek (PL)** with the series *In Anticipation of the Sun*, shedding light on the problem of air pollution and health-related problems that the author feels more strongly as he suffers from asthma.

It is extremely important to support young and emerging photo artists from the CEE region as we are confronted with a weak market and a lack of institutional infrastructure in this part of Europe. In this regard, the financial and production contribution of this photo competition is relevant as well. The exhibition is supported by our generous sponsor Studio Okvir. The competition would not be possible without their assistance, for which we are deeply grateful.

Špela Pipan



© Justyna Górniak, *Hayatarma*, 2019

Atopia | 2019

Lisa Grosskopf (1989, Avstrija) je študirala na Univerzi za umetnost v Linzu, Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju in na dunajski Akademiji za umetnost. Njeno delo zaznamuje raznolik razpon umetniških disciplin, od fotografije do transmedijske umetnosti. V svoji umetniški praksi povezuje konceptualne, eksperimentalne in performativne metode z aktivizmom. Kot ponavljajoč motiv je zaslediti napetost med zasebnim in javnim prostorom. Njena dela so bila razstavljena v priznanih institucijah, kot so Organhaus na Kitajskem, CAA v Tel Avivu, Krinzinger Projekte na Dunaju in drugje.

Cikel *Atopia* prikazuje rudnik soli v Romuniji, ki so ga zaradi visoke vsebnosti delcev soli v zraku in s tem povezanega blagodejnega vpliva na zdravje spremenili v rekreacijski park. Opremili so ga z raznoliko športno opremo, igrami, računalniškimi otoki ter dekorativnimi elementi, ki pa na kulisi rudnika delujejo skoraj distopično. Poudarek je na tem, kako absurdni in nadrealistični so videti ti popolnoma zapuščeni prostori. Podobe spominjajo na prizore praznih mest po vsem svetu, ki so jih popolne zapore javnega življenja in omejitve med pandemijo covida-19 začasno spremenile v mesta duhov. Odražajo postapokaliptično vzdušje, ki ga je bilo mogoče čutiti in ga je podžigala retorika številnih politikov in medijev na začetku krize. Cikel se dotakne tudi vprašanj o prihodnosti turizma v luči posledic pandemije.

Lisa Grosskopf (1989, Austria) studied at Art University Linz, the University for Applied Arts Vienna and at the Academy of Fine Arts Vienna. Her work encompasses a diverse range of art disciplines, from photography to transmedia art. In her artistic practice, she combines conceptual, experimental, and performative methods with activism. A recurring motif in her work is the tension between private and public space. Her works have been shown in various renowned institutions, such as the Organhaus (Chongqing, CN), the CCA (Tel Aviv, IL), the Krinzinger Projekte (Vienna, AT), the Museum of Applied Arts (Frankfurt/Main, DE) and many others.

The *Atopia* series portrays a salt mine in Romania which was converted into a leisure centre because of the health benefits of the salt content in the air. A variety of sports equipment, games, computer hubs and decorative objects were installed, all of which appear dystopian against the background of the salt mine. The emphasis is on how absurd and surreal these places look entirely depopulated. The images evoke memories of cities around the world that lockdowns and restrictions during the pandemic of COVID-19 temporarily transformed into ghost towns. They convey a post-apocalyptic mood, which was felt and also created by the rhetoric of many politicians and media at the beginning of the crisis. The series also raises questions about the future of the tourism industry in the light of the consequences of the pandemic.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

77.04(100)"20"(083.824)

DRUGAČNI svetovi 2020 = Different worlds 2020 / Jošt Dolinšek ... [et al.] ; [urednica kataloga Špela Pipan ; besedila Roman Bezjak & Olja Triaška Stefonović & Špela Pipan ; prevodi Melita Silič & Špela Pipan]. - Ljubljana : Photon, 2020

ISBN 978-961-95107-1-1
1. Vzp. stv. nasl. 2. Dolinšek, Jošt 3. Pipan, Špela, 1986-
COBISS.SI-ID 41564675

Produkcija | Production

PHOTON

Photon - Center za sodobno fotografijo
Photon – Centre for Contemporary Photography
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 59 977907
M: +386 40 168023
E: info@photon.si
photon.si
photongallery.at

Žirija | Jury
dr. Roman Bezjak & Olja Triaška Stefonoviić & Špela Pipan

Kuratorka – koordinatorka | Curator – coordinator
Špela Pipan

Urednica kataloga | Catalogue editor
Špela Pipan

Besedila | Texts
Roman Bezjak & Olja Triaška Stefonoviić & Špela Pipan

Prevodi | Translations
Melita Silič & Špela Pipan

Lektura | Proof reading
Melita Silič

Oblikovanje | Design
Jure Legac

Tisk | Printing
Birografika Bori, d.o.o., november 2020

Naklada | Edition
300

Sponzor razstave | Sponsor of the exhibition

OKVIR

Projekt podpirata | Supported by

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Mestna občina Ljubljana

PHOTON

Grünspan – Edition 18
Plattform für Kunst und Kultur im Drautal

„Hinter uns die Sintflut – Und dann?
Was ist das – Zuhause?“
26. Juli 2020 bis 19. September 2020

&

„Hinter uns die Sintflut – Und dann?
Was ist das – Menschsein?“
11. Oktober bis 2. November 2020

Grünspan – Plattform für Kunst und Kultur im Drautal
Mühlboden/Feffernitz

Impressum

Der vorliegende Katalog erscheint zu den beiden Ausstellungen
„Hinter uns die Sintflut – Und dann? Was ist das – Zuhause?"
„Hinter uns die Sintflut – Und dann? Was ist das – Menschsein?"

im Haus Grünspan – Plattform für Kunst und Kultur im Drautal

Kontakt:
Kunstverein Grünspan
Drautalstraße 5
9710 Mühlboden/Feffernitz
Mobil: 0676/ 70 22 675
Mail: info@gruenspan.org
www.gruenspan.org

Ausstellungskonzeption:
Norbert Kaltenhofer
Kunstverein Grünspan
Herausgeber: Kunstverein Grünspan

Copyright: 2020 Kunstverein Grünspan
2020 für die Texte bei den AutorInnen
2020 für die Abbildungen bei den KünstlerInnen
bzw. bei den angegebenen FotografInnen

Cover: Detail aus „Hungry Ghosts" 2020,
Matthias Richard Ramsey © HST – Herwig Steiner;
Öl auf Leinwand, 210 x 100cm

Design: Julia Staub

Produktion:
Mit freundlicher Unterstützung von
BERNSTEINER MEDIA GMBH
Sturzgasse 1a
1140 Wien

ISBN 978 – 3 – 200 – 07345 – 6

Inhaltsverzeichnis

4 Vorwort
„Hinter uns die Sintflut – Und dann?"
Margot Fassler

6 Zu den Ausstellungen 2020
Margot Fassler

8 ANATOLIY BABIYCHUK
„The Garages of Chervonohrad, 2007 – 12"
Thamar Ette

14 LISA GROßKOPF
„I should quit smoking"
Lisa Großkopf

20 ALEXANDER HINTERLASSNIG
„Gesellschaft der Praxis"
Alexander Hinterlassnig

26 VAL WECERKA
„What is home?"
Val Wecerka

32 ROMANA BRANDSTÄTTER
„Alles fließt, ist in Bewegung und bleibt niemals gleich."
Romana Brandstätter

38 MATTHIAS RICHARD RAMSEY
„The Hungry Ghosts"
Matthias Richard Ramsey

44 STEFANIE REINER – ROZMAN
„Gedicht zur heutigen Ansicht (= lösungsorientierte Kulturtechnik)"
Stefanie Reiner – Rozman

50 CAROLINE SALFINGER
„Nachts kommen die Füchse"
Caroline Salfinger

56 KLEMENS WALDHUBER
„Die Arbeiten der Serie ZO"
Klemens Waldhuber

62 Abbildungsverzeichnis
63 Quellenverzeichnis

64 Danksagung

Lisa Großkopf

„I should quit smoking"
Lisa Großkopf

Unter dem Begriff „Artist in Residence" wird eine heterogene Praxis der Kunst - und Kulturförderung subsumiert. Diese Austauschprogramme gründen auf Vorgängerkonstellationen, insbesondere der fünfhundertjährigen Tradition der europäischen Künstlerreisen, die zunächst an den Höfen gepflegt und später durch die Kunstakademien institutionalisiert wurde. Viele dieser Residenzprogramme wurde bereits in den 1970iger Jahren gegründet, erfuhren aber seit 1989 einen explosionsartigen Zuwachs, als die Öffnung Europas mit den Berliner Mauerfall einen symbolischen Höhepunkt erreichte. Heute sind sie zu einem substanziellen Element der öffentlichen wie privaten Kulturförderung avanciert und stellen mitunter Meilensteine in den Biografien Kunstschaffender dar. Insbesondere am Beginn der künstlerischen Laufbahn bedeuten sie eine temporäre Unterbrechung prekärer Lebenslagen. Als fixer Bestandteil des etablierten Kunstbetriebs folgen sie dessen Regelwerk. In dieser Rolle begreifen sich zahlreiche Institutionen als Sprungbrett für aufstrebende Künstler*innen. Indem sie Kontakte zu lokalen Gatekeepern herstellen, unterstützen sie die Professionalisierung der Teilnehmer*innen und begünstigen so eine globale Vernetzung der Kunstwelt.

Der Mythos des nomadisierenden Künstlers, der von einem eingeborenen, subjektiven Drang nach Ferne, Freiheit, Leben oder Abenteuer angetrieben zu sein scheint, wird durch die Programme institutionell gesichert. Zugespitzt formuliert könnte man Artist Residencies als feste Implementierung des Tourismus in das Betriebssystem Kunst begreifen. Die Nähe zum Tourismus verschleiert den Umstand, dass es sich bei diesen Reisen, in Abgrenzung zu anderen touristischen Praktiken, um Arbeitsaufenthalte handelt. Sowohl der Bewerbungsprozess wie die Orientierungsphase vor Ort und oftmals auch die Anforderung innerhalb sehr kurzer Zeit Werke zu produzieren und auszustellen, sind mit großem Energieaufwand verbunden.

In der Videoperformance „I should quit smoking" blase ich einen Kunststoffglobus auf. Die überdimensionierte Größe des Wasserballs macht das Aufblasen zu einem Kraftakt, der symbolisch für den realen Energieverbrauch in der globalisierten Kunstwelt mit wachsender Mobilität steht. Mit der Aneignung eines Objekts, das normalerweise mit Urlaub und Freizeit in Verbindung gebracht wird, adressiere ich ein Work-Life -Blending, das durch das unscharfe Beziehungsgeflecht von Artist Residencies und Tourismus hervorgebracht wird.

Lisa Großkopf
geboren 1989 in Wien, lebt und arbeitet in Wien

Bildung
2016 - 2019 Universität für angewandte Kunst Wien, TransArts
seit 2014 Akademie der bildenden Künste Wien, Kunst & Kommunikation
seit 2014 Kunstuniversität Linz, Mediengestaltung
2017 - 2018 Bezalel - Academy for Arts and Design Jerusalem, Fine Arts (MFA) (Gast - Aufenthalt)
2011 - 2016 Kunstuniversität Linz, Grafikdesign & Fotografie (BA/MA)

Abb. 7: Ausstellungsansicht im Haus Grünspan, Juli 2020 © Marco Riebler

Abb. 8: „I should quit smoking ACAD" (Arad Contemporary Art Center)
Israel 2019, Lisa Großkopf © Lisa Großkopf

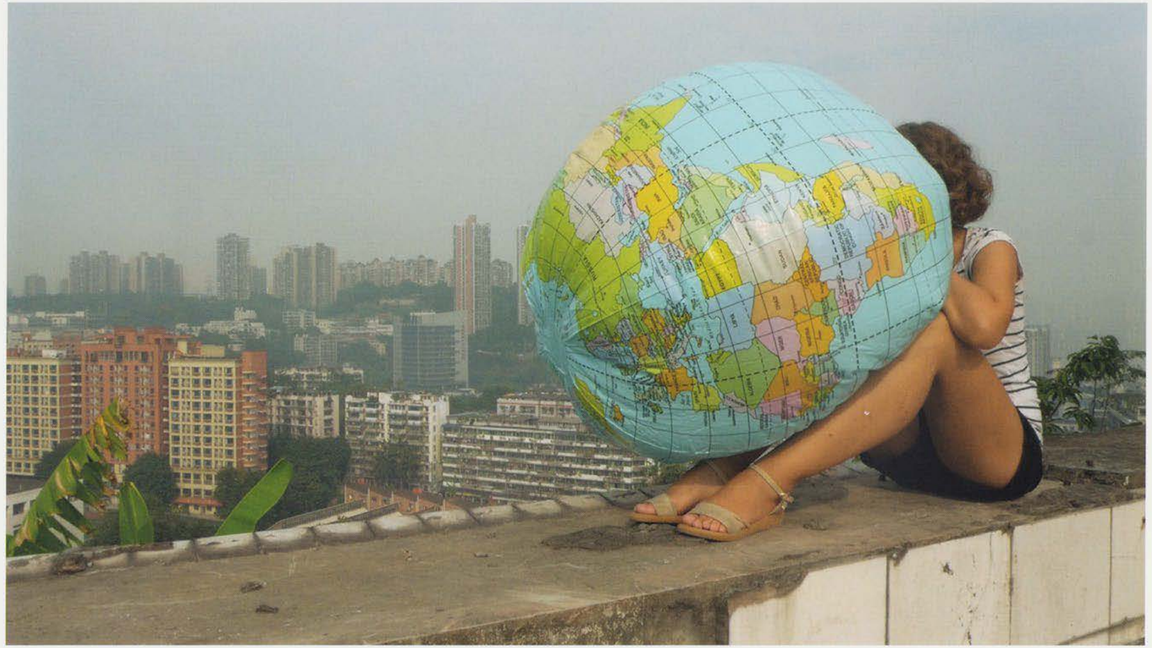


Abb. 9: „I should quit smoking Organhaus"
China 2019, Lisa Großkopf © Lisa Großkopf

Abb. 10: „I should quit smoking" 2020, Lisa Großkopf © Lisa Großkopf

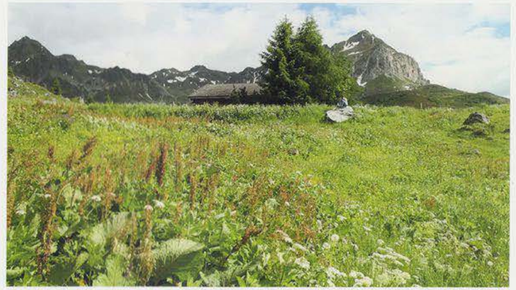


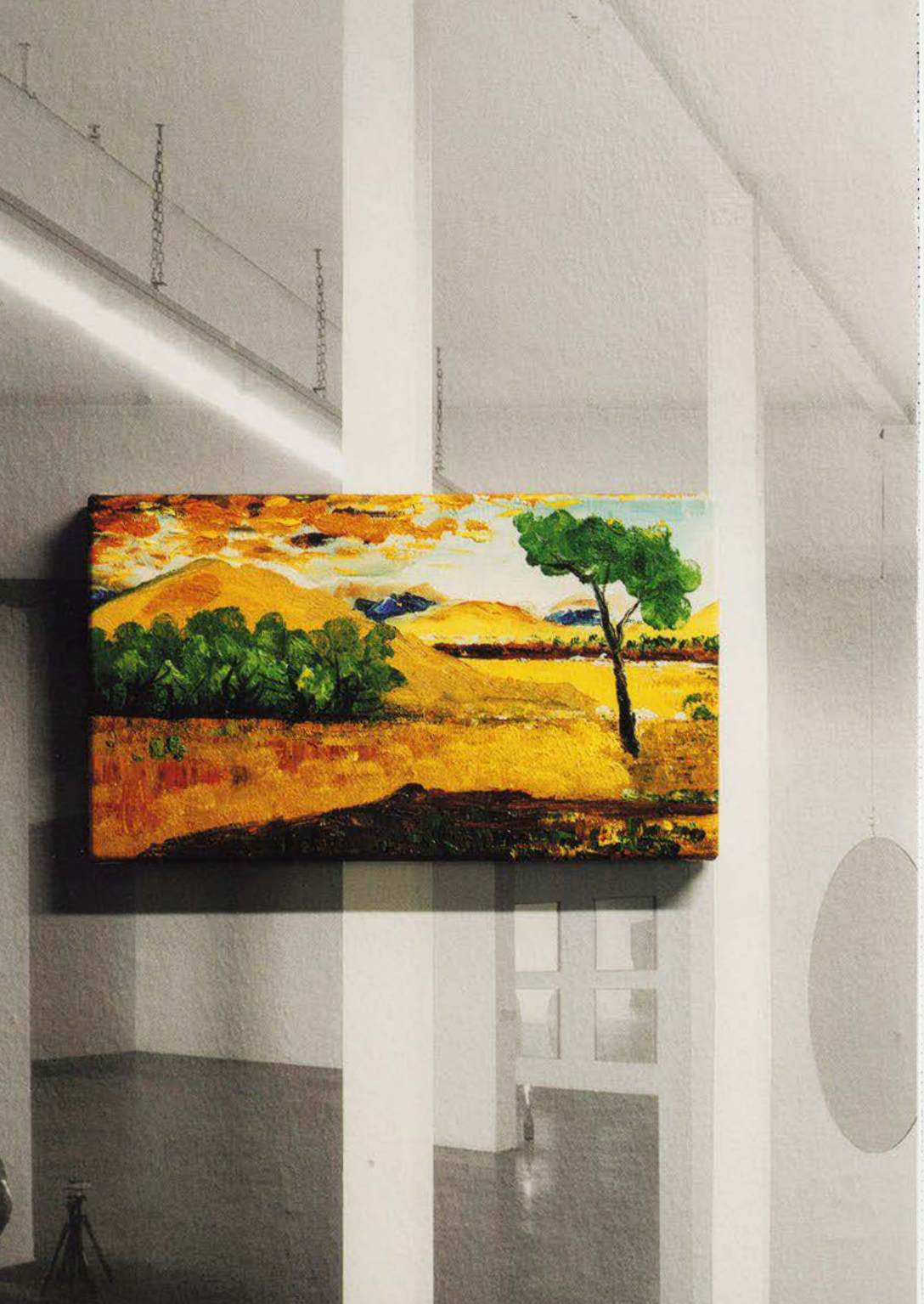
Abb. 11: „I should quit smoking Kunstluft"
Schweiz 2018, Lisa Großkopf © Lisa Großkopf

ISBN 978-3-200-07345-6

Jonathan Monk

Exhibit Model Six
The Tel Aviv Version

ER'S
PIRITS
COLD BEER
MAPS
TO THE
STARS
HOMES



In Front of the Mirror
Reflections on the Practice of Jonathan Monk Through "Exhibit Model Six – The Tel Aviv Version"

Nicola Trezzi

Artist Jonathan Monk creates works rooted in playful encounters with the history of postwar and contemporary art, especially with the so-called "Art +" movements of the Sixties and Seventies, such as Conceptual Art, Minimal Art, and Arte Povera. In his ongoing inquiry into appropriation, rediscovery, and reinterpretation of works by John Baldessari, Sol LeWitt, Alighiero Boetti, and others, Monk prompts us to reflect on pieces that may seem familiar and yet, in their present guise, appear utterly strange. This sense of ambivalence seems to derive from our deep conviction that we know what we are looking at, but not quite, not really: it may very well be either identical to the thing itself, or something else... Versatile and ironic, Monk has worked in various media, and his engagement with and references to various historical and contemporary actors and factors in the art field – artworks, artists, spectators, curators, gallerists, and collectors – appears to be

Kaplan's trio of sculptures (whose conceptual and physical core consists of original Israeli ceramic vases from the Sixties); Salvo's Untitled (exceptionally, sourced from Jonathan Monk's personal collection); and the toy manufactured for the Kyoto National Museum, based on Ogata Kōrin's Bamboo and Tiger (early eighteenth century), brought the notion of appropriation to uncharted territories.

On the right, Robert Filliou's Dieu empowered visitors looking at it, bestowing demiurgical powers upon them: while standing in a particular spot, they could see the mirror painted by Roy Lichtenstein and photographed by Louise Lawler in her work Moon* reflected in the work itself, which happened to be a mirror. Displayed next to Gilardi's The Rocks, Seating from The Multiples Series, which encapsulates his belief in art as a consumer item to be retailed at big stores rather than in galleries, Lawler's seminal work Why Pictures Now became the most pivotal question to be asked in response to a project like this. Lisa Großkopf seemed to answer this question with another: „WHAT IS LEFT" – which is the title of a series created by the artist by searching on Google and downloading several JPG files of images of Yohanan Simon's Kibbutz landscapes, digitally erasing every human presence in each painting, then forwarding them to a commercial painter in China, who executed them manually with the new composition and sent them back to Großkopf.

Visible from the balcony, while also greeting visitors entering the ground floor gallery, Benni Efrat's IN THROUGH ON embodied the conceptual parallelism between words and techniques – "IN" for embossing, "THROUGH" for cutting, and "ON" for writing – and set the tone for the entire exhibition, and for this very text. Next to it, Michelangelo Pistoletto's Crown of Mirrors celebrated the reflective nature of this project, which culminated in the adjacent 6-meter walls of the ground floor gallery. Here, Monk not only designed a specular, reflected wallpaper featuring installation shots of his previous exhibitions, but, distorting whatever was already distorted, he selected views from previous versions of "Exhibit Model." In two of them (from the version in Berlin), one can see shots of KINDL – Centre for Contemporary Art's exhibition space printed on the wallpaper. In these two shots, one makes out the floor of the center, its walls (covered by wallpaper), and on top of the walls (covered by wallpaper) works by Martin Kippenberger, Emilio Prini and Franz West – all from Monk's personal collection.

On the very same walls, displayed triangularly, three works unfolded the figure of Haim Steinbach: Untitled (minyan), which consists of a glass-and-wood case in which ten perfectly preserved avocado pits – like the ten men required for a "minyan" (the quorum required for holding Jewish prayers) – appear to represent a rare allusion to the artist's own identity and homeland. In front of it was Lina Bertucci's Portrait of Haim Steinbach (with twins) – a photograph depicting the artist wearing the mask of Yoda the Jedi master (an object that often appears in his work). Between the two works, on the balcony (the only portion of white wall in the entire exhibition), was Steinbach's you are in row 3 seat a – a text piece that changes its size according to the space in which it is displayed, thereby echoing

In the exhibition

Jonathan Monk, Exhibit Model Six, 2019. Wallpaper, variable dimensions. Courtesy of the artist

Works in the exhibition – The Tel Aviv Version Sourced by Jonathan Monk and Nicola Trezzi

In order of appearance

Nahum Tevet, Towards Narcissus 2, 1981-1982. Wood and iron, 80 × 60 × 80 cm. Courtesy of the artist

Allan McCollum, Surrogate Painting Orange, 1980. Acrylic on wood, 25 × 24 × 3.5 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Allan McCollum, Surrogate Painting Green, 1979. Acrylic on wood, 28 × 25 × 3.5 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Allan McCollum, Surrogate Painting Blue, 1980. Acrylic on wood, 25 × 23 × 3.5 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Liora Kaplan, Now and Never, 2019. Wood base, Kfar Menahem vase, hand-carved wood cone covered with leather, 250 × ⌀ 25 cm. Courtesy of the artist

Liora Kaplan, Simply Because It Changes, 2019. Hand-carved wood cone covered with leather, Kfar Menahem vase, Harsa vase, handmade glass vase, wood and brass, 160 × ⌀ 70 cm. Courtesy of the artist

Liora Kaplan, Past is Present, 2019. Painted aluminum base, Kfar Menahem vase, hand-carved wood cone covered with leather, 228 × ⌀ 25 cm. Courtesy of the artist

Salvo, Untitled, n.d.. Ink on paper, 21 × 29.5 cm. Collection of Jonathan Monk, Berlin

A toy inspired by Ogata Kōrin's Bamboo and Tiger (early eighteenth century). Fabric, stuffing, 22 × 19 × 14 cm. Manufactured by Save Kyoto for Future Generations. © Kyoto National Museum

Allan McCollum, Surrogate Painting Yellow, 1978. Acrylic on wood, 25 × 20 × 3.5 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Robert Filliou, Dieu, 1970. Felt-tip pen and stamped ink on mirror, 40 × 30 × 0.8 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Louise Lawler, Moon, 2014. Digital Fujiflex print mounted to plexiglass on museum box, 49.8 × 88.7 cm. Private collection, Tel Aviv

Piero Gilardi, The Rocks, Seating from The Multiples Series, 1967. Painted polyurethane foam, variable dimensions. Private collection, Tel Aviv

Louise Lawler, Why Pictures Now, 1981. Gelatin silver print, 22 × 27 cm. Collection of Philippe Cohen, Herzliya

Lisa Großkopf, 4cc91c6e1e6be2ba257331f04c6f7a35--oil-on-canvas after: Figures at the Kibbutz, from the series „WHAT IS LEFT", 2019. Oil on canvas, 21 × 40 cm. Private collection, Tel Aviv

Nahum Tevet, Six from "Studio Studies," 1978 (printed in 2012). Digital print, 35.5 × 27.5 cm (framed). Private collection, Tel Aviv

Piero Gilardi, Ricci sul Bagnasciuga, 2007. Mixed media, polyurethane in plexiglass vitrine, 50 × 50 × 8 cm. Private collection, Tel Aviv

Haim Steinbach, you are in row 3, seat a, 1999. Matte black vinyl, variable dimensions

Lina Bertucci, Portrait of Haim Steinbach (with twins), 1988 / 2005. Gelatin Silver Print, 41 × 38.5 cm (framed). Private collection, Tel Aviv

This book was published on the occasion of the exhibition "Jonathan Monk: Exhibit Model Six – The Tel Aviv Version" curated by Nicola Trezzi and presented at CCA – Center for Contemporary Art Tel Aviv from December 12, 2019 to February 1, 2020.

Editors
Nicola Trezzi, Guy Bernard Reichmann and Mona Benyamin
Designers
Jonathan Monk, Matti Isan Blind and Yoav Weinfeld
Hebrew Translations
Aya Breuer and Ida Natey (for Nicola Trezzi's essay, including copyediting of the English version)
Arabic Translations
Glocal – Translations & Language Solutions and Reem Ghanayem (for Nicola Trezzi's essay)
Photographic Documentation
Eyal Agivayev

The exhibition was supported by the International Council for the Center for Contemporary Art Tel Aviv. Additional support provided by Thomas Rom, Taboola, Dvir Gallery Tel Aviv / Brussels, Philippe Cohen, Chelouche Gallery, Tel Aviv, The Embassy of Switzerland in Israel and The Austrian Cultural Forum. Hospitality kindly provided by Artport and Outset Contemporary Art Fund (Israel).
The artist and the curator would like to thank Moshe Arav at Finish Perfect, Daniel Maimon at Maestro Sign, Kony Bear at Globus Group Fine Art Division, Matti Isan Blind and Julia Hölz at Studio Jonathan Monk, Karen Dolev, Vardit Gross and Yael Moshe at Artport, Roberto Haggiag, Fabien Naudan, Orna Nofarber, Dr. Daniel Milman, Yotam Shalit-Intrator and Shifra Shalit at Dvir Gallery, Nitzan Wolanski at Outset Contemporary Art Fund (Israel), and all the artists who agreed to be involved in this project.

CCA – Center for Contemporary Art Tel Aviv at the Rachel & Israel Pollak Gallery

Board of Directors
Sergio Edelsztein (Chairman), Anette Bollag, Gil Brandes, Benno Kalev, Giora Kaplan, Nathalie Mamane-Cohen, Dr. Daniel Milman, Jacob Peres, Michelle Pollak, Thomas Rom, Iris Rywkind Ben Zour, Rivka Saker, Marc Schimmel, Amos Schocken, Shalom Shpilman, Itay Talgam

Director and Curator
Nicola Trezzi
Assistant Curator
Bar Goren
Production Manager
Diana Shoef
Office Manager
Guy Bernard Reichmann
Content Manager
Mona Benyamin
Technical Manager
Aviv Shechori
Education Manager
Eden Bannet
International Communication
JPO

CCA – Center for Contemporary Art Tel Aviv is supported by the Ministry of Culture and Sport – Visual Arts Department; Tel Aviv-Yafo Municipality – Culture and Arts Department; UIA – the United Israel Appeal; IL.Collection; the International Council.

ISBN 978-965-7463-33-8

ספר זה פורסם עבור התערוכה "ג'ונתן מונק: מודל תצוגה שש – גרסת תל אביב" באוצרותו של ניקולה טרצי שהוצגה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב בין התאריכים 12 בדצמבר, 2019 ל-1 בפברואר, 2020.

עורכים
ניקולה טרצי, גיא ברנרד רייכמן ומונא בנימין
מעצבים
ג'ונתן מונק, מתי איסן ביילייניד ויואב וינפלד
תרגום לעברית
איה ברויר ואידה נאטי (עבור המאמר של ניקולה טרצי והגהה לגרסה באנגלית)
תרגום לערבית
גלוקל תרגום ופתרונות שפה ורים גנאים (עבור המאמר של ניקולה טרצי)
צילומי הצבה
אייל אגיבייב

הפקת תערוכה זו התאפשרה בתמיכת המועצה הבינלאומית של המרכז לאמנות עכשווית תל אביב. תמיכה נוספת הגישו תומאס רום, חברת טבולה, גלריה דביר, תל אביב / בריסל, פיליפ כהן, גלריה שלוש, תל אביב, שגרירות שוויץ בישראל ופורום התרבות האוסטרי, תל אביב. האירוח באדיבות ארטפורט וקרן אאוטסט לאמנות עכשווית (ישראל).
האמן והאוצר מבקשים להודות תודה מיוחדת למשה ערב מפיניייש פרפקט, דניאל מימון ממאסטרו שלטים, קוני בר מקבוצת גלובוס – חטיבת יצירות אמנות ותערוכות, מתי איסן ביילייניד וג'וליה הולץ מסטודיו ג'ונתן מונק, קארן דולב, ורדית גרוס ויעל משה מארטפורט, רוברטו חג'ג', פביאן נודאן, אורנה נופרבר, ד"ר דניאל מילמן, יותם שליט-אינטרטור ושפרה שליט מגלריה דביר, ניצן וולנסקי מקרן אאוטסט לאמנות עכשווית (ישראל), וכל האמנים שהסכימו לקחת חלק בפרויקט זה.

המרכז לאמנות עכשווית תל אביב הגלריה ע"ש רחל וישראל פולק

מועצת המנהלים
סרג'יו אדלשטיין (יו"ר), גיל ברנדס, אנט בולאג, איתי טלגם, בנו כלב, נטלי ממן-כהן, ד"ר דניאל מילמן, רבקה סאקר, מישל פולק, ג'ייקוב פרס, ניורא קפלן, תומאס רום, איריס ריבקינד בן צור, עמוס שוקן, מארק שימל, שלום שפילמן

מנהל ואוצר
ניקולה טרצי
עוזרת אוצר
בר גורן
מנהלת הפקה
דיאנה שואף
מנהל משרד
גיא ברנרד רייכמן
מנהלת תוכן
מונא בנימין
מנהל טכני
אביב שחורי
מנהלת חינוך
עדן בנט
יחסי חוץ
JPO

המרכז לאמנות עכשווית תל אביב נתמך בידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות – המחלקה לאמנות פלסטית; עיריית תל אביב-יפו – אגף התרבות והאמנויות; UIA – המגבית המאוחדת לישראל; IL.Collection; המועצה הבינלאומית.

מסת"ב 978-965-7463-33-8

صدر هذا الكتيب بمناسبة معرض «جونثان مونك: نموذج العرض ستة – نسخة تل أبيب»، من تقييم نيكولا ترتسي، والذي أُقيم في مركز الفنون المعاصرة تل أبيب، من ١٢ كانون الأول، ٢٠١٩ وحتى ١ شباط، ٢٠٢٠.

تحرير
نيكولا ترتسي وغاي برنارد رايخمان ومنى بنيامين
تصميم
جونثان مونك وماتي إيسان بيلايند ويوناف واينفلد
الترجمة للعبرية
آية بروير وإيدا ناطي (مقالة نيكولا ترتسي. يشمل تحرير النسخة الإنجليزية)
الترجمة للعربية
غلوكال للترجمة والحلول واللغوية، وريم غنايم (مقالة نيكولا ترتسي)
توثيق فوتوغرافي
أيال أغيفايف

أقيم المعرض بدعم من المجلس الدولي لمركز الفنون المعاصرة تل أبيب. حظينا أيضًا بدعم من قبل توماس روم، شركة تابولا، غاليري دفير تل أبيب/ بروكسل، فيليب كوهين، غاليري شلوش تل أبيب، سفارة سويسرا في إسرائيل والمنتدى الثقافي النمساوي. نشكر آرتبورت وصندوق أوتست للفنون المعاصرة (إسرائيل) على الاستضافة السخية.
يتقدّم الفنان والقيم بجزيل الشكر لكلّ من: موشي عراف من فينيش بيرفيكيت، دانييل مايمون من لافتات مايسترو، كوني بير من قسم الفنون الجميلة غلوبس، ماتي إيسان بيلايند وجوليا هولز من استوديو جونثان مونك، كارن دوليف، فارديت غروس ويائيل موشيه من آرتبورت، روبيرتو حجاج، فابيان نودان، أورنا نوفاربير، ود. دانييل ميلمان، يوتام شاليط-إنتريتور وشيفرا شاليط من غاليري دفير، نيتسان فولانسكي من صندوق أوتست للفنون المعاصرة (إسرائيل) وجميع الفنانين المتداخلين في هذا المشروع.

مركز الفنون المعاصرة تل أبيب
غاليري راحيل ويسرائيل بولاك

مجلس الأمناء
سيرجيو إدلشطاين (رئيس)، وغيل براندس، وأنيت بولاغ، وميشيل بولاك، وجيكوب بيريس، وإيتاي تالغام، وتوماس روم، وإيريس ريفكيند بن تسور، وريفكا ساكير، وشالوم شبيلمان، وعاموس شوكن، ومارك شيميل، وغيورا كابلان، وبينو كاليف، ونتالي مامان-كوهين، ود. دانييل ميلمان

المدير وقيم المعارض
نيكولا ترتسي
مساعدة القيم
بار غورين
مديرة الإنتاج
ديانا شوئيف
المنسق الإداري
غاي برنارد رايخمان
مديرة المحتوى
منى بنيامين
المنسق التقنيّ
أفيف بِشحوري
المنسقة التربوية
عيدن بانيت
منسق العلاقات الدولية
JPO

يحظى مركز الفنون المعاصرة تل أبيب الى دعم من وزارة الثقافة والرياضة – قسم الفنون التشكيلية؛ بلدية تل أبيب-يافا قسم الثقافة والفن؛ UIA – النداء اليهودي الموحد؛ IL.Collection؛ المجلس الدولي.

رقم الكتاب المعياري الدولي 978-965-7463-33-8

בתערוכה

ג׳ונתן מונק, מודל תצוגה שש, 2019. טפט, מידות שונות. באדיבות האמן

העבודות בתערוכה בגרסת תל אביב
בחירת ג׳ונתן מונק וניקולה טרצי
לפי סדר הופעתן

בני אפרת, IN THROUGH ON, 1974. טכניקה מעורבת על נייר, 69.5 × 98.5 ס״מ (ממוסגר). אוסף פרטי, תל אביב

מיכלאנג׳לו פיסטולטו, כתר מראות, 1973 / 1999. מראת זכוכית, 200 × 200 × 120 ס״מ. באדיבות גלריה שלוש, תל אביב

חיים סטיינבך, ללא כותרת (מניין), 2011. לביד סקנדינבי מעץ שיטה, למינציית פלסטיק ותיבת זכוכית, 10 גלעיני אבוקדו, 31 × 148.4 × 88.3 ס״מ. אוסף פיליפ כהן, הרצליה

לינה ברטוצ׳י, דיוקן חיים סטיינבך (עם תאומות), 1988 / 2005. הדפס ג׳לטין כסף, 38.5 × 41 ס״מ (ממוסגר). אוסף פרטי, תל אביב

חיים סטיינבך, את/ה נמצא/ת בשורה 3 כיסא א׳, 1999. ויניל שחור מט, מידות משתנות

פיירו ג׳ילארדי, Ricci sul Bagnasciuga, 2007. טכניקה מעורבת, פוליאוריתן בוויטרינת פלקסיגלס, 8 × 50 × 50 ס״מ. אוסף פרטי, תל אביב

נחום טבת, שש מתוך ״מתווי סטודיו״, 1978 (הודפס ב־2012). הדפס דיגיטלי, 27.5 × 35.5 ס״מ (ממוסגר). אוסף פרטי, תל אביב

ליזה גרוסקופף, 4cc91c6e1e6be2ba257331f04c6f7a35--oil-on-canvas
על פי: דמויות בקיבוץ, מתוך הסדרה ״WHAT IS LEFT״, 2019. שמן על בד, 40 × 21 ס״מ. אוסף פרטי, תל אביב

לואיז לולר, מדוע תמונות עכשיו, 1981. הדפס ג׳לטין כסף, 27 × 22 ס״מ. אוסף פיליפ כהן, הרצליה

לואיז לולר, ירח, 2014. הדפס דיגיטלי FujiFlex מוצמד לפלקסיגלס בתיבת תצוגה, 88.7 × 49.8 ס״מ. אוסף פרטי, תל אביב

פיירו ג׳ילארדי, הסלעים, ישיבה מתוך סדרת התכפילים, 1967. קצף פוליאוריתן צבוע, מידות משתנות. אוסף פרטי, תל אביב

רובר פיליו, אלוהים, 1970. מרקר והדפסת דיו על מראה, 0.8 × 30 × 40 ס״מ. אוסף פיליפ כהן, הרצליה

في المعرض

جونثان مونك، نموذج العرض السادس، ٢٠١٩. ورق حائط، مقاسات متغيّرة. تقدمة من الفنان

الأعمال المعروضة – نسخة تل أبيب
اختيرت على يد جونثان مونك ونيكولا ترتسي
بحسب ترتيب ظهورهم

بني إفرات، IN THROUGH ON، ١٩٧٤. وسائط متعددة على ورق، ٦٩.٥ × ٩٨.٥ سم (مؤطّر). مجموعة خاصة، تل أبيب

مايكل أنجيلو بيستوليتو، تاج المرايا، ١٩٧٣ / ١٩٩٩. مرآة زجاجيّة، ٢٠٠ × ٢٠٠ × ١٢٠ سم. تقدمة من غاليري شلوش، تل أبيب

حاييم ستاينباخ، بدون عنوان (منيان)، ٢٠١١. خشب رقائقيّ من شجرة البتولا الاسكندنافيّة، صفيحة بلاستيكيّة وصندوق زجاجيّ، ١٠ غجم أفوكادو، ٣١ × ١٤٨.٤ × ٨٨.٣ سم. مجموعة فيليب كوهين، هرتسليا

لينا بيرتوتشي، بورتريه لحاييم ستاينباخ (مع توأمين)، ١٩٨٨ / ٢٠٠٥. مطبوعة من جيلاتين الفضة، ٣٨.٥ × ٤١ سم (مؤطر). مجموعة خاصة، تل أبيب

حاييم ستاينباخ، مكانك في السطر ٣ المقعد أ، ١٩٩٩. فينيل أسود غير لامع، مقاسات متغيّرة

بييرو غيلاردي، Ricci sul Bagnasciuga، ٢٠٠٧. وسائط متعدّدة، بولي يوريثان على واجهة زجاج البلكسي، ٨ × ٥٠ × ٥٠ سم. مجموعة خاصة، تل أبيب

ناحوم تيفيت، ستة من «سلسلة دراسات الأستوديو»، ١٩٧٨ (طُبع عام ٢٠١٢). مطبوعة رقميّة، ٢٧.٥ × ٣٥.٥ سم (مؤطر). مجموعة خاصة، تل أبيب

ليزا غروسكوف، 4cc91c6e1e6be2ba257331f04c6f7a35-oil-on-canvas:
شخصيات من الكيبوتس، من سلسلة "WHAT IS LEFT"، ٢٠١٩. زيت على قماش، ٤٠ × ٢١ سم. مجموعة خاصة، تل أبيب

لويس لولر، لماذا تُلتقط الصور الآن، ١٩٨١. مطبوعة من جيلاتين الفضة، ٢٧ × ٢٢ سم. مجموعة فيليب كوهين، هرتسليا

لويس لولر، قمر، ٢٠١٤. مطبوعة FujiFlex رقميّة مثبّتة على صندوق متحفيّ، ٨٨.٧ × ٤٩.٨ سم. مجموعة خاصة، تل أبيب

بييرو غيلاردي، الصخور، مقاعد من سلسلة المضاعفات، ١٩٦٧. رغوة بولي يوريثان مطلية، مقاسات متغيرة. مجموعة خاصة، تل أبيب

روبرت فيليو، الله، ١٩٧٠. قلم لبّاد وحبر تعبئة أختام على مرآة، ٠.٨ × ٣٠ × ٤٠ سم. مجموعة فيليب كوهين، هرتسليا

מתוך סדרת התכפילים של ג'ילארדי, המגלמת תפיסה של האמנות כמוצר צריכה שצריך להימכר בחנויות גדולות במקום בגלריות – הייתה לשאלה המרכזית שיש לשאול בתגובה לפרויקט שכזה. נראה שליזה גרוסקופף ענתה לשאלה זו בשאלה נוספת: „WHAT IS LEFT" [מה נותר] – ככותרת הסדרה שיצרה באמצעות חיפוש בגוגל והורדה של כמה קבצי JPG עם דימויים של נופי הקיבוץ שצייר יוחנן סימון, מחיקת כל נוכחות אנושית מהם, ואז שליחתם לצייר בסין, שצייר את הקומפוזיציות החדשות ושלח את הציורים בחזרה לגרוסקופף.

כשאנו חושבים על "מודל תצוגה שש – גרסת תל אביב" בעודנו זוכרים את הגרסות בעבר של "מודל תצוגה" ומצפים לגרסות חדשות, אנו מבינים שג'ונתן מונק לא רק יצר המשך לעבודתו הקודמת אלא שזר יחדיו פרויקטים קודמים ועתידיים, כמו גם כמה עמדות בשדה האמנות, על מנת לייצר מארג מורכב, שמעורר שיח על נושאים הקשורים למעמד המחבר [authorship] ולאותנטיות.

* אף שהתרגום המקובל ביותר למילה bagnasciuga שבכותרת העבודה הוא פשוט "שפת הים", מילה איטלקית משונה זו, המורכבת מן המילים bagno (bagno – אמבט / bagnato – רטוב) ו־asciuga (asciuga-re – להתייבש), מגדירה למעשה את אזור החוף שמשתרע בין קווי הגאות והשפל, שהוא לפיכך רטוב או יבש לסירוגין. כאן, בהקשר של הצגה סימולטנית של פרויקט של אמן יחיד ותצוגת עבודות מאת כמה אמנים, מקבל האופי ה"מרצד" של המילה "bagnasciuga" משמעות עמוקה אף יותר.

** הפרויקט של מונק ועבודתה של לולר קשורים זה לזה בכמה דרכים, החל במושג הניכוס ועד השימוש בטפט. בבחירה להגביל את מקור העבודות רק לאוספים פרטיים – חלקם בבעלות אנונימית – ולא לפנות לאוספים הפתוחים לציבור, ניתן לראות קשר נוסף לעבודתה של לולר, שלעתים קרובות מצלמת עבודות של אמנים אחרים כשהן מוצבות בחללים פרטיים.

„WHAT IS LEFT" [ما تبقى] – وهو عنوان سلسلة تم إنشاؤها من خلال البحث في غوغل وتنزيل العديد من صور JPG لمناظر كيبوتس يوحانان سايمون الرقمية. رقميًّا، تم محو الوجود البشري في كل لوحة، ومن ثم إرسالها إلى رسام في الصين، الذي قام بتنفيذهم من جديد وأرسالهم مرة أخرى إلى غروسكوبف.

مع وضع الإصدارات السابقة من «نموذج عرض» في الاعتبار، والتأمل في «نموذج العرض السادس – نسخة تل أبيب» والتطلع إلى إصدارات جديدة، نفهم أن جوناثان مونك لم يواصل فقط ما قام به من قبل، بل تشابك أيضًا مع المشروعات السابقة والمستقبلية، بالإضافة إلى العديد من المواقع في مجال الفن، لإنشاء نسيج معقد يطلق خطابًا حول قضايا تتعلق بالتأليف والأصالة.

*على الرغم من أن الترجمة الأكثر اعتمادًا لكلمة «بانياشوغا» (bagnasciuga) هي ببساطة «شاطىء»، هذه الكلمة الإيطالية الغريبة، والتي تتكون من الكلمات «bagno» (مبلل – bagnato / حمام – bagno) و «asciuga» (لتجف – asciuga-re) تحدد منطقة الشاطئ بين خطوط المد العالي والجزر المنخفض، والذي يكون رطبًا أو جافًا بالتناوب. تأخذ الطبيعة «الوامضة» لكلمة «bagnasciuga» هنا معنى أعمق، بالنظر إلى العرض المتزامن لمشروع منفرد ومجموعة من الأعمال الفنية التي أنشأها العديد من الفنانين.

** هناك عدة روابط بين هذا المشروع وعمل لويس لولر، من فكرة التخصيص إلى استخدام ورق الحائط. يمكن اعتبار قرار تأصيل الأعمال فقط من أفراد عاديين (جامعيين أو فنانين) بدلاً من الأماكن العامة (المتاحف أو المؤسسات) كحلقة وصل أخرى لعمل لولر، الذي يتكون غالبًا من صور لأعمال لفنانين آخرين، كما يظهر في الأماكن الخاصة.

ג'ונתן מונק

מודל תצוגה שש
גרסת תל אביב

جونثان مونك

نموذج العرض ستة
نسخة تل أبيب

TOMORROW IS

ANNA LERCHBAUMER

DARJA SHATALOVA

MARLENE AHMER

DAVID MERAN

GAŠPER KUNŠIČ

NICOLETA AUERSPERG

MAXIMILIAN ELENI ARMANN

ELIZAVETA KAPUSTINA

LISA GROISKOPF

MARIE YAEL EDESSER

ESTHER MARTENS

PETER VÁRNAI

TOMORROW IS CANCELLED

KRINZINGER PROJEKTE

25 10 -

06 11 18

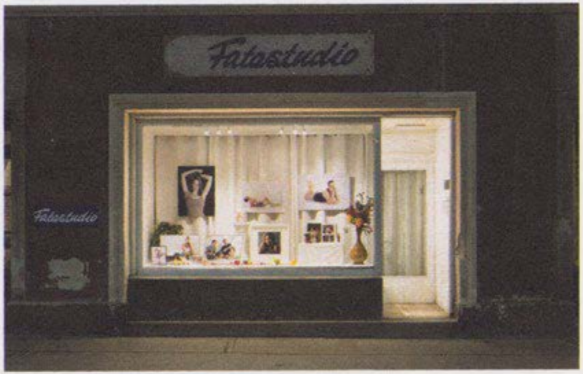
LISA GROßKOPF

1989, AUSTRIA

Großkopf is a multimedia artist and her artistic practice explores performance and activism using conceptual and experimental methods. A recurring theme in her artwork is the tension between private and public space and the question of how the general public perceives its surroundings. Großkopf challenges the way of viewing everyday objects, images as well as ideas. For her work ***The Photostudio*** she turns the windows of vacant shops into fictional photographic studios to display counter-hegemonic queer imagery. Considering that shop windows of these studios usually portray a traditional, hetero-normative image of families and stereotypical gender roles of men and women, Großkopf addresses and re-negotiates these gender norms and presents them side by side in the compressed space of the public shop window.

The Photostudio photography, diasec

2016 - 100 × 160 cm 100 × 133 cm 100 × 100 cm



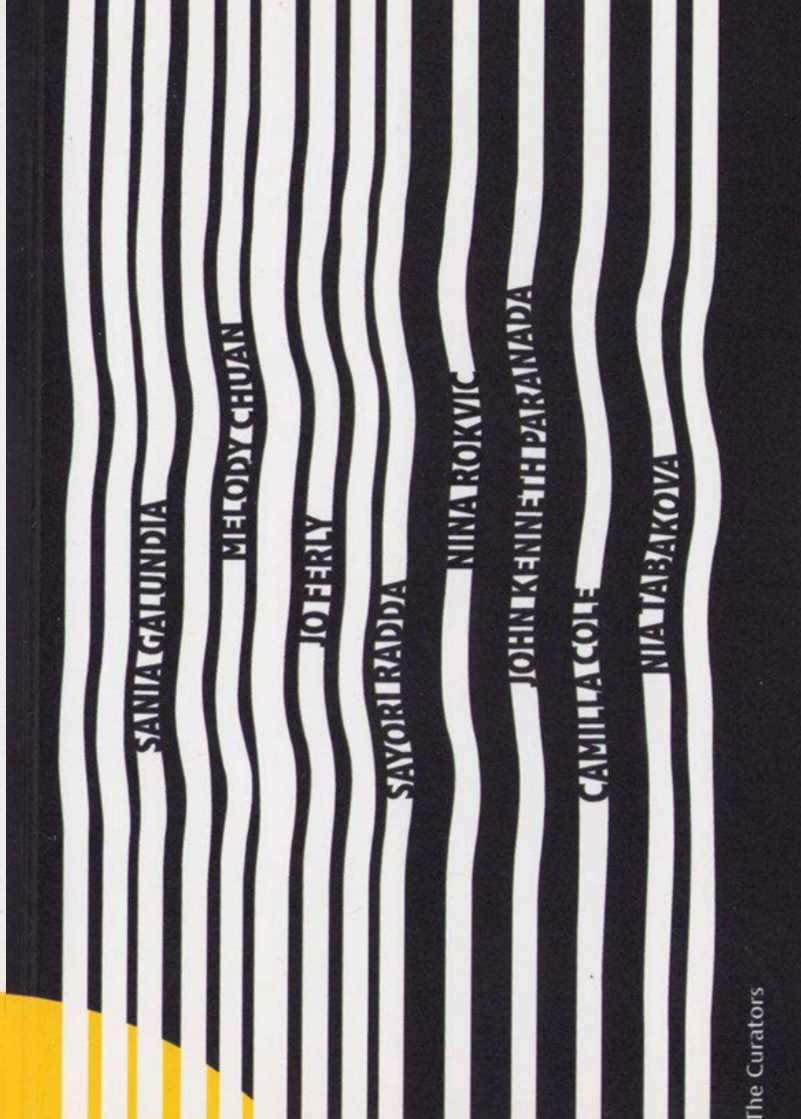
Education:
University of Applied Arts Vienna (Transmedia Arts), University of Art and Design, Linz.

BLOCKFREI is an independent cultural organisation based in Vienna that was established in 2013. It embodies the concept of mobility for artists and cultural professionals, strongly believing that multicultural projects are of the highest importance and inevitability part of the global cultural and geopolitical sphere.

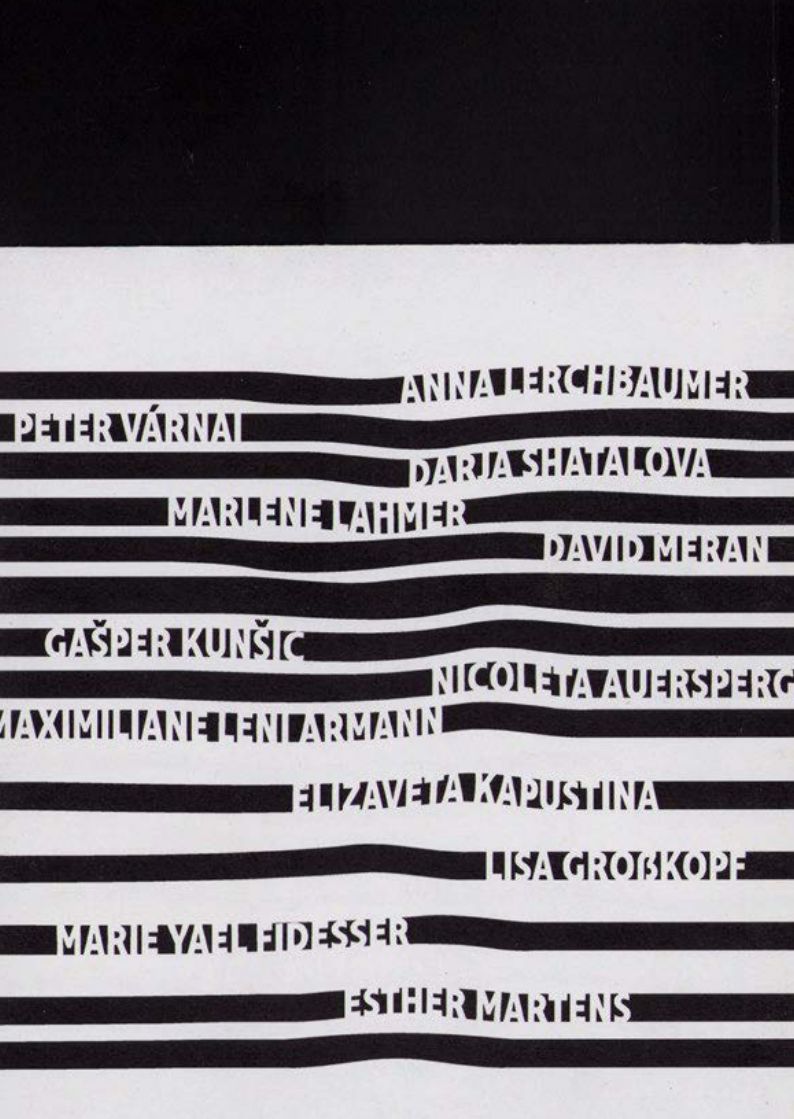
Since its beginnings **BLOCKFREI** has been running an annual curators-in-residence program for emerging international curators, Curators' Agenda. The program maps the focal points of the Viennese contemporary art scene, providing a network so that participating curators can get to know it in-depth and in the future potentially collaborate with its creators. The schedule consists of studio visits, meetings with curators and cultural educators, lectures and workshops, as well as visiting exhibitions, off-spaces and art collections. The aim is to enable the program participants to learn about curatorial practices from both freelance and institutionally engaged curators as well as to connect with artists and other relevant key players of the Viennese contemporary art scene.

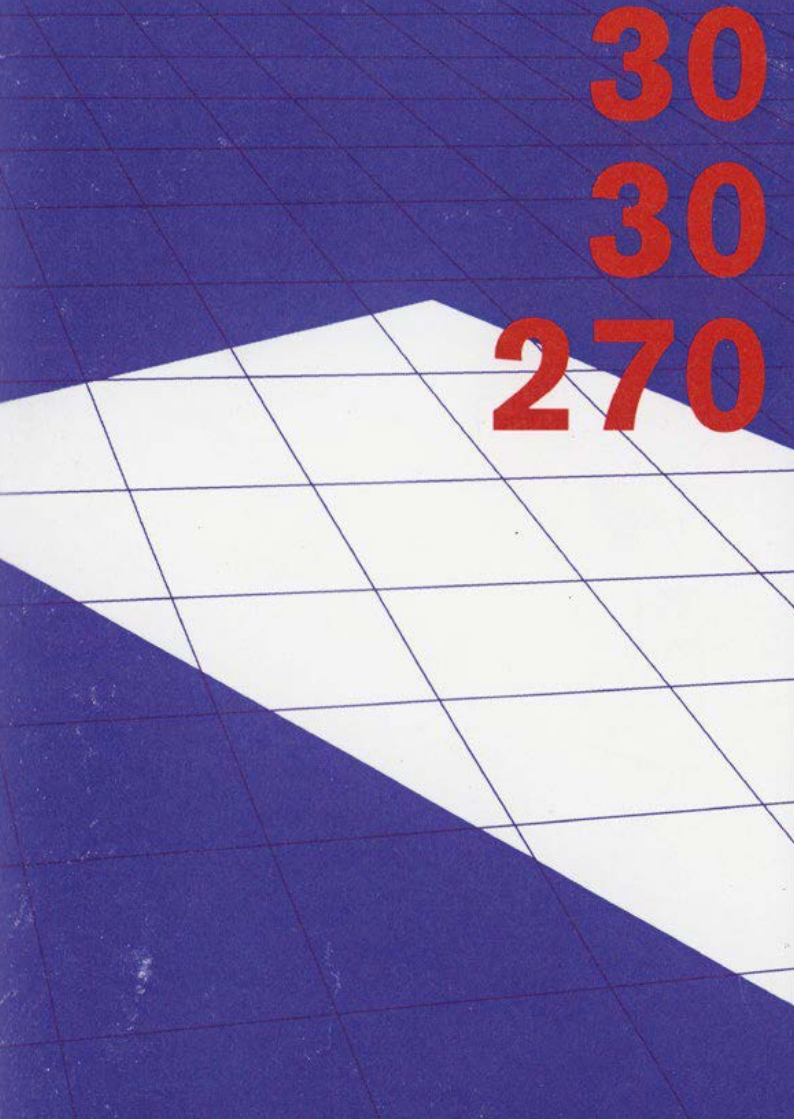
In the framework of Curators' Agenda: VIENNA 2018, and in collaboration with the University of Applied Arts Vienna, **BLOCKFREI** is presenting a mutual group exhibition at Krinzinger Projekte.

info@blockfrei.org
www.blockfrei.org



BLOCK FREI · C'A Vienna 2018 · dt:'angewandte · KRINZINGER PROJEKTE · WIEN KULTUR


ANNA LERCHBAUMER
PETER VÁRNAI
DARJA SHATALOVA
MARLENE LAHMER
DAVID MERAN
GAŠPER KUNŠIC
NICOLETA AUERSPERG
MAXIMILIANE LENI ARMANN
ELIZAVETA KAPUSTINA
LISA GROßKOPF
MARIE YAEL EIDESSER
ESTHER MARTENS


30
30
270

Bernhard Weber

Matthias Lindtner

Bianca Pedrina

Michael Heindl

Sven Borger

Susanne Miggitsch

Johanne Schröder & Mattis Kuhn

Patrick Baumüller

Georg Krummenacher

Christoph Mayer

Lisa Großkof

Niclas Schöler

Marianne Lang

Raimund Pleschberger

Sarah Bildstein

Marit Wolters

Rina Treml

Anna Werzowa & Nikolaus Suchentrunk

Eva Hettmer

Bartosz Dolhun

small#2 ist die Fortsetzung der Ausstellung small aus dem Jahr 2015. Als offener Wettbewerb konzipiert, ist die Anzahl und Größe der Beiträge beschränkt. Unser Interesse gilt der Bandbreite des künstlerischen Ausdrucks im Rahmen der Vorgaben sowie dem Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Volumen.
Aus 147 eingereichten Projektvorschlägen wurden vom Kunstraum SUPER 20 für die Ausstellung ausgewählt. Wesentliches Kriterium war dabei die Relation der einzelnen Arbeiten zur Gesamtheit der Ausstellung. Jeder der ausgewählten Beiträge wird auf der Fläche einer Fliese gezeigt. Unter den ausgestellten Positionen werden am Eröffnungsabend drei Preise in der Höhe von 500, 300 und 200 Euro verlost.

Andreas Perkmann Berger und Rainer Stadlbauer

71

Lisa Großkof
* 1989 in Wien
lebt und arbeitet in Wien
www.lisagrosskopf.net

Kopfkino, 2012
je 15 x 9,5 cm
Kunstbuch

Kopfkino besteht aus drei verschiedenen Heftchen mit den Titeln: Gangbang Virgin, Girl twists like a Pretzel during Anal Sex und Amateur Girl: Deep throat and Ass to Mouth. Diese Buchtitel sind zugleich Filmtitel pornografischer Clips der Plattform youporn. Jedes Heftchen enthält alle geposteten Kommentare zum Film in chronologischer Reihenfolge. Durch das Genre bedingt ist der Plot der jeweiligen Filme bekannt – einzelne Details dazu entstehen jedoch lediglich durch die Fantasie der Leser*innen. Angeregt durch die kurzen Kommentare, kann ein ganzer Clip (welcher sich nur minimal von den Millionen Konkurrenzfilmchen im Netz unterscheidet) im Geiste konstruiert werden. Mainstream-Pornografie schafft somit ein recht eindimensionales, stark patriachal geprägtes Bild von Sexualität.

Impressum

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung

small#2

31. März – 14. April 2017

Herausgeber: Kunstraum SUPER
Redaktion und Konzept: Andreas Perkmann Berger, Rainer Stadlbauer

alle Foto- und Bildrechte liegen bei den KünstlerInnen

Kunstraum **SUPER**
Schönbrunner Straße 10
1050 Wien
info@supersuper.at
www.supersuper.at

BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH
WIEN KULTUR
wien

172 neue

Buchkunst und Grafik im
Museum Angewandte Kunst
weitergedacht

Buch-objekte

Vorwort 4

Perspektiven 7

Buchkunst im Museum
Angewandte Kunst.
Das Buch als Literatur-
medium und als Ausdrucks-
form bildender Kunst

Neue Buchkunst.
Eine Sammlung mit Grafik-
design und Kunst

Künstlerbücher.
Das Buch als mobiler,
begreifbarer und
autonomer Kunstraum

Katalog 15

172 neue Buchobjekte
Buchgestaltungen
und Künstlerbücher
der Sammlung seit 2012

Podium 377

Self-Publishing ins
Museum? Wir fragen Sie.
10×10: Zehn Bücher,
vorgestellt in jeweils
zehn Minuten

Vortrag 417

Eva Linhart: Mehr als
einfach. Wenn aus einer
Ansammlung von Seiten
Kunst wird.

Symposium 429

TypoTag.
Typografie und Museum.
Mit Vorträgen von
Jérôme Knebusch,
Sandra Doeller und
Tania Prill

Index 443

Self-Publishing.
Ein neues Sammlungsthema des Museums?

Das Phänomen des Self-Publishing hat seit der Technisierung unseres Alltags durch Schreibmaschinen, Kopiergeräte und aktuell durch die Digitalisierung an Verbreitung stetig zugenommen. Das belegt nicht zuletzt die wachsende Zahl von Messen in diesem Bereich. Durch die Digitalisierung sind wir nicht mehr nur Rezipienten von Büchern, sondern auch deren mögliche Gestalter: Im Gegensatz zur schwerfälligen Handhabung des Bleisatzes kann durch die Arbeit am Computer jeder einen eigenen Blog oder ein Buch entwerfen. Fragen der Schriftwahl und des -satzes haben Einzug in den Alltag gehalten und sind nicht mehr nur Schriftsetzern vorbehalten. Im neuen Bereich des Self-Publishings veröffentlichen Kreative ihre Bücher; Kunstschaffende haben das Buch als Objekt ihrer künstlerischen Ausdrucksform für sich entdeckt. Angesichts eines solchen Wachstums stellen sich das Museum Angewandte Kunst und seine Abteilung Buchkunst und Grafik die Frage, *ob Self-Publishing* eine so eigenständige Gestaltungs- oder Kunstqualität aufweist, dass es ein neues Sammlungsthema des Museums werden sollte.

Aus diesem Anlass lud Eva Linhart, Leiterin der Abteilung Buchkunst und Grafik in Kooperation mit Sandra Doeller, Grafikerin und Dozentin für Typografie, die Öffentlichkeit sowie Gestaltende und Kunstschaffende, die im Bereich des Self-Publishing arbeiten, ein, gemeinsam dieser Frage nachzugehen. Die Wortwahl fiel auf die Bezeichnung des Self-Publishing und nicht etwa auf Independent- oder Free-Publishing, um den mit der Buchkunstsammlung des Museums einhergehenden Gestaltungs- und Kunstanspruch in Bezug auf das Buch im Bereich »Neue Buchkunst« geschlossen zu halten. Dies im Sinne eines produktionsästhetischen Ansatzes der sowohl kunsthandwerkliche, drucktechnische, materialorientierte sowie konzeptionelle Kriterien einschließt und sich zwischen den Bereichen der angewandten und autonomen Kunst bewegt. Die beiden anderen Bezeichnungen schienen eher den literaturorientierten Kontext des Verlegens zu repräsentieren.

Eva Linhart und Sandra Doeller wählten aus den bis zum 6. April 2017 eingereichten Bucharbeiten im Bereich Self-Publishing zehn Buchwerke aus, die sie in einer Veranstaltung unter dem Titel »Self-Publishing ins Museum? 10 × 10. Zehn Bücher, vorgestellt in jeweils zehn Minuten« – nach Möglichkeit gemeinsam mit an dem Entstehungsprozess Beteiligten – präsentierten. In diesen 100 Minuten wurde mit dem Publikum die Frage diskutiert, was dafür spricht, dass Self-Publishing ein neuer Sammlungsbereich des Museum Angewandte Kunst werden könnte.

Nach einem öffentlichen Aufruf im März 2017 wurden 55 Titel eingereicht. Überraschend dabei waren fünf Aspekte: Erstens war die Qualität der eingereichten Arbeiten sehr hoch sowie zweitens ihr Spektrum sehr breit gefächert. Bei der Auswahl musste es folglich nicht darum gehen, ob die jeweiligen Buchprojekte den geforderten gestalterisch-künstlerischen Kriterien genügen. Stattdessen konnte sich der Auswahlprozess auf die Vielfalt dessen, was im Bereich des Self-Publishing möglich ist, konzentrieren. Drittens war die Reichweite, aus welchen Teilen der Welt die Einsendungen kamen, unerwartet. Eva Linhart und Sandra Doeller rechneten mit einer Beteiligung aus dem Rhein-Main-Gebiet. Stattdessen erreichten sie Einsendungen neben Frankfurt am Main auch aus Städten wie Leipzig, Berlin, München, Zürich, Wien und New York. Auch im Fall der Personengruppe, die eingereicht hat, wurden sie eines anderen belehrt. Denn statt der erwarteten Einsendungen insbesondere von Studierenden aus der Region, beteiligten sich Gestalter, Künstler, Verleger und Vermittler, die bereits eine meinst mehrjährige und erfolgreiche Berufspraxis vorzuweisen haben. So deutete sich bereits im Vorfeld an, dass das Thema »Self-Publishing« und seine gut vernetzte Szene auch eine Plattform jenseits der Messe-Struktur sucht, bzw. – um es positiv zu formulieren – nach einer quasi »kuratierten« Orientierung verlangt.

Folgende zehn Titel wurden von Eva Linhart und Sandra Doeller ausgewählt und in dieser Reihenfolge vorgestellt.

1. »Guess who's coming to dinner?«; eingereicht von Constantin Jotzu (Iotu Publishing), Zürich
2. »BBB_Id Rather Be An Iphone«; eingereicht von Alexander Sahm, Frankfurt am Main
3. »Kopfkino«; eingereicht Lisa Großkopf, Wien
4. »Dear Lulu« (auch publiziert unter Alternativtiteln wie »Dear BoD«, »Dear Blurb«); eingereicht von Frank Philippin, Darmstadt
5. »All Mod Cons«; eingereicht von Stephen Suckale, Frankfurt am Main
6. »Kar Lagerknecht«; eingereicht von Katharina Schücke, Frankfurt am Main
7. »Fassadenparrade«; eingereicht von Catherine Hazotte und Maximilian Mauracher (Pool Publishing), Wien und Berlin
8. »The Day my mother touched Robert Ryman«; eingereicht von Jan Steinbach (Edition Taube), München und Zürich
9. »Mädchen in 3-D«; eingereicht von Henriette Weber (Lubok Verlag), Leipzig
10. »MacGuffin«; eingereicht von Petra Schmidt, Frankfurt am Main

Das erste Buch »Guess who's coming to dinner?« von dem Künstler Okan Yildirim hatte bei der Veranstaltung insofern eine Sonderstellung und stand darum am Anfang, da es der Auslöser sowohl für das Ausstellungsprojekt »172 neue Buchobjekte« als auch für die damit verbundene Fragestellung »Self-Publishing ins Museum?« war. Im November 2016 erhielt es Eva Linhart mit der Post, der Absender war Constantin Jotzu. Dazu wurde er von Mara von Zitzewitz angeregt, die zu der Zeit ihr Praktikum in der Abteilung Buchkunst und Grafik absolvierte. Eva Linhart war von der »Anarchie« und von der »Vitalität« in Bezug auf das künstlerische Statement des Buches so beeindruckt, dass sie es unmittelbar in die Sammlung aufnahm. Es trägt heute die Inventarnummer LNBZ 1512. Als Kuratorin begann sie sofort darüber nachzudenken, wie sich die gestalterisch-künstlerischen und auch die medial-kommunikativen Energien, die im Bereich des Self-Publishing zunehmend ihre Plattform suchen, und die in diesem Buch einen so wunderbaren Ausdruck finden, in der Museumssammlung und ihrer Verpflichtung, Entwicklungen der Buchkunst aufzunehmen und zu bewerten, integrieren lassen.

Als Voraussetzung dafür musste es darum gehen, einen adäquaten Frageansatz zu formulieren und ein sinnvolles Paradigma an Kriterien zu schaffen. Den Ausgangspunkt bildet die Problematik, ob Self-Publishing eine so eigenständige Energie entfaltet, dass es den Bereich der Künstlerbücher sowie die Buchgestaltung jenseits der sonstigen Produktions- und Veröffentlichungsstrukturen beeinflusst, und wenn ja, wie. Dies führte zu dem folgenden Fragekatalog.

- Was macht das Selbstverständnis des Self-Publishing aus?
- Worin unterscheiden sich Buchwerke des Self-Publishing von denen eines Verlags?
- Worin besteht für die Produzenten der Vorteil des Self-Publishing gegenüber einer Verlagspublikation?
- Wie ist das Rollenverständnis von Autoren, Gestaltern und bildenden Künstlern?
- Wie ist das Rollenverständnis bei Kooperationen von bildender Kunst und Design im Hinblick auf die Hierarchie zwischen Konzept und Ausführung?
- Schließt das Self-Publishing eine besondere Haltung in Bezug auf das Gestalten der Bücher ein?
- Welchen Einfluss hat Self-Publishing auf die Buchkunst?
- Inwiefern lassen Buchgestaltungen aus dem Bereich des Self-Publishing eine Vergleichbarkeit oder Gleichbehandlung zwischen Künstlerbüchern und allen anderen Buchsorten zu?

Für den Sammlungszusammenhang sind noch weitere übergreifende Aspekte zu bedenken.

Die Sammlung Buchkunst und Grafik des Museum Angewandte Kunst hat 2006 ihr Spektrum um Verlage wie »Gachnang und Springer, Bern-Berlin« sowie »Brinkmann und Bose« erweitert, die sich als Kunstprojekte verstehen. Die Korrespondenz von Verlagen im Sinne eines Kunstanspruchs zum »Self-Publishing« ist zu berücksichtigen und im weiteren Verlauf zu bearbeiten.

Auch ist das Verständnis dessen, was als »Künstlerbücher« gelten kann, zu bedenken; zumal dieses Thema von einer museologisch-kunstwissenschaftlichen Debatte begleitet wird. Es gibt Definitionen, die unter dem Begriff des Künstlerbuches ausschließlich reproduzierbare Bucharbeiten fassen, wie sie Minimal- und Concept Art seit den 1960er Jahren entwickelt haben, und die sich in Abwendung von Idealen des »Unikat« und »Authentizität« positionieren. Aufgrund seiner Sammlungsstruktur und aufgrund des Bewusstseins, dass Kunst ein dynamisch-offenes System ist, versteht Eva Linhart unter Künstlerbüchern Bücher, wenn sie Künstler als Kunst produzieren. Damit sagt sie sich von derjenigen Definition, die sich historisch in der Mitte des 20. Jahrhunderts verortet und in ihrem Kern reaktiv als antigenialisch ist, um eine Kunstposition im Sinne der Mediengesellschaft des vergangenen Jahrhunderts zu begründen, los. Dabei geht es ihr darum, die Sammlung für kommende Entwicklungen der Buchkunst offen zu halten. Diese Haltung macht es jedoch notwendig, eine weitere Differenzierung zwischen Künstlerbüchern als Unikat und Künstlerbüchern als Self-Publishing vorzunehmen. Denn das Unikat schließt eben das Veröffentlichen im Sinne einer gesellschaftlichen Verbreitung via Vervielfältigung aus.

Die museal-wissenschaftliche Erfassung und Bewertung der Buchobjekte seit der Inkunabelzeit und damit seit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern erfolgte im Rahmen der Inventarisierung bislang mittels einer Sortierung nach Verlegern, Druckern und Autoren. Typografen und Schriftgestalter, selbst Illustratoren spielen keine Rolle, es sei denn, dass das Verlegen, Drucken und Gestalten in einer Hand lagen. Spätestens mit der Frage nach dem Self-Publishing wird jedoch deutlich, dass wir es heute mit der Frage nach dem Stellenwert der an der Produktion Beteiligten auch mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben. Diese Frage rührt also nicht allein an den gewachsenen und aus heutiger Sicht überkommenen Hierarchien zwischen Gestaltung, bildender Kunst, Text, Veröffentlichung, Papierproduktion, Buchbindung und vielen anderen beteiligten Kompetenzen, sondern auch an der Rezeption der Buchgestaltungsgeschichte und ihren Produktionsverhältnissen.

Solche und ähnliche Überlegungen führten in ihrer Summe zu der Veranstaltung »Self-Publishing ins Museum?« und zur Struktur in der Auswahl und Präsentation der zehn Bucharbeiten. Die Moderation übernahmen Eva Linhart und Sandra Doeller gemeinsam. Jedes Buch wurde blätternd vorgestellt, über ein Episkop konnte das Publikum die Aktionen verfolgen. Bei der Präsentation von »BBB_Id Rather Be An Iphone« wurden zudem Animationen mithilfe einer Augmented Reality App über ein iPhone abgespielt. Auf den folgenden Seiten sind alle zehn Bücher gelistet und mit Notizen zu den Gesprächen versehen. Auswertende Überlegungen schließen ihre Vorstellung ab.

Konzentration auf interdisziplinäre Projekte, Raumexperimente und elektronische Musik versteht und zugleich auch junge aufstrebende Künstler fördert. In diesem Sinne fungiert das eine und erfahrene Künstlerkollektiv als ein Quasi-Verlag bzw. Herausgeber und schafft für die jüngeren Kollegen eine Plattform. Dass dabei zugleich ein Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden wirksam ist, ist im Rahmen der Frage »Self-Publishing ins Museum?« anzumerken, da hinter Saasfee* Alex Oppermann, Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach im Bereich Kunst steht. Bei BBB_ handelt es sich um seine Studierenden und damit um Impulse für Self-Publishing aus dem Studium heraus.

3. Kopfkino

• Einreichende
Name: Lisa Großkopf

• Buchkonzeption
Buchgattung: Künstlerinnenbuchreihe ↦ Titel: Name der Buchserie: Kopfkino; Einzeltitel: Gangbang Virgin, Amateur Girl: Deep Throat and Ass to Mouth, Girl twists like a Pretzel during Anal Sex ↦ Gestalterin: Lisa Großkopf ↦ Künstlerin: Lisa Großkopf ↦ Autoren: UserInnen der Plattform »youporn«

• Buchgestalt
Einband: Gmund Valentinoise Blanc Cassé, 135 g ↦ Format: 96 × 152 cm ↦ Seitenzahl: 16 ↦ Schriften: Garamond ↦ Druck: Inkjet-Print ↦ Bindung: Heft, Fadenbindung

• Veröffentlichung
Verlag (falls vorhanden): k. A. ↦ Erscheinungsort: Wien Jahr: 2012 ↦ ISBN (falls vorhanden): k. A. ↦ Auflage: 50 + 3

• Beschreiben Sie das Konzept Ihres Buches:
Diese Buchtitel sind zugleich Filmtitel pornografischer Clips der Plattform »youporn«. Jedes Heftchen enthält alle geposteten Kommentare zum Film in chronologischer Reihenfolge. Durch das Genre bedingt ist der Plot der jeweiligen Filme bekannt – einzelne Details dazu entstehen jedoch lediglich durch die Fantasie der LeserInnen. Angeregt durch die kurzen Kommentare, kann ein ganzer Clip im Geiste konstruiert werden. Kopfkino wirft einen kritischen Blick auf die Pornoindustrie.

• Beschreiben Sie die Besonderheit Ihres Buches:
»Kopfkino« versteht sich als eine »Post-Internet«-Publikation, die durch ihre Gestaltung einen Irritationsmoment auslöst. Die harte, mitunter gewalttätige Sprache der Kommentatoren bildet einen Kontrast zur Gestaltung der Büchlein, welche zunächst Poesie als deren Inhalt vermuten lässt.

↦ Summary

Lisa Großkopf lebt in Wien und konnte bei dem Podiumsgespräch nicht anwesend sein. Die Präsentation fand unter Einbeziehung der Notizen aus einem vorbereitenden Telefonat statt. Sie hat an der Universität für angewandte Kunst Wien zunächst begonnen Grafikdesign zu studieren, bis sich heraus kristallisierte, dass ihr Hauptinteresse im Bereich Bildende Kunst liegt. Ihrer Buchserie »Kopfkino« ist ein Kunstprojekt im Kontext einer Auseinandersetzung mit der Gender-Problematik vorangegangen. In diesem Rahmen hat sie alte Bordelle Wiens fotografiert. Hierbei ist ihr die Mischung aus Blumendekoren und Flecken als eine wesentliche Konstante dieser Etablissements aufgefallen. Die Verbindung aus Idyllen-Dekoren, Plüsch und organischen Spuren wird ihr zur Anregung für den Kontrast, der ihre Post-Internet-Publikation bestimmt.

Der Künstlerin war es wichtig, dass die komplette Konzeption und Produktion in ihren Händen lag. Gleichzeitig möchte sie den Überblick darüber behalten, wer »Kopfkino« erwirbt. Die Publikation wird nicht vertrieben und ist lediglich über die Künstlerin selbst zu beziehen, ein definierter Preis liegt nicht vor. Das Kommerzielle spielt für sie keine Rolle, stattdessen kommt es ihr auf die Kontrolle über die 50 Exemplare an. Sie versteht ihr Buchprojekt explizit als Gegenmodell zu der Dauerpräsenz von Pornovideos und -bildern im Internet und deren permanenter Verfügbarkeit für sexuellen Konsum bzw. als Kontrast zur käuflichen Liebe.

Die drei Hefte haben das klassische Reclam Format von 100 × 150 mm. Sie sind daher eher klein und befinden sich in einer Pergamin-Tüte. Das Cover hat eine stoffliche Haptik. Mit dem Blumendekor und dem Titel hebt die Erscheinung auf einen niedlichen Eindruck ab, würden die kaum merklichen Flecken die Idylle nicht trüben. Im Inneren finden Elemente klassischer Buchgestaltung ihre Anwendung: von Titelei und Impressum über gelblich getöntes Papier bis zur Verwendung der Schrift Garamond.

Diese Zitate klassischer Buchgestaltung sind jedoch nicht im Sinne einer Konsequenz durchgehalten. Zum einen könnte dieser Umstand als Ausdruck dafür gelesen werden, dass die Edition in Eigenproduktion entstanden ist. Da sich auf der letzten Seite die Signatur der Künstlerin und eine Nummer befinden, wird spätestens hier deutlich, dass es sich um eine Künstleredition und um etwas Individualisiertes handelt und nicht etwa um eine handelsübliche Bücherware. Zum anderen können jedoch beispielsweise die Stellen, an denen durch den Druck der Toner abreibt oder die Typografie nicht ganz scharf dargestellt wird, als Mängel bei der Umsetzung des Konzepts gewertet werden. Da die Künstlerin Grafikdesign zu studieren begonnen hat, ist es legitim auch tiefer in die Materie einzusteigen: Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass keine echten Kapitälchen benutzt worden sind und die Anführungszeichen und Apostrophen nicht richtig stehen; mikrotypografisch betrachtet stechen demnach einige Unzulänglichkeiten ins Auge. Wie relevant ist jedoch der Stellenwert von Typografie für dieses Kunstprojekt? Wäre es nicht im Sinne des hier gesuchten Kontrasts und der Täuschung zwischen einer bildungsbürgerlichen Anmutung in der Gestaltung und dem Youporn-Text gewesen, auf eine Perfektion bei der Typografie zu setzen? Fragen, die nur im Dialog mit der Künstlerin hätten diskutiert werden können.

4. Dear Lulu

• Einreichende
Name: James Goggin, Frank Philippin & 11 Studierende (Alexander Lis, Alice Matthess, André Schubert, Andreas Strack, Anja Grunert, Christoph Kronenberg, Juliane Karnahl, Michael Helmle, Patrick Gasselsdorfer, Rimma Khasanshina, Tim Heiler) am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt

• Buchkonzeption
Buchgattung: Sachbuch ↦ Titel: Dear Lulu (bzw. Dear BoD, Dear Blurb, etc.) ↦ Gestalter: James Goggin, Frank Philippin & 11 Studierende (Alexander Lis, Alice Matthess, André Schubert, Andreas Strack, Anja Grunert, Christoph Kronenberg, Juliane Karnahl, Michael Helmle, Patrick Gasselsdorfer, Rimma Khasanshina, Tim Heiler) am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt ↦ Künstler: James Goggin, Frank Philippin & 11 Studierende (Alexander Lis, Alice Matthess, André Schubert, Andreas Strack, Anja Grunert, Christoph Kronenberg, Juliane Karnahl, Michael Helmle, Patrick Gasselsdorfer, Rimma Khasanshina, Tim Heiler) am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt ↦ Autor: James Goggin, Frank Philippin & 11 Studierende (Alexander Lis, Alice Matthess, André Schubert, Andreas Strack, Anja Grunert, Christoph Kronenberg, Juliane Karnahl, Michael Helmle, Patrick Gasselsdorfer, Rimma Khasanshina, Tim Heiler) am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt

• Buchgestalt
Einband: Soft ↦ Format: Din A5 ↦ Seitenzahl: 96 ↦ Schriften: Univers ↦ Druck: Print-on-Demand (Lulu, Blurb, BoD, etc.) ↦ Bindung: Klebebindung

• Veröffentlichung
Verlag (falls vorhanden): keiner ↦ Erscheinungsort: Darmstadt ↦ Jahr: 2008 ↦ ISBN (falls vorhanden): keine ↦ Auflage: Print-on-Demand

• Beschreiben Sie das Konzept Ihres Buches:
This book is the result of a workshop run by James Goggin (Practise @ Province, USA) and Frank Philippin (Hochschule Darmstadt, Fachbereich Gestaltung) from the 12–13 June 2008 at Darmstadt. The plan was to investigate the visible parameters of graphic design–type specimens, halftone screens, color– and make a book of self-produced tests. »Print-on-demand« is an increasingly important production system. Graphic designers, and especially students, have a chance to use and subvert this technology. Any book produced can also be offered for sale: perfect for individuals to make fanzines or books for example. The book we produced should be extremely useful for other designers & students to order online and analyze the possibilities of print-on-demand. The resulting 96 page book, can be purchased from »Print on Demand« publishers.

• Beschreiben Sie die Besonderheit Ihres Buches:
Usefulness and tongue-in-cheek (as the book on demand company is printing it's own, sometimes problematic, printing quality sample (without knowing it)).

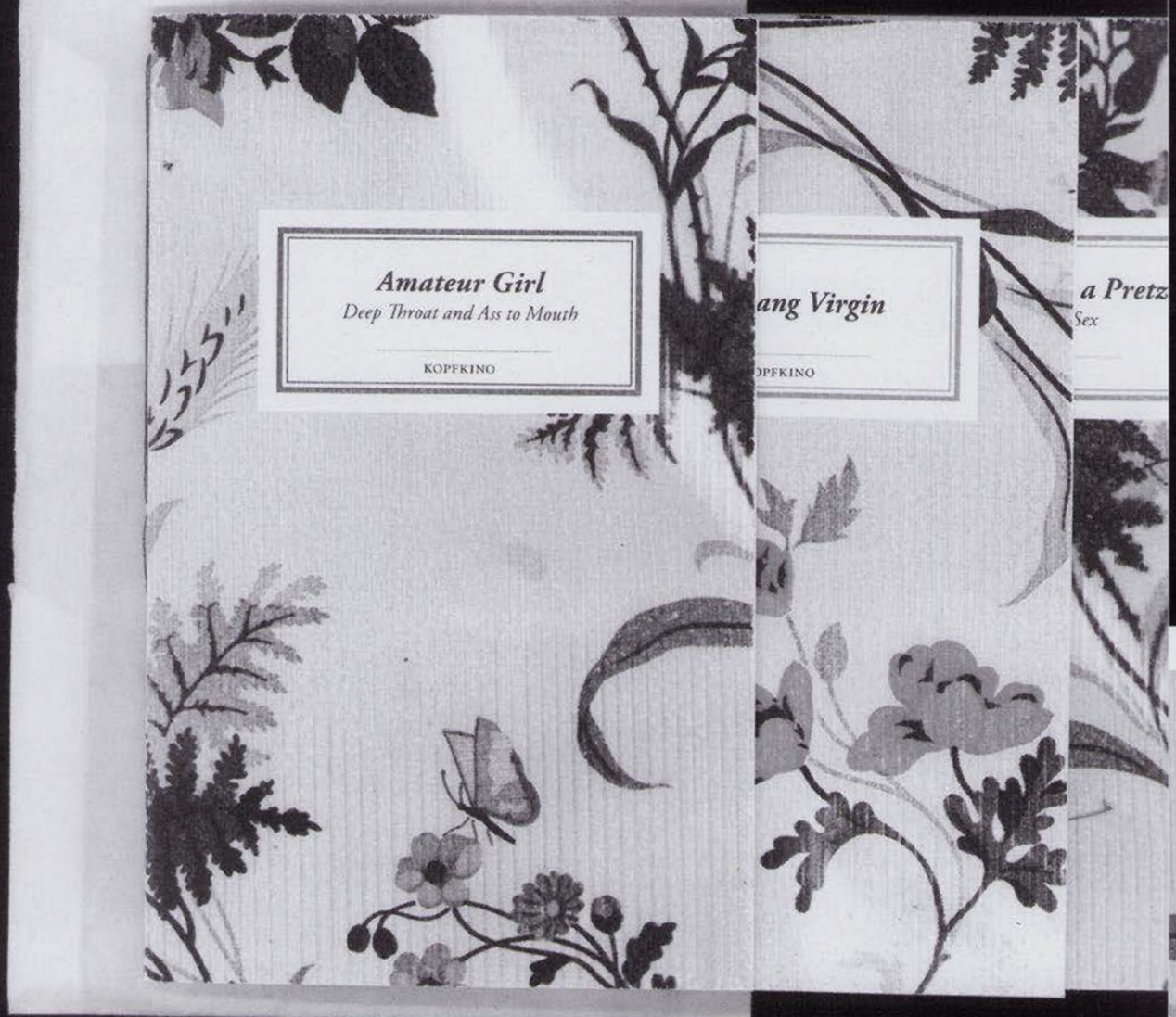
↦ Summary

Frank Philippin, Professor für Kommunikations-Design am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt, hat das Buch eingereicht, konnte jedoch nicht persönlich anwesend sein. Vertreten hat ihn Christoph Kronenberg, der an dem Projekt im Rahmen seines Studiums beteiligt war und heute Kommunikations-Designer ist.

Bei dem Workshop von James Goggin und Frank Philippin ging es um die Erprobung des 2008 noch neu eingeführten und aus der damaligen Sicht suspekten Print-on-Demand. Die Intention war es, die Buchproduktion via Internet in allen ihren Schritten auf ihre Tauglichkeit hin zu testen und die jeweiligen Arbeitsschritte zugleich zu beschreiben. Dabei kamen Kommunikations-Design und Buchthema zur Deckung sowie Self-Publishing und Book-on-Demand. Ein Glücksfall. Das Buch als Anleitungs- und Sachbuch firmiert unter vier verschiedenen Anbieternamen: »Dear Lulu«, ist neben »Dear Bod«, »Dear Blurb« oder »Dear MagCloud« der erfolgreichste. Das Buch wird bis heute nachgefragt. Es ist je nach Titel und Anbieter zwischen 15,00 und 35,00 Euro zu beziehen. So gibt es genau das gleiche Buch mit vier verschiedenen Covern, auf denen die unterschiedlichen Anbieterservices direkt angesprochen werden. Bei »dearbod.com« ist es zudem leicht vergrößert auch als Hardcover erhältlich.

Unter professioneller Anleitung wurde dieses Buch in zwei Tagen an einem Wochenende gestaltet. Ursprünglich waren nur Farbtests geplant. Die Studierenden entschieden sich jedoch für mehr. Dass der Workshop ihnen auch großen Spaß gemacht hat, vermittelt sich durch das gesamte Buch hindurch, beginnend mit einer ungewöhnlichen Lösung für das Cover. Statt für einen klassischen Titel entschied man sich für einen Brief an die Plattform, in dem die Beteiligten um den Druck ihrer Tests bitten.

3



ass -- wish my b/f had that kind of stamina!

LOADDD. i would dump a large load on her facee

TS. nice blow job!

JO. Nice nipples on that skiny girl!

NURSE. sorry love but your lips stink

DDT123. any girl can deep throught you when your only 4 inches long.

LICKYOU. I love small titts and tight pussy

JUBA ELEPHANT. Sweet girl. This guy is such a creepster! She deserves better.

RO. I want to be used like that.

MICKEY D. I want to be used like that.

BIGMEN. nice

GARY MARCH. Great vids ruined every time by this guys' uncontrollable urge to jerk himself off.

GARY YOU SHOULD REALIZE. these are clips; he's trying to direct you to his site to purchase the full length video.

SORAN. i love kurdish porn

BOBDOLE. Ruined by this a--hole's pedophile moaning.

KEVIN AUGUST. Luv her hot skinny body with her little tits!

PETE. The male stars shouldn't say a word... Just do your dam job and cum out of there.

GOLD LOVE. Perfect titties

ME. I love finding bitches in videos that look like my sisiter-in-law. This bitch made me cum hard, thinking of her.

she is hot looking and good at it.

ANALISCHAMP. My kind of woman: brunette, fit, ca deep throat, anal, and a facial. Marriage materi right there.

BILL 69. A skinny girl with tiny tits and BIG nipples g ves a great fuck and suck, including getting her tig asshole fucked hard and then accepts a full load spunk on her cute face. She is my jackoff video the day.

D. Nothing beats a good BJ than a good ass fuckin!

GIOVANNI. adoro quando ti stringono la testa e te spingono dentro la bocca con forza....e poi qua do lo tirano fuori la saliva scivola via ....che godu mmmmmmmmm

DANG. She's so hot.

ARIZONA60. SHIT DUD YOU NEED TO REALI FUCK HER ASS.

DRAGON. Wow! What a beauty...Give us more of her

ME. why does it always end in CIF? i dont mind b I prefer CIM with a bit of extra pouring out.. ni girl, lucky guy.

SOLOCUMER. she looks like my cousin,pretty hot do

RUTIGER. does your cousin like it in the ass

CORNBREADTHEDOG. wow! this girl can really swall a boner! plus, she's cute; too!

SMOKING. Great at taking it deep in the throat so pr ly not an amateur, but not a bad show all in all.

SOMEBODY. She's very cute

Impressum ↦ Herausgeber: Im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Frankfurt am Main; Eva Linhart, Matthias Wagner K Konzeption: Eva Linhart, Sandra Doeller Text: ↦ Vorwort: Matthias Wagner K ↦ Perpektiven: Eva Linhart ↦ Podium: Eva Linhart, Sandra Doeller ↦ Symposium: Eva Linhart Gestaltung: Sandra Doeller, Assistenz: Merle Petsch Schrift: Oracle (Dinamo) Druck: M. J. Raak GmbH Bindung: Sandra Doeller Ort und Jahr: Frankfurt am Main 2017 ISBN-10: 3-88270-120-X

Das »CopyBook« erscheint anlässlich der Studioausstellung »172 neue Buchobjekte. Buchgestaltungen und Künstlerbücher der Sammlung seit 2012« vom 26. April bis 14. Mai 2017 im Museum Angewandte Kunst, Frankfurt am Main. Es gibt, wie die Studioausstellung auch, den aktuellen Stand der Sammlung im Bereich neue Buchkunst bis zu diesem Zeitpunkt wieder. Die 4.000 Aufnahmen der Buchobjekte sind ein die Studioausstellung begleitender, interpretativer, bildformaler Kommentar im Sinne des Buches als performativer Kunstraum. Die angegebenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das »CopyBook« bildet den aktuellen Stand des Prozesses der Abteilung Buchkunst und Grafik, ihre Fragestellungen sowie ihre verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen des Jahres 2017 ab. Es versteht sich als eine »Introspektion« ihrer Sammlungstätigkeit seit 2012 und als vorbereitende Maßnahme für die Öffentlichkeit im Hinblick auf die für 2018 geplante Ausstellung und sie begleitenden Diskurse zum Thema »Michael Riedel. Grafik als Ereignis«. Zugleich stellen die hier enthaltenen Überlegungen zum Thema Buch und seiner Doppelbegabung, ein Medium der Literatur und bildender Kunst sein zu können, einen Beitrag zur angewandten Kunst im Sinne der Buchkunst dar – und das in der Stadt Frankfurt am Main einschließlich ihres Selbstverständnisses, die Stadt des Buches zu sein. Wie dabei insbesondere die neuen technisch-digitalen Entwicklungen in die Buchkunst eingreifen, auf welchen Feldern sie wirksam werden und sowohl die bildende Kunst als auch die Buchgestaltung als Repräsentanten einer heute veränderten grafisch-künstlerischen Alltagspraxis beeinflussen, stellt sich als ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Publikation dar.

museum angewandte kunst