

Human Condition

**Mitgefühl und Selbstbestimmung
in prekären Zeiten**

12.06.-12.09.2010

Dieser Text erscheint
anlässlich der Ausstellung

Human Condition

Mitgefühl und Selbstbestimmung
in prekären Zeiten

Kunsthhaus Graz

Universalmuseum Joanneum

12. Juni bis

12. September 2010

Die Ausstellung *Human Condition* stellt Fragen zu den Bedingungen menschlicher Existenz in einer globalen Welt, deren westliche Werte sich dominant und materiell in Form von Gewinn und Macht etabliert haben.

Wer definiert Lebensbedingungen?
Wie? Was heißt es, „menschlich“ zu sein?
Wieviel Mitgefühl braucht es, und für wen?
Was bedeutet es, selbstbestimmt zu sein?
Was braucht der Mensch?
Wofür stehen Begriffe wie Moral oder Ethik heute noch?
Wer sind wir?

Human Condition

Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten

Susan Philipsz

*1965 Glasgow (GB)

Lebt und arbeitet in Berlin (D)

Susan Philipsz versteht Klang und Raum als skulpturale Bestandteile. Indem sie mit ihrer Stimme den *Pyramid Song* von Radiohead a capella inszeniert und wiedergibt, übernimmt sie dessen depressive Stimmung und verdichtet sie zu einer Intensität, die den architektonischen wie öffentlichen Raum zum visuellen Element werden lässt. In einer Endlosschleife erfüllt sie mit ihre Stimme den Raum, umhüllt die schauenden Hörer/innen mit unbehaglicher Unheimlichkeit, die allerdings in permanenter Wiederholung zu etwas Vertrautem, Beruhigendem mutiert.

The River Cycle, 2009

Audioinstallation, 2 min 15 s

Courtesy der Künstlerin

Adrian Paci

*1969 Shkoder (AL)

Lebt und arbeitet in Mailand (I)

Per Speculum

Kinder in einer idyllischen Landschaft blicken emotionslos, aber vorwurfsvoll aus dem Bild heraus. Die bloße Reflexion, der gespiegelte Schein zerbricht, zersplittert mit einem Schlag in einzelne Fragmente. Die Kinder verschwinden in einem alten Baum, verstreuen sich darin wie die Spiegelteile, die sie mitnehmen. Sie fangen das Sonnenlicht ein, blenden die zu ihnen aufsehenden Menschen, blenden die fotografierende Kamera. Getäuscht und geblendet bleibt man der Zerbrechlichkeit des menschlichen Seins ausgeliefert, wie Kinder, die kriegserschütterten Systemen ohnmächtig ausgeliefert sind. Menschliche Wahrnehmung leidet oft unter Blendung und Täuschung. Sein und Tun wirken als Handlung oftmals – bewusst oder unbewusst – verzerrt. Sehen wir nur das, was wir sehen wollen? Sind wir das, was wir tun?

Per Speculum, 2006

35 mm-Film, 6 min 53 s

Courtesy des Künstlers;

Francesca Kaufmann, Mailand;
Peter Kilchmann Galerie, Zürich;
Peter Blum Gallery, New York

Electric Blue

Der Film *Electric Blue* zeigt eine Überlebensgeschichte im wirtschaftlich und politisch zusammengebrochenen Albanien der 1990er-Jahre. Ein einst leidenschaftlicher Filmemacher eröffnet ein Pornokino und beginnt mit dem Vertrieb von pornografischen Videokassetten, um seine Familie vor der Armut zu bewahren. Das Geschäft läuft gut, ständig kommen Männer, die sich Kassetten ausborgen. Ihre Gesichter zeigt Paci in Großaufnahme, dokumentiert ihre Sehnsüchte und bescheidenen Möglichkeiten, aus dem hoffnungslosen, harten Alltag Freude zu ziehen. Eines Tages bemerkt er, dass sein Sohn sich diese Filme anschaut, und er beginnt das Material zu vernichten. Er überspielt Kassette für Kassette mit Nachrichtenbildern, die Zerstörung, Bombardierung und Krieg zeigen. Krieg löscht Porno. Nicht ganz: Als er später einem Freund seine Kriegsdokumentation vorführt, bemerkt er, dass zwischendurch noch Szenen geschlechtlicher Aktivitäten überleben.

Electric Blue, 2010

HD-Video, ca. 15 min
Courtesy des Künstlers;
Francesca Kaufmann, Mailand;
Peter Kilchmann Galerie, Zürich;
Peter Blum Gallery, New York

Turn on

18 arbeitslose Männer sitzen gut verteilt auf einer Freitreppe in Pacis Heimatstadt Shkoder im Norden Albaniens. Sukzessive schalten sie ihre simplen benzinbetriebenen Motoren ein und bringen damit Glühbirnen zum Leuchten, welche die Männer in ihren Händen nah am Körper halten. Die müden, zermürbten Gesichter, die dem Blick der Kamera ausweichen, machen in stiller Handlung auf zwei große Probleme Albaniens aufmerksam: die Arbeitslosigkeit und der regelmäßige Ausfall des Stromnetzes. Laut und bewegt sind nur die Generatoren, deren Lärm das zarte Licht überschattet. Die Hoffnungslosigkeit, die die Männer an diesem Platz auch sonst zusammenbringt, verdichtet Paci zu einer Nahaufnahme von Vernunft, Glaube und Mitgefühl.

Turn on, 2004

Film auf DVD, 3 min 33 s
Courtesy des Künstlers;
Francesca Kaufmann, Mailand;

Peter Kilchmann Galerie, Zürich;
Peter Blum Gallery, New York

Marcel Dzama

*1974 in Winnipeg (CA)
Lebt und arbeitet in Brooklyn (US)

Marcel Dzama schafft abstruse Traumwelten. Mittels Zeichnungen, Collagen oder Diorama erzählt er grausam-gruselige Geschichten, die Bereiche der menschlichen Psyche offenlegen, deren Unterbewusstsein tief schwarz zu sein scheint. Seine grotesken Kreaturen sind Lebewesen, die man zum Teil aus der Geschichte oder der Märchenwelt kennt: Fledermäuse, Menschen in unterschiedlichen Bären- oder Vogelkostümen, Soldaten. *Pip* ist einer seiner Protagonisten in Lebensgröße. In Anzug und Krawatte wächst er mit seinem langen pelzigen Hals über sich hinaus. Dzamas Geschichten nähren sich immer öfter aus der US-amerikanischen Geschichte und Gegenwartspolitik. Das Thema Krieg ist dabei als apokalyptisches Szenario von zentraler Bedeutung. In *Ulysses* verdichtet sich dieses Schauspiel in einer überlangen Grafik zu einem Gemetzel, zeigt in seiner unmit-

telbaren, dadaistischen Ausführung die marionettenhaften Akteure in einer völlig entmenschlichten Welt.

Ulysses, 2009

Graphit, Tinte, Wasserfarbe, Transparentpapier auf Klaviernotenrolle,

3 Teile:
28,5 × 234,5 cm, 28,5 × 222 cm,
28,5 × 187,8 cm
Sammlung Deutsche Bank

Alle: Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;
David Zwirner, New York

Zürich redet mit Helvetia, 2008

Lits et ratures, 2008
Whose hell hoof resounds like heaven's thunder, 2008
Presence is unsustainable or The circle of traitors, 2008
Surrounded by his dark machines and the rage of the wild or An epic of humanity, 2008
Poor Bertrand de Born, 2009

Collagen auf Papier, 30,2 × 22,9 cm
Privatsammlung
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;
David Zwirner, New York

Pip, 2004

Skulptur: Kleidung mit Filz und Kunstpelz, Drahtgeflecht, Papiermaché, Plastikschaum, Gummi, 185 × 60 × 45 cm; begleitet von 5 ungerahmten Zeichnungen und einem gerahmten Aquarell
Privatsammlung, München

Knowing precisely where to cut, 2008

Diorama: Holz, 2 Glasschiebeplatten, Gips, Karton, Acryl, Seil, Metall, präparierte Mäuse, künstliche Vögel, 91,4 × 76,8 × 45,7 cm

---

Mark Manders

* 1968 Volkel (NL)
lebt und arbeitet in Arnhem (NL)
und Ronse (BE)

Selbstportrait als Gebäude (Self-portrait as a building) heißt das umfangreiche Lebensprojekt von Mark Manders, in dem er seine Geschichte durch das Aneinanderfügen von Objekten zu unterschiedlichen Raumkonstellationen erzählt. Die dargestellte Kunstfigur Mark Manders ist dabei meist eine andere als er selbst, sie formuliert sich zwischen Fiktion und Realität immer wieder neu. Imaginäre Räume, sichtbare Leerstellen regen zum Denken an, werden mit Geschichten des menschlichen Seins zu einem Selbstportrait gefüllt. Seine ausformulierten Figuren erscheinen archaisch, sind mehr statische Hülle als Körper, scheinen vom Leben verlassen zu sein. *Two Interconnected Houses* läuft als Diaserie ab, Bild für Bild ent-

wickeln sich Szenen, die vermeintlich vertraut erscheinen, sich in Wahrheit aber als gänzlich fremd entpuppen. Zweigeteilte Häuser und Figuren werden zum Sinnbild des Wechselspiels von Absenz und Präsenz, von Alltag und Mythos.
Wer sind wir?

Small Unfired Clay Figure,
2006/07

Eisen, bemaltes Epoxidharz, Holz, bemaltes Holz, Buch, 153,5 × 64 × 29 cm
Sammlung Raf Simons, Belgien

Clay Figure with Iron Chair, 2009
Bemalte Bronze, Eisen, 81 × 177 × 59 cm
Privatsammlung

Two Interconnected Houses, 2010
80 Schwarz-Weiß-Dias für einen Karussell-Projektor

Alle: Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Maria Lassnig

* 1919 in Kappel am Krappfeld (AT)
Lebt und arbeitet in Wien (AT)

Maria Lassnig hat sich Zeit ihres Lebens mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Körper, ihrem Körpergefühl und der Darstellbarkeit ihrer tiefsten, eigenen Empfindungen, die sich ständig verändern. Die Selbstportraits funktionieren wie Momentaufnahmen ihres selbstbestimmten, egozentrischen Seins. Auf der Suche nach der Darstellbarkeit des eigenen Ichs gleichermaßen als fleischlicher Körper wie als fühlendes Wesen findet diese sensitive Innenschau einen Ausdruck, der den Betrachtenden Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit vor Augen führt. Sei es als weiblicher Laokoon, der alleine ohne Unterstützung mit dem Seeungeheuer kämpft oder zu einem roten Stillleben erstarrt.

Stilleben mit rotem Selbstportrait, 1969

Öl/Leinwand, 81 × 97 cm
Neue Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum

Woman Laokoon, 1976

Öl/Leinwand, 193 × 127 cm
Neue Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum

Lida Abdul

*1973 Kabul (AF)
Lebt und arbeitet zwischen Kabul (AF), Los Angeles (US) und Europa

„Hier“, meint Lida Abdul, „sind die Ruinen meiner Heimat, meiner Geschichte, meiner Kultur. Ich akzeptiere es nicht, deshalb schreie ich es hinaus mit einer Schönheit, die schmerzt.“ Ihre Arbeiten sind von einer klaren und poetischen Ästhetik, von einer strahlenden Sauberkeit und Perfektion, die ihr als Mittel zum Verweis auf den afghanischen Alltag dient, der seit 1979 ununterbrochen von Kriegen geprägt ist. Die Ruinen, wiederkehrendes Motiv ihrer Filme, sind stille Zeugen davon. In *White House* streicht sie das durch Bomben zerfallene Haus weiß, reinigt es symbolisch von seiner Schuld, niemanden mehr Unterschlupf gewähren zu können, formuliert es zu einem Denkmal der Erschütterung. Sie selbst ist ganz in schwarz gekleidet, unternimmt als Frau und Künstlerin in der islamischen Republik ein Wagnis, in dem sie sich ohne Verschleierung in gepflegter Schönheit beim Streichen inszeniert. Diesen Krieg führen nach wie vor Männer.

Abdul streicht sie weiß, lässt sie Ruinen niederreißen oder mit einer Fahne gewappnet als Held, als *Man in the Sea*, in der Selbstvernichtung versinken. In *Transit* sind ihre Hauptdarsteller Kinder, die ein altes, liegengebliebenes sowjetisches Flugzeug benutzen. Sie führen das Leben mit den Resten von Zerstörung in seiner Alltäglichkeit sehr direkt vor Augen.

White House, 2005

16 mm-Film auf DVD, 4 min 58 s
Courtesy der Künstlerin und Giorgio Persano, Turin

In Transit, 2008

16 mm-Film auf DVD, 4 min 55 s
Courtesy der Künstlerin und Giorgio Persano, Turin

Man in the Sea, 2010

Zweikanal-Filminstallation, Film auf DVD, 3 min 44 s
Courtesy der Künstlerin und Giorgio Persano, Turin

Renzo Martens

*1973 Sluiskil (NL)

Lebt und arbeitet in Amsterdam (NL), Brüssel (BE) und Kinshasa (CD)

Renzo Martens ist ein Grenzgänger. In aller Direktheit macht er auf Phänomene einer globalisierten Welt aufmerksam, die zwischen versagter Emanzipation, getäuschter und inszenierter Medienwahrheit und konstruierter Dokumentation Empathie heucheln. Wann berühren Bilder einer anderen ärmeren oder kriegsgeschüttelten Welt? Ist es distanzierte Fernsehunterhaltung? Wen bemitleidet man beim Betrachten dieser Bilder? Die dargestellten Leidenden, oder sich selbst, weil man diese Bilder eigentlich nicht ertragen will? Muss ich mir das antun?

Episode 1 und *Episode 3* verlangen nach einer ernsthaften, durchgehenden Rezeption, sie erlauben kein Kommen und Gehen, wollen von Anfang bis zum Schluss gesehen werden. Die scheinbare Oberflächlichkeit, mit der sich Renzo Martens in den Filmen in den Mittelpunkt rückt, verdeutlicht den grenzenlosen Exhibitionismus einer sensationsgeilen Berichter-

stattung. „Genießen sie die Armut“, schreibt er in Neonbuchstaben zum Fest in die Nacht. Nicht weil er sich lustig macht, sondern weil Hilfsorganisationen niemals glückliche Armut abbilden. Für gute Bilder sind Tränen gefragt, nicht wirklich ein selbstbestimmtes Leben. Das Leid der anderen betrachten heißt, dass es Leute gibt, die vom Leid der Anderen leben und empathisch Position beziehen. Renzo Martens fordert die Opfer auf, sich selbst leidend so zu inszenieren, dass sie damit Geld verdienen. Wer ist für wen und wofür verantwortlich? Wie bewältigt man das Leben? Wie bewältigt man Bilder?

Episode 1, 2000/03

Videoinstallation, Hi-8 auf HD, Sound, Farbe, 45 min

Vorführzeiten: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Episode 2, 2010

Episode 3, 2009

Videoinstallation, PAL 16:9, HD, Sound, Farbe, 90 min; 2 Metallkoffer mit dem Master Tape, einige Neonleuchtzeichen

Vorführzeiten: 10:15, 12:00, 13:45, 15:30

Association des Photographes de Kanyabayonga, Aphoka, in Zusammenarbeit mit Renzo Martens:

Child, 2007

Fotografie, 62 × 40 cm

Three Children, 2007

Fotografie, 40 × 62 cm

Mother and Child, 2007

Fotografie, 62 × 40 cm

Alle: Courtesy Galerie Fons Welters und Wilkinson Gallery

Kris Martin

*1972 in Kortrijk (BE)

Lebt und arbeitet in Gent (BE)

Die antike Laokoon-Gruppe befindet sich in den Vatikanischen Museen und gilt wohl als die bedeutendste Darstellung des Todeskampfs in der bildenden Kunst. Laokoon und seine Söhne sind der mächtigen, alles umwindenden Seeschlange ausgeliefert. Kris Martin hat diese Figurengruppe 1:1 in Gips nachgebildet, allerdings lässt er die Schlange weg. Der Todeskampf rückt die sich windenden männlichen Körper in ihrer idealen antiken Schönheit in den Vordergrund. Die großen menschlichen Themen von Schmerz und Leid, Verbrechen und Strafe, Kampf und Tod führt Kris Martin mit einer Leerstelle vor, die eine bevorstehende Apokalypse

schwer fassbar macht. Der Feind ist unsichtbar und unantastbar geworden, durch die sichtbare Abwesenheit bleibt seine Gefahr aber dennoch präsent.

Bells sind Glocken, die sich gegenseitig ihre Möglichkeiten nehmen, anzuschlagen. In totaler Vereinigung nehmen sie einander den Klangraum, hindern einander, Signale zu schlagen. Gehemmt und gelähmt sind sie in ihrer Untätigkeit gefangen und bieten ein schlichtes, aber beklemmendes Sinnbild menschlicher Bedingungen.

Mandi VIII, 2006

Gips, 221 × 150 × 100 cm
Sammlung David Roberts, London
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf

Bells, 2008

Bronzeglocken,
30 × 50 × 60 ø 30 cm
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf

Kurator
Adam Budak

Text
Monika Holzer-Kernbichler

Lektorat
Jörg Eipper Kaiser

Grafische Konzeption
und Gestaltung
Lichtwitz - Büro für
visuelle Kommunikation

Layout
Chiara Pucher

Mit freundlicher Unterstützung von:
A1

