

Universalmuseum Joanneum Presse

Universalmuseum Joanneum
Mariahilferstraße 4, 8020 Graz, Austria
www.museum-joanneum.at

presse@museum-joanneum.at
Telefon +43-664/8017-9214; -13

Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst

Eine Ausstellung der Neuen Galerie Graz und der Halle für Kunst Steiermark in Kooperation mit der [Bundeskunsthalle Bonn](#) und den [Deichtorhallen Hamburg/Sammlung Falckenberg](#).

Initiiert und kuratiert von Cristina Ricupero (Paris) und Jörg Heiser (Berlin)

Die Ausstellung findet in Graz an zwei Orten statt
[HALLE FÜR KUNST Steiermark](#), Burgring 2, 8010 Graz
[Neue Galerie Graz](#), Joanneumsviertel, 8010 Graz

Eröffnung: 12.10.2023

18 Uhr HALLE FÜR KUNST Steiermark (Begrüßung und Eröffnungsreden)

Ab 19 Uhr Neue Galerie Graz (Ausstellungsrundgang und Empfang in der Rotunde)

Laufzeit: 13.10.2023–25.02.2024

Über die Ausstellung

Die epochenübergreifende Ausstellung ERNSTHAFT?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst umfasst Werke von rund 100 Künstler*innen aus der ganzen Welt. Sie spannt einen Bogen von der frühen Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart und widmet sich darin einem nahezu allgegenwärtigen, aber selten explizit behandelten Aspekt der Kunstgeschichte. In der Moderne seit dem 19. Jahrhundert im Allgemeinen und den klassischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts im Besonderen ist eine ganz bestimmte Dialektik am Werk: Auf der einen Seite kühne Innovationen, radikale Negation und ästhetische Dogmen – aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Art des Lachens, die die Grundlage für die Entstehung dieses Ausstellungsprojekts bildete. Es ist ein Lachen, das Spaß macht und zugleich – ohne nur skandalisieren zu wollen – alle Konservativitäten, Bigotterien, Moralvorstellungen und nicht zuletzt avantgardistischen Dogmatismen unterläuft. Indem es sich gegen den Gebrauch von Kultur zur Einschüchterung, zur Absicherung unverdienter Privilegien wendet, zeigt dieses Lachen, wie Autorität ihren Halt verliert, wie die pompöse Geste und das Bild des Helden entkräftet werden. Dahingehend wird ein weiterer Aspekt der Ausstellung deutlich, der zugleich eine der wichtigsten Haltungen oder Gefühle darstellt, welche der modernen und zeitgenössischen Kunst zugrunde liegen: Eine enthusiastischen Peinlichkeit, die auch vor dem unvernuñftig Albernem nicht zurückschreckt. Enthusiastische Peinlichkeit ist zweifellos mit einer Vorstellung von humorvoller Unbeschwertheit verbunden – aber ebenso sehr mit einem Gefühl von ernsthafter Beharrlichkeit, allen Widrigkeiten zum Trotz. Sie ist sicherlich mit Ironie verbunden – aber auch mit einem zutiefst unironischen, eben enthusiastischen Glauben an die Notwendigkeit und Möglichkeit, etwas, das als unangenehm oder peinlich erkannt wurde, durchzuhalten und fortzusetzen. ERNSTHAFT?! kokettiert mit dem Humor der Katastrophe, dem

schlechten Geschmack, dem Camp-Ansatz, der B-Movie-Kultur, Science-Fiction, Horror etc. sowie der Unreife, der Idiotie, der Intuition und natürlich der Leidenschaft – und nicht zu vergessen mit dem Enthusiasmus.

Den präsentierten Werken liegen ganz unterschiedliche künstlerische Vorgehensweisen zugrunde, die von Fotografie, Malerei und Grafik über Skulpturen und Installationen bis hin zu Video und Film reichen. In den verschiedenen Kapiteln der Ausstellung sind zahlreiche namhafte Künstler*innen vertreten: von Marcel Duchamp und Francis Picabia, René Magritte, Giorgio de Chirico und Sturtevant, Alfred Jarry, Sigmar Polke, Martin Kippenberger, Maria Lassnig und Robert Breer bis hin zu zeitgenössischen Positionen der Gegenwartskunst wie zum Beispiel Paul McCarthy, Nicole Eisenman, Peter Fischli und David Weiss, Isa Genzken, Pauline Curnier-Jardin, Kiluanji Kia Henda, Cosima von Bonin, Jakob Lena Knebl, Henrike Naumann, Ashley Hans Scheirl, Jeffrey Vallance oder Ming Wong. Neben Leihgaben aus europäischen und US-amerikanischen Museen und Sammlungen sind auch Werke aus den Sammlungen des Universalmuseums Joanneum in Graz zu sehen, darunter beispielsweise Arbeiten von Rembrandt van Rijn aus der Alten Galerie oder von Josef Danhauser, Jiri Kovanda und Martin Kippenberger aus der Neuen Galerie Graz.

In einer häuserübergreifenden Kooperation wird das Thema der Ausstellung in der Neuen Galerie Graz und in der HALLE FÜR KUNST Steiermark gleichwertig präsentiert, wobei jede Institution spektakuläre Positionen zeigt. Während etwa in der Neuen Galerie Graz ein absurdes Spiegelkabinett des niederländischen Künstlers Gabriel Lester einen zentralen Platz einnimmt, das eigens für das Ausstellungsprojekt entstanden ist, wird der große Hauptraum der HALLE FÜR KUNST Steiermark zur Bühne für eine monumentale Installation des US-Künstlers Jim Shaw. So bietet diese Ausstellung über das eigentliche Thema hinaus einen Überblick über bedeutende Positionen der internationalen Kunstgeschichte und zeitgenössischen Kunst. Ergänzt werden die künstlerischen Positionen durch eine B-Movie-Sektion, die in der Neuen Galerie in Form eines in blau gehaltenen, an Bar- bzw. Kino-Atmosphäre erinnernden Raumes historische Filmplakate sowie Filmausschnitte von u.a. Ed Wood präsentiert.

Die Ausstellung ist eingebettet in eine Ästhetik, welche anders als die gewohnten White-Cube-Szenarios eher von Vergnügungsparks mit ihren Kristallpalästen, Spukhäusern und übersättigten bunten Welten inspiriert ist. *ERNSTHAFT?!* gibt dem Experimentellen und einer aktiven, undogmatischen Kommunikation nicht nur in den Werken, sondern auch in der Struktur des gesamten Projekts Raum. In diesem Sinne impliziert die Ausstellung als ästhetische Praxis eine bewusste Form der Intuition, die das Risiko von Bedeutungsambivalenzen und Missverständnissen in Kauf nimmt. Ein Ansatz, der intellektuelle Gedankenspiele begrüßt, sich aber einem bloß formalistischen Intellektualismus widersetzt.

Kapitel der Ausstellung

Kapitel I: Coney Island

Auf Coney Island in New York wurde 1903 der Luna Park eröffnet und zur Blaupause für viele Vergnügungsparks weltweit, mit ihren Kristallpalästen, Spukhäusern und überladenen, bunten Welten. Der Bühnenbildner Adrien Rovero hat sich eine riesige, bonbonfarbene Umgebung mit

überdimensionalen gestreiften Wänden ausgedacht. Wie in einem Vergnügungspark können hier die Dinge zu groß oder zu klein sein.

Kapitel II: Ursprünge, Dada

In Vergnügungsparks gab es auch immer wieder seltsame Kuriositätenkabinette. Dies ist hier natürlich nicht wörtlich zu verstehen – denn enthalten sind Werke von alles andere als bloß „kuriosen“ Pionier*innen des respektlosen Humors, von Pieter Bruegel dem Älteren und Rembrandt van Rijn über Alfred Jarry bis zu Elsa von Freytag-Lohringhoven, die als Zeitgenossin und Weggefährtin von Marcel Duchamp maßgeblichen, wenn nicht sogar entscheidenden Anteil an der Erfindung des Readymade hatte. Aber auch Karikatur und Film spielen in diesem Kapitel eine Rolle. So können wir die Ursprünge der enthusiastischen Peinlichkeit in der Kunst zumindest skizzieren, die ihren ersten Höhepunkt in den Collagen, Performances und Wortspielen der internationalen DADA-Bewegung fand.

Kapitel III: Das moderne Museum

Das sogenannte „Moderne Museum“ zeigt Werke des Surrealismus und andere Meisterwerke der Moderne, darunter auch einige überraschende Gegensätze. Hier finden wir die klassische, stickige Ästhetik bestimmter Galerien in modernen Museen, einschließlich Seilen und Sockeln, die die einschüchternde Feierlichkeit des ernstesten Meistergenies suggerieren. Die ausgestellten Werke von Künstlern wie Giorgio de Chirico und René Magritte verspotten jedoch genau diese Ernsthaftigkeit. Als eine Art Bindeglied zum nächsten Kapitel gibt es einen kleineren Unterabschnitt, in dem Werke von Martin Kippenberger und Sturtevant die Logik der Produktion, des Ausstellens und des Sammelns von Kunst, die nicht zuletzt „Das moderne Museum“ ausmacht, auf den Kopf stellen und parodieren.

Kapitel IV: Minimal Art und Konzeptkunst

Die Minimal Art und die Konzeptkunst ab den 1960er-Jahren etablierten eine eher strenge Ästhetik, die von weißen, grauen und schwarzen Farbtönen dominiert wird. Und genau darin liegt auch ihr trockener Humor begründet. Man kann dieses Kapitel als einen sehr kühlen White Cube beschreiben, mit sich bewegenden Wänden und sich verschiebenden kleinen Objekten von Robert Breer und Sigmar Polke, mit Kuhporträts von Jef Geys oder den gefundenen, von Wollfäden umspannten Sonntagsmalereien von Lara Favaretto. Zusammen bilden diese Werke einen (fast) stummen Slapstick-Film.

Kapitel V: B-Movies

Willkommen in der verrückten, zwielichtigen Welt der „B-Movies“! Der exzentrische amerikanische Filmregisseur Ed Wood (1924–1978) war eine große Inspiration für dieses Ausstellungsprojekt. Im Jahr 1980, zwei Jahre nach Woods Tod, wurde sein Film „Plan 9 from Outer Space“ (1957) als der „schlechteste Film aller Zeiten“ tituliert. Seitdem wurde Wood — bis dahin weitgehend unbekannt, nur bei Filmfans ein Begriff – immer wieder als „schlechtester Regisseur aller Zeiten“ bezeichnet. Trotz – oder gerade wegen – dieses wenig schmeichelhaften Titels wurde er in der Folgezeit zu einer Kultfigur, ein Status, der durch Tim Burtons Film Ed Wood von 1994 festgeschrieben wurde. Für ERNSTHAFT?! diente Wood als eine Art

Arbeitsinstrument, das Fragen des guten und schlechten Geschmacks, von Ironie, Slapstick, Camp, Trash-Kultur, Idiotie, Do-it-yourself-Attitüde, Außenseiterkunst und nicht zuletzt enthusiastischer Peinlichkeit aufwirft. In diesem Sinne und inspiriert vom Studio 28, dem allerersten Kino in Paris, das ganz der Avantgarde gewidmet war und 1928 mit von Jean Cocteau entworfenen Lampen eröffnet wurde, greift dieser Raum mit seiner schummrigen Beleuchtung die Atmosphäre von schäbigen Bars und Ciné-Clubs auf, in denen man eine Collage aus B-Movie-Szenen sieht.

Kapitel VI: Camp

Der Begriff der enthusiastischen Peinlichkeit hat viele Überschneidungen mit dem Begriff des Camp – der ästhetischen Sensibilität, die das Kitschige und den „schlechten Geschmack“ zelebriert und eng mit der queeren Kultur verbunden, aber nicht mit ihr identisch ist. Der Künstler und Schriftsteller Philip Core formulierte es 1984 in seinem Buch *Camp: The Lie That Tells the Truth* folgendermaßen: „Es gibt nur zwei Dinge, die für Camp wesentlich sind: ein Geheimnis in der Persönlichkeit, das man ironischerweise verbergen und ausnutzen möchte, und eine besondere Art, die Dinge zu sehen, zwar geprägt von spiritueller Isolation, aber doch stark genug, um sich anderen durch schöpferische Handlungen aufzudrängen.“ Diese schöpferischen Handlungen sind oft mit Begeisterung und Unbehagen verbunden, weil sie eine Zweideutigkeit gegenüber der Gesellschaft und der Kultur im Allgemeinen implizieren: eine Zweideutigkeit, weil ein Phänomen – oft eines, das von anderen, nicht zuletzt von den privilegierteren und vermeintlich kultivierteren Positionen, belächelt, herabgesetzt oder stigmatisiert wird – mit Begeisterung angenommen und gefeiert wird.

Kapitel VII: Post-Surrealismus/Post-Internet

Wenn wir uns der Gegenwart nähern, treffen wir auf eine Realität, die so bizarr ist, dass jede Satire an ihr abprallt bzw. von ihr überboten wird – von der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten über den Brexit bis hin zu grausamen Diktatoren, die hinter überlangen Tischen sitzen. Aber wenn wir an die Tage des Surrealismus zurückdenken, der nicht zuletzt aus den Traumata des Ersten Weltkriegs hervorging, sind wir natürlich auch in früheren Epochen auf bizarre Kombinationen von Grausamkeit und Lächerlichkeit gestoßen. Post-Surrealismus/Post-Internet führt uns jedenfalls in eine zeitgenössische Welt, in der der Wahnsinn der sozialen Medien, seltsame Störungen und digitales Pastiche die Absurditäten der zeitgenössischen Politik und des Kapitalismus umkreisen und sich wie ein TikTok-Albtraum anfühlen.

Künstler*innen der Ausstellung

Sadane Afif, Assume Vivid Astro Focus, Dan Attoe, Judith Bernstein, Jean-Luc Blanc, Bernhard Johannes Blume, Cosima von Bonin, Ulla von Brandenburg, Robert Breer, Pieter Bruegel d. Ä., Marcus Calvin, Nina Chilress, Yun Choi, Pauline Curnier Jardin, Josef Danhauser, John De Bello (Regie), Giorgio de Chirico, Jeremy Deller, Brice Dellsperger, Jos de Gruyter & Harald Thys, Josef Dobner, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Mimosa Echard, Nicole Eisenman, Max Ernst, Lara Favaretto, Hans-Peter Feldmann, Hans Finsler, Fischli & Weiss (Peter Fischli und David Weiss), Elsa von Freytag-Loringhoven, Isa Genzken, Jef Geys, Martin Gostner, Nicholas Grafia, George Grosz, Goerg Anton Gump (nach), Raoul Hausmann, Heinrich Hoerle, Anton Räderscheidt, Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmadian, Hannah Höch, Marcel Janco, Alfred Jarry, Mike

Kelley, Katja Kelm, Kiluanji Kia Henda, Martin Kippenberger, Jakob Lena Knebl, Jiri Kovanda, Peter Land, Maria Lassnig, Gabriel Lester, Marko Lulić, René Magritte, Fabian Marti, Paul McCarthy, Bjarne Melgaard, Nathaniel Mellors, Franz Xaver Messerschmidt, Russ Meyr (Regie), John Miller, Ming Wong, Neo Chon Teck, Shana Moulton, MRZYK et MORICEAU, Henrike Naumann, Francis Picabia, Wong Ping, Katrin Plavčak, Pierre la Police, Sigmar Polke, Rembrandt van Rijn, Rob Pruitt, Roe Rosen, Mika Rottenberg, Ashley Hans Scheirl, Andreas Schulze, Jim Shaw, Roman Signer, Cora Spassvogel, Kurt Schwitters, Erich Spießbach, Sturtevant, Jeffrey Vallance, Erik van Lieshout, Jean-Luc Verna, Olav Westphalen, Ming Wong.

Leihgeber*innen der Ausstellung (Museen und Galerien)

C L E A R I N G, Forest, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüssel, Yseult Gay / GAPEX VOF, Brüssel, BPS22 Art Museum of the Hainaut Province, Charleroi, carlier | gebauer, Berlin, Galerie Buchholz, Berlin, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, Peres Projects, Berlin, Sprüth Magers, Berlin u. Köln, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (Faksimile), Berlin, Deichtorhallen Hamburg / Sammlung Falckenberg, Hamburg, Weng Fine Art AG, Monheim, Galerie Art: Concept, Paris, GALERIE CHANTAL CROUSEL, Paris, Galerie Crèveœur, Paris, Galerie Thaddaeus Ropac Paris, gb agency, Paris, Kamel Mennour Gallery, Paris, La Cinémathèque Française, Paris, Masathis, Paris, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, Paris, PRAZ-DELAVALLADE, Paris, Air de Paris, Romainville, Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, Galerie Martina Simeti, Milano, Findart SaS, Torino, Galleria Franco Noero - Lara Favaretto, Torino, Museen der Stadt Linz, Linz, Filmmuseum Wien, Wien, Maria Lassnig Stiftung, Wien, Österreichische Galerie Belvedere, Wien, Magasin III Stockholm Konsthall, Stockholm, Karma International, Zürich, Kunsthaus Zürich, New Art Exchange, Nottingham, Amir Shariat, Wien, sowie zahlreiche Privatleihgeber*innen.