

VIENNA ART REVIEW

PERIODICAL PUBLICATION ABOUT LEADING EXHIBITIONS IN VIENNA

ALBERTINA MUSEUM

ALBRECHT DÜRER

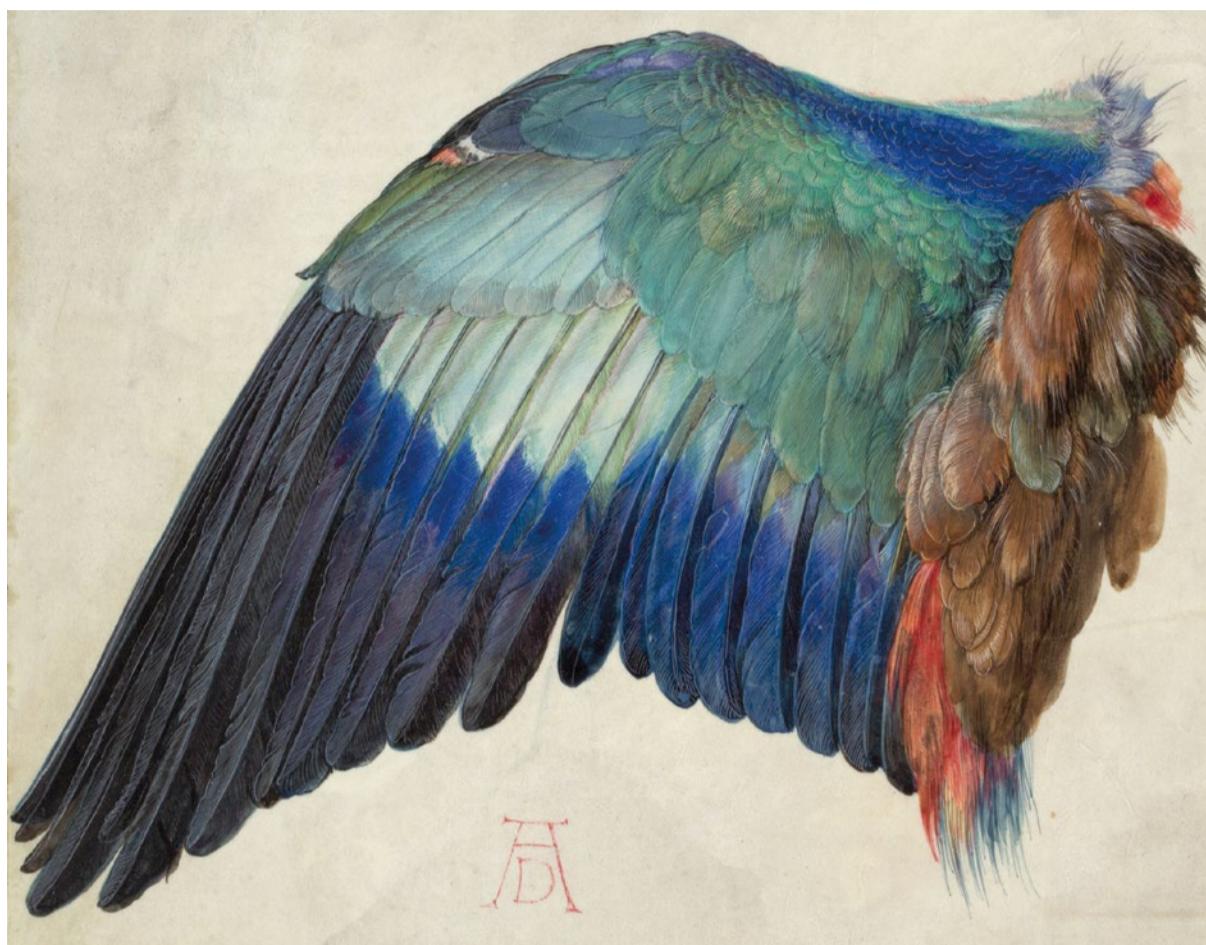
Spectacular Presentation of a Renaissance Genius

20 September 2019 –
06 January 2020

It has been decades since so many works by Albrecht Dürer (1471–1528) have been seen in one place: thanks to valuable international loans, Vienna's ALBERTINA Museum – its home to numerous world-famous icons of drawing by Dürer including the Hare, Praying Hands, and Large Piece of Turf – will be presenting over 200 examples of Dürer's drawings, printed graphics, and paintings in autumn 2019. Upon its reopening in 2003, it was with an exhibition of works by Albrecht Dürer that the ALBERTINA Museum ended up welcoming a total of half a million visitors. And now, a selection of over 100 drawings, a dozen paintings, personal writings, and other rare documents will present the oeuvre of this Renaissance genius more comprehensively than ever before.

The Historical Collection of the ALBERTINA Museum

The ALBERTINA Museum holds the world's most important collection of Albrecht Dürer's drawings, a collection that numbers nearly 140 works. The historical background of the museum's Dürer holdings is likewise a matter of special significance: their provenance can be traced back to 1528 without any gaps, with this group of works from the artist's workshop having thus been together for nearly 500 years. The museum's holdings hence also offer a uniquely ideal starting

Albrecht Dürer. "Left Wing of a Blue Roller", c. 1500. Watercolour, body colour, heightened with opaque white. © The Albertina Museum, Vienna

point from which to learn about Dürer's personal, early-humanist concept of art.

International Loan Works Brought Together

For this once-in-a-century exhibition, the ALBERTINA Museum has succeeded in uniting important works from international lenders: the Adoration of the Magi from the Uffizi, the unsettling and unsparing self-portrait of a naked Albrecht Dürer from Weimar, Martyrdom of the Ten Thousand from Vienna's Kunsthistorisches Museum, Christ among the Doctors from the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, and what is possibly Dürer's most handsome male portrait from the neighboring Museo del Prado. Furthermore, the ALBERTINA Museum is also presenting the late paintings from the artist's final journey to the Netherlands with all of the studies on which they are known to be based.

Sein Jahrzehnten war das Werk Albrecht Dürers (1471–1528) nicht in dieser Fülle zu erleben: Die ALBERTINA in Wien ist Heimat zahlreicher weltberühmter Ikonen der Zeichnung, darunter der Feldhase, die Betenden Hände und das Große Rasenstück.

Die um wertvolle internationale Leihgaben ergänzte Ausstellung präsentierte im Herbst 2019 mit über 200 Exponaten

Dürers zeichnerische, druckgrafische und malerische Werke.

Zu ihrer Wiedereröffnung 2003 konnte die ALBERTINA mit ihrer letzten Dürer-Ausstellung eine halbe Million Besucherinnen begrüßen. Mit über 100 Zeichnungen, einem Dutzend Gemälde, persönlichen Aufzeichnungen und anderen seltenen Dokumenten wird das Werk des Renaissance-Genies nun noch umfassender gezeigt als jemals zuvor.

Historische Sammlung der ALBERTINA

Mit nahezu 140 Arbeiten besitzt die ALBERTINA den weltweit bedeutendsten Bestand an Zeichnungen Albrecht Dürers. Die Sammlungsgeschichte seines Œuvres in der ALBERTINA ist von besonderer Bedeutung: Seine Provenienz lässt sich lückenlos bis ins Jahr 1528 zurückverfolgen, und bildet damit ein seit fast 500 Jahren geschlossen erhaltenes Konvolut aus Dürers Werkstatt. Die Sammlung bietet daher wie keine andere den idealen Ausgangspunkt, um sich auch seiner persönlichen, vom Gedankengut des frühen Humanismus geprägten Kunstauffassung zu nähern.

Internationale Leihgaben vereint

Für die Jahrhundertausstellung konnte die ALBERTINA bedeutende internationale Leihgaben gewinnen: Die Anbetung der

Könige aus den Uffizien, das erschütternde und schonungslose Selbstbildnis des nackten Albrecht Dürer aus Weimar, Die Marter der Zehntausend aus dem Kunsthistorischen Museum Wien, Jesus unter den Schriftgelehrten aus dem Museum Thyssen-Bornemisza und aus dem benachbarten Prado Dürers wohl schönstes Männerporträt. Sein malerisches Spätwerk der letzten niederländischen Reise, den Heiligen Hieronymus, präsentiert die ALBERTINA mit allen dazugehörigen Studien.

Albrecht Dürer, "Young Hare". 1502. Watercolour, body colour, heightened with opaque white. © The Albertina Museum, Vienna

Albrecht Dürer, "Praying Hands". 1508. Brush and black and gray ink, gray wash, heightened with white on blue prepared paper. © The Albertina Museum, Vienna

ALBERTINA MUSEUM

ALBRECHT DÜRER

KUNSTHISTORISCHES

MUSEM

CARAVAGGIO & BERNINI

UPPER BELVEDERE

JOSEF IGNAZ

MILDORFER

LOWER BELVEDERE

JOHANNA KANDL

BELVEDERE 21

JOSEF BAUER

MUMOK MUSEUM

ALFRED SCHMELLER

KUNSTFORUM WIEN

PIERRE BONNARD

LEOPOLD MUSEUM

RICHARD GERSTL

INTERVIEW WITH

THE SCULPTOR

MARKUS HOFER

ART&ANTIQUE

HOFBURG

51 ANTIQUE ART FAIR

Founder | Editor in Chief

Olga Tröscher

viennaartreview@gmail.com

www.viennaartreview.com

ART & ANTIQUE

HOFBURG VIENNA
09. BIS 17.11.19
artantique-hofburg.at

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM

CARAVAGGIO & BERNINI

15 October 2019 – 19 January 2020

The exhibition presents an extravagantly visual baroque spectacle at the Kunsthistorisches Museum Vienna. Its focus is on the revolutionary works produced by the painter Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) and the sculptor Gian Lorenzo Bernini (1598–1680). For the first time, these two titans of seventeenth-century art are juxtaposed in a single exhibition. These transformative artists share a new susceptibility for realism, verisimilitude and the pathos of grand emotions. Presenting over seventy masterpieces of Roman painting and sculpture – from Caravaggio to Bernini – this major exhibition focuses on the Baroque's dramatic staging of human emotions.

The first major Caravaggio/Bernini Exhibition in Austria

The Kunsthistorisches Museum Vienna holds the largest and most important collection of works by Caravaggio and his followers outside Italy, but there has never been a major exhibition showcasing the painter and his era. Works by Gian Lorenzo Bernini, a sculptor born a generation later whose compositions greatly influenced Austrian baroque art, have also rarely been on show in this country.

The exhibition explores the phenomenon of the early Baroque and presents the revolutionary art produced in Rome during the first half of the seventeenth century. Caravaggio and Bernini were the Eternal City's foremost artists, causing a sensation both with their novel artistic ideas and their unconventional lifestyles.

Rome quickly evolved into a centre of innovative ideas and inventions. The show focuses on the revo-

Michelangelo Merisi da Caravaggio, "David with the Head of Goliath". Rome, c. 1600/1601 © KHM

lution in the arts to which it played host between 1600 and 1650, which would greatly impact the rest of Europe. During these decades the city was a mag-

Die Ausstellung präsentiert ein großes und überwältigendes visuelles Barockspektakel im Kunsthistorischen Museum Wien. Im Zentrum stehen dabei die bahnbrechenden Werke des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) und des Bildhauers Gian Lorenzo Bernini (1598–1680). Erstmals sind die beiden weltberühmten Protagonisten, die jeweils auf ihre Art stilbildend für die europäische Kunst des 17. Jahrhunderts werden sollten, gemeinsam in einer Ausstellung vereint. Was sie verbindet, ist eine neue Aufmerksamkeit für die wirklichkeitsnahe Naturdarstellung und für das Pathos großer Gefühle. Die Entdeckung der menschlichen Regungen als theatralisches Anliegen des Barocks ist dann auch das zentrale Thema der Ausstellung, die – von Caravaggio bis Bernini – rund siebzig Meisterwerke römischer Malerei und Skulptur in einen einzigartigen Dialog setzt.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, "Narcissus". Rome, c. 1600. Rome, Gallerie Nazionali d'Arte Antica, Palazzo Barberini

net for countless talented artists from all over Europe, from Florence, Naples and Lombardy, but also from France, Germany, Flanders and the Low Countries. They all experimented with these new themes and compositions, creating fascinating works filled with drama and passion, marked by depictions of unexpected or strong emotions and movement and a highly-dramatic use of colour. Their protagonists' expansive gestures, expressive features and actions reveal and display intense feelings. It became de rigueur for artists to appeal to the emotions of their audience. The five decades between 1600 and 1650 marked the birth of a fervently emotional art, not only in painting and sculpture but also in poetry, literature, music and theatre. A sudden shock – as in Caravaggio's Boy Bitten by a Lizard – documents the period's fascination with depicting strong emotions.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, "St. John the Baptist". c. 1602, Rome, Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina.

Erstmals große Caravaggio/Bernini-Ausstellung in Österreich

Obwohl das Kunsthistorische Museum den umfangreichsten und wertvollsten Bestand an Werken Caravaggios und seiner Nachfolger außerhalb Italiens besitzt, hat in Österreich bislang noch keine Ausstellung zu diesem Maler und seiner Zeit stattgefunden. Werke des um eine Generation jüngeren Bildhauers Gian Lorenzo Bernini, dessen Kunst auch für den österreichischen Barock prägend werden sollte, waren hierzulande bisher ebenfalls kaum zu sehen.

Die Ausstellung spürt dem Phänomen des aufblühenden Barockzeitalters nach und stellt die revolutionäre Kunst im Rom dieser Zeit vor. Der Maler Caravaggio und der Bildhauer Bernini waren dabei die führenden Persönlichkeiten, die mit ihrer neuartigen Ausdrucksweise ebenso wie mit ihrem unkonventionellen Lebensstil in Rom für Erore sorgten.

Rom zu Gast in Wien

In sehr kurzer Zeit wurde Rom zu einem blühenden Zentrum innovativer Ideen und Erfindungen. Die Ausstellung konzentriert sich auf die künstlerischen Umwälzungen, die in der heiligen Stadt zwischen 1600 und 1650 stattfanden und weitreichende Auswirkungen auf ganz Europa hatten. In diesen Jahrzehnten wurde die Stadt zu einem Anziehungspunkt für zahlreiche talentierte Künstler, die aus Florenz, Neapel und der Lombardie, aber auch aus Frankreich, Deutschland, Flandern und den Niederlanden kamen. Sie alle experimentierten mit den neuen Bildthemen und kompositorischen Lösungen. Es entstanden faszinierende Werke voller Dramatik und Leidenschaft, die sich durch Darstellung exzentrischer wie starker Bewegung und Gefühlsregung sowie durch eine theatralisch inszenierte Farbregie auszeichnen. Die Figuren zeigen jetzt in ihrer aus-

Gian Lorenzo Bernini, "The Ecstasy of St Teresa" (1615–1622). Rome, 1647, Terracotta, h. 47 cm. © St. Petersburg, The State Hermitage Museum

holenden Gestik, ihrer starken Mimik und in ihrem Handeln intensive Gefühle. Es wurde regelrecht zur künstlerischen Aufgabe, das Publikum emotional zu berühren. Nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in Dichtung und Literatur sowie in Musik und Theater kann man die fünf Jahrzehnte von 1600 bis 1650 als Geburtsmoment einer Kunst der Affekte bezeichnen. Plötzliches Erschrecken, wie beispielsweise bei Caravaggios Knabe, von einer Eidechse gebissen, zeugen von dem regen Interesse an der Darstellung wirkmächtiger Gefühle.

Gian Lorenzo Bernini, "St. Sebastian". Rome, 1617, Marble, h. 98.8 cm. Private collection; on loan to Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Main sponsor
ERSTE BANK
Sponsoring VALUE

secession

Friedrichstraße 12, 1010 Vienna www.secession.at

September 13 – November 10, 2019

Tillman Kaiser
Alexandra Bircken
Korakrit Arunanondchai

November 23, 2019 – January 19, 2020

Tala Madani
Ron Nagle
Lisa Holzer

BELVEDERE MUSEUM UPPER BELVEDERE

**JOSEF IGNAZ
MILDORFER**
Rebel of the Baroque

19 September 2019 – 6 January 2020

To celebrate the 300th birthday of Josef Ignaz Mildorfer (1719–1775), the Belvedere is honouring the Baroque painter with an exhibition as part of its IN-SIGHT series, to take place in the autumn of 2019. In this tercentenary year, the Tyrolean native will be accorded his first monographic show. The exhibition focuses on three key aspects of his artistic work: his rare battle scenes, his role as a professor of painting at the Vienna Academy of Arts, and his commissions from the clergy, aristocracy, and the bourgeoisie.

In his early years, Mildorfer tested himself with a small number of works in the genre of battle painting, reacting to contemporary events of the then raging War of the Austrian Succession.

Mildorfer's involvement with the Vienna Academy of Arts ranged from his distinction as an award winner of competitions held there in 1741/42 to his function as a professor of painting. In the mid-eighteenth century he was offered the post three consecutive times by election. Throughout his many years of teaching, Mildorfer contributed significantly to the development of the expressive Viennese academy style. Works by artists from this movement – such as Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) – form the core of the Belvedere's Baroque collection.

Josef Ignaz Mildorfer, "Four-part Old Testament Cycle of Angels: Tobias with the Angel Raphael", 1740. Hofburg Brixen.

By the end of the 1740s, the imperial couple Maria Theresia (1717–1780) and Franz I Stephan (1708–1765) were among Mildorfer's most prominent clients, and to this day his frescoes in the Menagerie Pavilion at Schönbrunn and the Kapuzinergruft (Imperial Crypt) remain well preserved. The exhibition presents many additional select commissions of the painter's from in and around Vienna.

Änlässlich des 300. Geburtstages des Malers und Freskanten Josef Ignaz Mildorfer (1719–75) würdigt das Belvedere den Künstler im Herbst 2019 mit einer Ausstellung in der Reihe IM BLICK. Der gebürtige Tiroler erhält damit in seinem Jubiläumsjahr seine erste monografische Einzelpräsentation.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts, von 1751 bis 1759, wirkte Mildorfer als Professor für Malerei an der Wiener Kunstakademie. Zu dieser Zeit studierten dort Künstler wie der wenige Jahre jüngere Franz Anton Maulbertsch (1724–96). Durch seine Lehrtätigkeit trug Mildorfer entscheidend zur Herausbildung des ausdrucksstarken, sogenannten „Wiener Akademiestils“ bei. Werke von Künstlern aus diesem Kontext gehören zum Kernbestand der Barocksammlung des Belvedere.

Josef Ignaz Mildorfer,
"Pandurs", 1742, oil on wood,
The Augustinian Canons
Monastery of Novacella, Varna
(Art Gallery)

Zu den prominenten Auftraggebern Mildorfers zählte das Kaiserpaar Maria Theresia (1717–80) und Franz I. Stephan (1708–65), das den Künstler ab dem Ende der 1740er-Jahre mehrfach beschäftigte. Mildorfers Fresken im Menageriepavillon in Schönbrunn und in der Kapuzinergruft haben sich bis heute erhalten. Eine weitere wichtige Mäzenin war Herzogin Maria Theresia Felicitas von Savoyen (1694–1772), geb. Liechtenstein. Sie war mit dem Neffen Prinz Eugens (1663–1736) verheiratet und nahm Mildorfer etwa zur selben Zeit wie das Herrscherpaar in den Dienst. Außerdem für aristokratische Auftraggeber – in Ungarn waren dies u. a. die Esterházy – arbeitete Mildorfer auch für Stifte und Kirchen sowie für eine neue Käuferschicht: das sich herausbildende Bürgertum.

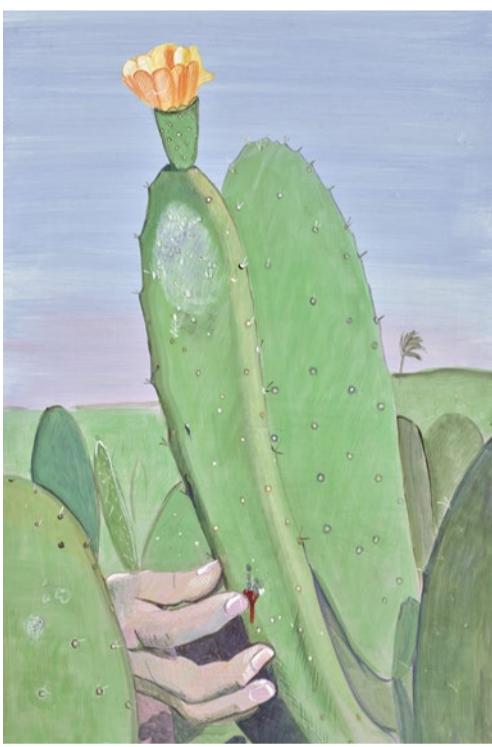
In früheren Jahren, weit vor seinen Ämtern als savoisch-liechtensteinischer Hofmaler und Akademieprofessor, erprobte sich Mildorfer im Genre der Schlachtenmalerei. Darin griff er die Ereignisse des damals wütenden Österreichischen Erbfolgekrieges (1740–48) auf. Die Ausstellung stellt den Künstler mit diesen seltenen Schlachtenbildern, mit ausgewählten Aufträgen in und um Wien sowie mit Werken aus dem Umfeld seiner Zeit an der Akademie vor.

BELVEDERE MUSEUM LOWER BELVEDERE

JOHANNA KANDL
**Material. What We Paint
with and Why**
**Material. Womit gemalt
wird und warum**

15 September 2019 – 19 January 2020

In this exhibition, Johanna Kndl examines the physicality of artworks. She's not interested in the science of materials per se, rather, she sheds light on a current topic referred to in recent years by the scientific community as the 'material turn'. The new-found appreciation of analogue materials can be seen as a paradigm shift in the age of digitalization. This research strategy analyses the significance of material in society. Kndl has been researching this topic for several years, travelling to the places of origin of the substances in question, such as to the island of Hormus, the Sudan, Sumatra, and Slovakia. Under this approach wider issues are raised, like the economic sustainability for the inhabitants of affected regions of materials such as resin- and rubber-producing plants (or gum arabic in the Sudan). Problematic environmental consequences are also raised with regard to mining and the conflicts between activists and global mining companies involved in pigment production. In the exhibition, the artist's works and paintings from the Belvedere Collection are in dialogue with minerals, pigment samples, specimens, archive material, and Kndl's own photographs, film contributions, and notes from

Private Collection, Johanna Kndl © H&J.Kndl, 2018.

many years of research. The result is a narrative that oscillates between objective documentation and personal fiction. The artist brings to the exhibition her detached scientific view, but also imbues it with her emotionally underpinned personal connection to the subject, rooted in her family background of paint producers and dealers, as well as her training as a conservator. Together with her husband, Helmut Kndl,

she explores the stories behind the bodily nature of art, while also uncovering urgent social questions.

Images tell stories. They do so not only via form and content but also through their pure, innate materiality. Painting tools and the medium of colour, their origins, and the way they are obtained often convey compelling stories in parallel to the picture's subject matter. Austrian artist Johanna Kndl focuses on this content layer by juxtaposing the basic materials used in painting with her own works as well as numerous paintings from the Belvedere Collection.

Private Collection, Johanna Kndl © H&J.Kndl, 2018.

Johanna Kndl beschäftigt sich in dieser Ausstellung mit der substanzellen Seite der Kunstwerke. Ihr geht es dabei nicht um reine Materialkunde, sondern um das Aufzeigen aktueller Fragestellungen, in der Wissenschaft seit einigen Jahren als „Material Turn“ (Wende zum Material) bezeichnet. Die Neuauflistung des Analog-Stofflichen ist als Paradigmenwechsel im Zeitalter der Digitalisierung zu sehen. Dieser Forschungsansatz analysiert den Stellenwert von Material in der Gesellschaft. Kndl recherchiert diesbezüglich seit einigen Jahren und reist zu den jeweiligen Herkunfts-orten, zum Beispiel auf die Insel Hormus, in den Sudan, nach Sumatra oder auch in die Slowakei. So werden beispielsweise anhand von harz- und gumigebenden Pflanzen (Gummi arabicum, etwa im

Josef Ignaz Mildorfer, "Four-part Old Testament Cycle of Angels: The Angel appears to Hagar in the Desert", 1740. Hofburg Brixen.

tet und nahm Mildorfer etwa zur selben Zeit wie das Herrscherpaar in den Dienst. Außerdem für aristokratische Auftraggeber – in Ungarn waren dies u. a. die Esterházy – arbeitete Mildorfer auch für Stifte und Kirchen sowie für eine neue Käuferschicht: das sich herausbildende Bürgertum.

In früheren Jahren, weit vor seinen Ämtern als savoisch-liechtensteinischer Hofmaler und Akademieprofessor, erprobte sich Mildorfer im Genre der Schlachtenmalerei. Darin griff er die Ereignisse des damals wütenden Österreichischen Erbfolgekrieges (1740–48) auf. Die Ausstellung stellt den Künstler mit diesen seltenen Schlachtenbildern, mit ausgewählten Aufträgen in und um Wien sowie mit Werken aus dem Umfeld seiner Zeit an der Akademie vor.

Sudan) Themen wie wirtschaftliche Nachhaltigkeit für die Bewohner_innen der betroffenen Region angesprochen. Im Zusammenhang mit Pigmenten werden wiederum problematische Auswirkungen des Bergbaus auf die Umwelt und Konflikte zwischen Aktivisten und globalen Abbaufirmen thematisiert.

Werke aus der Sammlung des Belvedere und Arbeiten der Künstlerin – Gemälde, Fotos und Filmbeiträge – interagieren mit Mineralien, Pigmentproben, Präparaten und Archivalien. So entsteht ein Narrativ, das zwischen sachlicher Dokumentation und persönlicher Fiktion oszilliert. Johanna Kndl bringt in die Ausstellung nicht nur ihren distanziert-wissenschaftlichen Blick ein, sondern auch die emotional-personliche Verbundenheit, die sich von ihrer Herkunft aus einer Familie von Farberzeugern und -händlern und ihrer Ausbildung zur Restauratorin herleitet. Gemeinsam mit ihrem Mann Helmut Kndl geht sie die Geschichten hinter diesen Stoffen nach und deckt dabei auch akute gesellschaftliche Fragen auf.

Bilder erzählen Geschichten. Sie tun dies über Form und Inhalt, aber auch über ihre Materialität. Die verwendeten Mal- und Farbmittel, ihre Herkunft und die Art ihrer Gewinnung vermitteln parallel zum Bildsujet oft spannende Inhalte. Die österreichische Künstlerin Johanna Kndl widmet sich dieser Inhaltsebene, indem sie ihre eigenen Werke mit zahlreichen Gemälden aus der Sammlung des Belvedere sowie mit in der Malerei verwendeten Grundstoffen in Beziehung setzt.

Exhibition View, Johanna Kndl

MQW. AT/WINTER
07.11.-23.12.

Mon thru Fri, 16:00–23:00
Sat, Sun & Holidays, 13:00–23:00
MQ Main Courtyard

Wintererwachen im

MQ
MuseumsQuartier
Wien

engagierte Einschätzung

WIENER STADTWERKE

Bundeskanzleramt
Bundesminister für EU,
Kunst, Kultur und Medien

WIEN KULTUR

Illustration: Elisa Vendramin

ADVERTISING

BELVEDERE 21

JOSEF BAUER Demonstration

5 September 2019 – 12 January 2020

With this exhibition on Josef Bauer, the Belvedere 21 is showcasing a visionary approach that has hardly been recognized in the international art world. Bauer has been one of the principal protagonists of Conceptual Art in Austria since the 1960s. In the milieu of the Wiener Gruppe (Vienna Group) with the poets Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner, and Oswald Wiener, he develops a-in the truest sense of the word-sculptural language that makes a connection between bodies and objects.

The Upper Austrian Concept Artist describes his work as "tactile poetry." His installations, paintings, objects, and performance photographs always revolve around the question of what can be articulated with art and how. Bauer is interested in combining text, image, and writing in a single language. For him, art and exhibiting constitute an entity, a "language in the space." To this end, the artist works with suggestion and always establishes new intersections to keep the content topical. The dual meaning of the exhibition's title, Demonstration, refers on the one hand to the gesture of presenting, on the other to the expression of political protest-two themes that play a major role in Bauer's oeuvre.

Josef Bauer was born on January 12, 1934, in Wels (Upper Austria) and today lives and works in Linz and Gunskirchen. As a young man he won several national pole vault championships, and he also attended business school in Wels from 1953 to 1955. In Paris – away from the museums – Bauer met artists from

the American Pop Art movement. From 1956 to 1964 he studied, together with Friedrich Panzer and Hans-Peter Feldmann, at the then art school of the city of Linz. In 1968, Bauer visited the documenta in Kassel and took part in the Ergebnisse '68 exhibition at the Galerie im Griechenbeisl in Vienna. In 1970, his first solo exhibition was shown at Galerie MAERZ in Linz. In 1971, he had a solo exhibition in Vienna and took part in the neue texte exhibition at the Neue Galerie der Stadt Linz. In 1974, the artist exhibited in the Neue Galerie at the Landesmuseum Joanneum, Graz, and one year later took part in Kunst aus Sprache at the Museum of the 20th Century in Vienna. In 1978, Bauer established contact with the Bielefeld Colloquium Neue Poesie with the help of Gerhard Rühm. He exhibited at the Galerie nächst St. Stephan in Vienna and had a solo exhibition at the Stadtgalerie Bielefeld in 1985. Since 1994 his works have been featured in numerous solo exhibitions as well as group exhibitions at home and abroad. In 2013, he exhibited his works at the invitation of Krist Gruijthuijsen at the Grazer Kunsthverein. In 2019 and 2020, Josef Bauer's first major retrospective will be on view at the Belvedere 21 and the LENTOS Kunstmuseum Linz.

Installation view "Josef Bauer. Demonstration", © Belvedere, Vienna, photo: Johannes Stoll

Josef Bauer, "The Language of showing the Heart", 1969–2019, photo: Josef Bauer. Courtesy Josef Bauer; Krobath, Vienna; Galerie Karin Guenther, Hamburg

Das Belvedere 21 zeigt mit Josef Bauer eine visionäre, im internationalen Kunstgeschehen bisher kaum wahrgenommene Position. Bauer gehört zu den wesentlichen Protagonisten der konzeptuellen Kunst in Österreich seit den 1960er-Jahren. Im Umkreis der Wiener Gruppe mit den Poeten Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner und Oswald Wiener entwickelt er eine – im wahrsten Sinne des Wortes – skulpturale Sprache, die Körper und Objekte zueinander in Beziehung setzt.

Der oberösterreichische Konzeptkünstler bezeichnet einige Arbeiten als „taktile Poesien“. Seine Installationen, Gemälde, Objekte und Performancefotografien kreisen stets um die Frage, was mit Kunst

wie artikuliert werden kann. Es geht Bauer darum, Text, Bild und Schrift zu einer gemeinsamen Sprache zusammenzufügen. Kunst und Ausstellen bilden für ihn eine Einheit, eine „Sprache im Raum“. Dafür arbeitet der Künstler mit Suggestion und stellt stets neue Querverbindungen her, um die Inhalte aktuell zu halten. Die Doppelbedeutung des Ausstellungstitels Demonstration verweist zum einen auf die Geste des Präsentierens, zum anderen auf den Ausdruck politischen Protests – zwei Themen, die in Bauers Werk wesentliche Rollen spielen.

Josef Bauer, am 12. Jänner 1934 in Wels (Oberösterreich) geboren, lebt und arbeitet in Linz und Gunskirchen. 1953 bis 1955 besucht er die Handelsschule in Wels. Er wird mehrmaliger Staatsmeister im Stabhochsprung. In Paris – abseits der Museen – lernt Bauer amerikanische Pop-Art-Künstler kennen. 1956 bis 1964 studiert er gemeinsam mit Friedrich Panzer und Hans-Peter Feldmann an der ehemaligen Kunstschule der Stadt Linz. 1968 besucht Bauer die documenta in Kassel und nimmt an der Ausstellung Ergebnisse '68 in der Galerie im Griechenbeisl in Wien teil. 1970 ist seine erste Einzelausstellung in der Galerie MAERZ in Linz zu sehen, 1971 stellt er in einer Personale in Wien aus und nimmt an der Schau neue Texte in der Neuen Galerie der Stadt Linz teil. 1974 stellt der Künstler in der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, aus und nimmt ein Jahr später am Kunst aus Sprache im Wiener Museum des 20. Jahrhunderts teil. 1978 kommt Bauer über Gerhard Rühm in Kontakt mit dem Bielefelder Colloquium Neue Poesie. Er stellt in der Galerie nächst St. Stephan in Wien aus und hat 1985 eine Einzelausstellung in der Stadtgalerie Bielefeld. Ab 1994 zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland. 2013 stellt er seine Werke auf Einladung von Krist Gruijthuijsen im Grazer Kunsthverein aus. 2019 und 2020 ist Josef Bauers erste große Retrospektive im Belvedere 21 und im LENTOS Kunstmuseum Linz zu sehen.

MUMOK MUSEUM

ALFRED SCHMELLER The Museum as a Flashpoint Das Museum als Unruheherd

27 September 2019 – 16 February 2020

When Alfred Schmeller became the second director of the 20er Haus (today's mumok) in 1969, he had already enjoyed a long and varied career. He had been influential in the Art Club, and had worked for many years as a critic. Alongside his extensive collecting and exhibition activities, Schmeller was one of the first directors to realize the significance of presenting museums to different groups of potential visitors. An important aspect of

his work was, as he himself called it, "total cultural work." He saw the museum as a "flashpoint" in which many different issues could be articulated. Schmeller opened the museum up in many ways. He invited the Vienna Festwochen to hold the avant-garde festival Arenathere, and he was particularly concerned to attract young people via painting actions and other events.

In his collecting and exhibiting activities, Schmeller continued in the footsteps of Hofmann. Projects that wrote exhibition history during his era included The Vienna School of Fantastic Realism, Harald Szeemann's legendary exhibition Bachelors' Machines, and later Monte Verità and The Tendency toward the Total Work of Art. A major feature of Schmeller's purchasing policy was the Chicago Imagists, whose work has been rediscovered in recent years. This was a loose group of artists who had studied at the Chicago Art School and were influenced by surrealism, art brut, comics, and pop culture.

Alfred Schmeller opened up the museum in many ways, he invited the Vienna Festwochen to hold their avant-garde festival Arena in the 20er Haus, and he was particularly committed to bringing young people into the museum, staging painting actions that were revolutionary at the time. In 1970 Schmeller used the slogan "The Prater is closed – come to the museum" to advertise the sensational Riesenbillard (Giant Billiards) by Haus-

Exhibition views, Alfred Schmeller, 'The Museum as a Flashpoint'

Rucker-Co in the exhibition Live. This exhibition will document the most important of Alfred Schmeller's exhibitions and present important acquisitions he made, and also reconstruct this Riesenbillard, which serves as a symbol for Schmeller's new unorthodox approach to the museum. Visitors are expressly invited to make use of it.

Warning:

When using the walk-on artwork Giant Billiardthere is a danger of injury, caused by collisions, falling, stumbling, or twisted ankles. You enter this artwork at your own risk. mumok accepts no liability for the above-mentioned risks.

Als Alfred Schmeller 1969 zweiter Direktor des 20er Hauses (heute mumok) wurde, hatte er bereits eine abwechslungsreiche Karriere hinter sich: Er war prägend im ART CLUB engagiert und hatte lange Jahre als Kritiker gearbeitet. Neben seiner Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit war Schmeller einer der

ersten Direktoren, der früh die Bedeutung der Vermittlung musealer Inhalte für unterschiedliche

Zielgruppen erkannte. Das Museum sollte ein „Unruheherd“ sein, in dem viele Themen zur Sprache kommen. Das Haus öffnete er in vielfacher Hinsicht: Er lud die Wiener Festwochen ein, im heutigen mumok das Avantgardefestival Arenazu veranstalten und war bestrebt, die Jugend mit Malaktionen und anderen Veranstaltungen ins Haus zu holen.

Sensationell war 1970 die Arbeit Riesenbillard von Haus-Rucker-Co in der Ausstellung Live, die Schmeller mit dem Slogan „Der Prater ist geschlossen. Kommen Sie ins Museum!“ bewarb. Die Arbeit wird nun im mumok rekonstruiert – Benutzung ausdrücklich erwünscht! Neben Schmellers wichtigsten Erwerbungen werden Dokumentationen seiner Ausstellungen, Veranstaltungen und Vermittlungsprojekten gezeigt.

Warning:

Durch die Benutzung des Kunstwerks Giant Billiard kann es zu Verletzungen – beispielsweise durch Zusammenstoßen, Fallen, Stolpern oder Umknicken bzw. Umknöcheln kommen. Das Betreten des Kunstwerks erfolgt auf eigene Gefahr. Das mumok übernimmt keine Haftung, wenn sich die oben dargestellten Risiken verwirklichen.

Exhibition views, Alfred Schmeller, 'The Museum as a Flashpoint'

LEBEN & INVESTIEREN IN ÖSTERREICH

BUSINESS | IMMOBILIEN | FINANZIERUNG | UMZUG

Kontakt Information: office@crownconsulting.at Telefon: +43 664 5445313
Bösendorferstrasse 9/19, 1010 Wien

CROWN
consulting

KUNSTFORUM WIEN

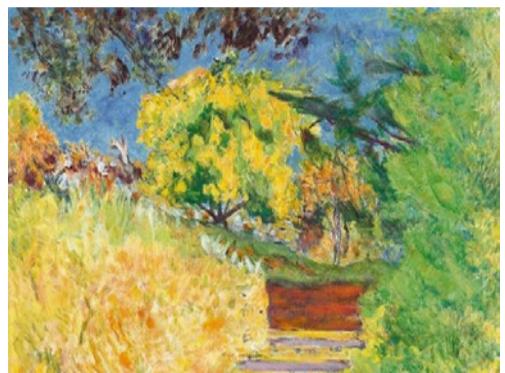
PIERRE BONNARD

The Color of Memory

Die Farbe der Erinnerung

10 October 2019 – 12 January 2020

In autumn and winter 2019/20 the Bank Austria Kunstforum Wien is showing the work of the post-Impressionist Pierre Bonnard (1867–1947) – the first retrospective in Austria devoted to this enigmatic painter. The exhibition concentrates on Bonnard's mature work, which begins to take shape after his first visit to the Côte d'Azur in 1909 and his profound experience of Mediterranean light. Bonnard had mainly lived in Paris and Central France; now his palette changes, and the incandescent colours of the south begin to define his oeuvre – and characterise it also throughout his late work.

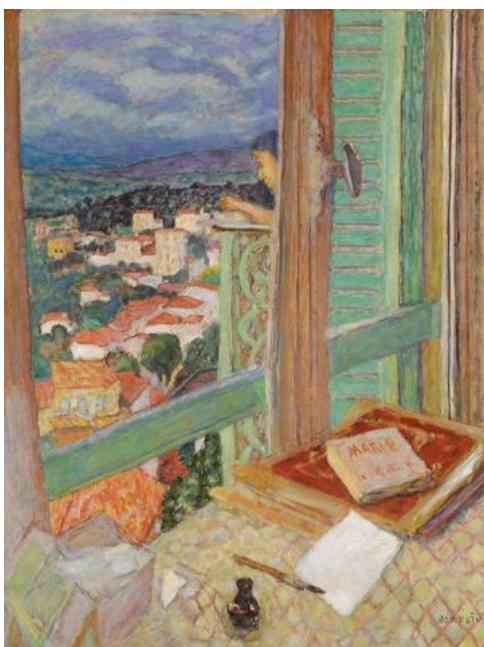
Pierre Bonnard, "The Staircase in the Artist's Garden", 1942
© National Gallery of Art, Washington

Accordingly, the exhibition focuses on colour as central vehicle of the artist's pictorial language. Bonnard develops and models not only moods but entire compositions by means of colour harmonies and dissonances, by means of contrasts and the interplay of warm and cool tones. The sophisticated combination and opposition of colour values is only one of the means for him of questioning nature's harmony. He plays just as subtly with spatial ambiguities or "gaps" in the placement of his human figures – time and again he endeavours, as he formulates himself, to "overcome nature through art".

Even if Bonnard's colour painting in the late pictures approaches the borders of abstraction, in contrast to the avant-garde of the early century he never questions the representational mode. This is probably why shortly after his death he was classified as still being a representative of a superficial harmony and "harmless" chronicler of everyday, haut-bourgeois life. In actual fact, Bonnard's poetry of everyday life is based on a subtle confrontation with his environment. With enigmatic visualisations of things from memory perception, Bonnard ventures into a no-man's-land between flat and three-dimensional space, colour and materiality, which as contemplations of a subtle painting culture lead him to an inimitable expression of his individuality.

Bonnard's multifaceted and constantly surprising work will be presented with many loans from international museums including the Tate in London, the Metropolitan Museum of Art in New York, the National Gallery in Washington, the Musée d'Orsay in Paris and the Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen, also from renowned private collections.

The exhibition is being organised in cooperation with the Tate London and the Ny Carlsberg Glyptotek Copenhagen.

Pierre Bonnard, "The Window", 1925. Oil on canvas. Tate. Presented by Lord Ivor Spencer Churchill through the Contemporary Art Society 1930

In Herbst und Winter 2019/20 zeigt das Bank Austria Kunstforum Wien das Werk des Postimpressionisten Pierre Bonnard (1867–1947) – die erste, diesem geheimnisvollen Maler gewidmete Retrospektive in Österreich. Die Ausstellung konzentriert sich auf Bonnards reifes Werk, das nach seinem ersten Besuch an der Côte d'Azur 1909 und der tiefgreifenden Erfahrung des Mittelmeerlichts einsetzt. Jetzt verändert sich die Palette Bonnards, der bis dahin vornehmlich in Paris und Mittelfrankreich lebte, und die starken leuchtenden Farben des Südens

beginnen sein Werk zu bestimmen – und charakterisieren es bis in sein Spätwerk.

Im Zentrum der Ausstellung steht demgemäß die Farbe als zentrales Ausdrucks- und Gestaltungsmittel des Künstlers. Nicht nur Stimmungen, sondern ganze Kompositionen entwickelt und modelliert Bonnard über Farbakkorde und -dissonanzen, über die Gegensätze und das Zusammenspiel warmer und kühler Töne. Das raffinierte Mit- und Gegeneinander der Farbwerte ist für ihn jedoch nur eines der Mittel, um die Harmonie der Natur in Frage zu stellen. Genauso subtil spielt er mit räumlichen Verunklarungen oder »Fehlern« in der Personenführung – immer wieder sucht er, wie er es selbst formuliert, «eine Überwindung der Natur durch die Kunst».

Auch wenn Bonnards Farbmalerei in den späten Bildern bis an die Grenzen der Abstraktion geht, stellt er die Gegenständlichkeit anders als die Avantgarden zu Beginn des Jahrhunderts nie in Frage. Wohl deshalb wurde er kurz nach seinem Tod noch als Vertreter einer oberflächlichen Harmonie und «harmloser» Chronist eines großbürgerlichen Alltags klassifiziert. Tatsächlich liegt Bonnards Poesie des Alltäglichen eine subtile Auseinandersetzung mit seiner Umgebung zugrunde. Mit rätselhaften Visualisierungen erinnert Wahrnehmung lässt Bonnard sich auf Grenzgänge zwischen Fläche und Raum, Farbe und Dinglichkeit ein, die ihn als Kontemplationen einer subtilen Malkultur zu einem unnachahmlichen Ausdruck seiner Individualität führen.

Bonnards vielfältiges und immer wieder neu zu entdeckendes Werk wird mit zahlreichen Leihgaben aus internationalen Museen, wie der Tate, in London, dem Metropolitan Museum of Art in New York, der National Gallery in Washington, dem Musée d'Orsay in Paris oder der Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen, aber auch aus renommierten privaten Sammlungen präsentiert.

LEOPOLD MUSEUM

RICHARD GERSTL

Inspiration — Legacy

Inspiration — Vermächtnis

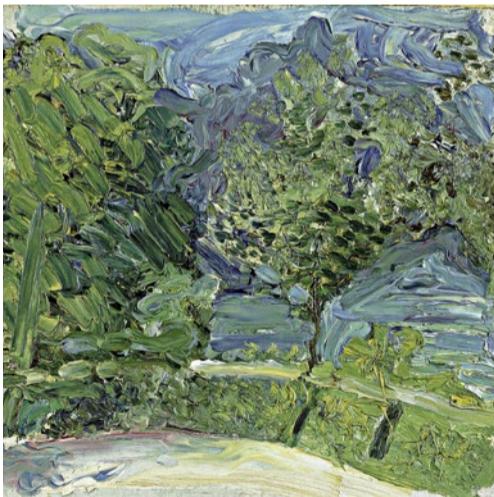
27 September 2019 – 20 January 2020

Richard Gerstl (1883–1908) is considered the first Austrian Expressionist who created an oeuvre full of stylistic innovations even before Egon Schiele and Oskar Kokoschka. With his abstracting-gestural manner of painting and the stylistic heterogeneity of his work, he broke with the conventions of his time.

Richard Gerstl stood at the beginning of a highly promising career when it was cut short by his early death. Along with painting, Gerstl exhibited an extraordinary interest in philosophy, psychology, music and literature. His close contact with the circle of musicians surrounding Arnold Schönberg played a central role in Gerstl's life. His friendship with Schönberg came to an abrupt end in the summer of 1908, when it was discovered that Gerstl was conducting a love affair with the composer's wife Mathilde Schönberg. As a result, Gerstl was ostracized by the Schönberg circle and, lonely and isolated, plunged into a depression which culminated in his suicide in the night of 4th/5th November 1908. Owing to Gerstl's withdrawn lifestyle and his stubborn refusal to present his works in exhibitions during his lifetime – and because his paintings were kept in a depot after his death and were only presented to the public by Otto Kallir-Nirenstein in 1931 – the international art world still considers him somewhat of an artistic outsider with a largely unknown oeuvre. The solo exhibitions of his works presented in 2017/18 at the Schirn

Kunsthalle Frankfurt and the Neue Galerie in New York, however, can be regarded as milestones in the rediscovery of the artist. More than 25 years after the last monographic exhibition of his oeuvre in Austria, the Leopold Museum dedicates a comprehensive presentation to Richard Gerstl, which includes an unprecedented exploration of his connections to contemporaries, role models as well as to artists of the present.

Additionally, the presentation provides an unprecedented exploration of Gerstl's connections to his contemporaries and role models, as well as to artists of the present. This contextualization of Gerstl's oeuvre within the art of the 19th, 20th and 21st centuries links the past with the present.

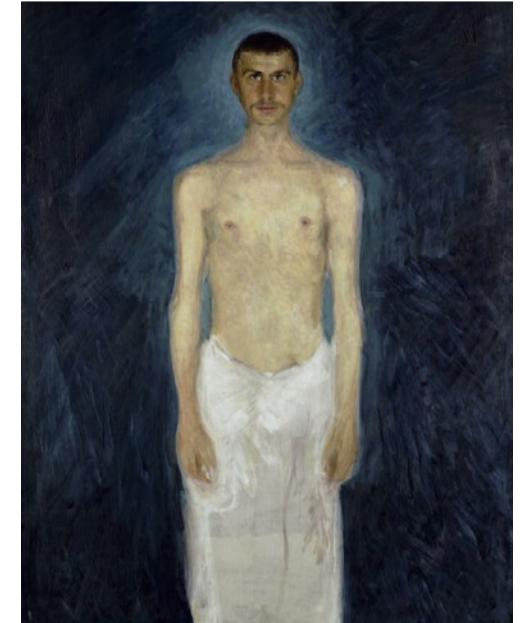

Richard Gerstl, "Lakeside Road near Gmunden", 1907.
Leopold Musem

Richard Gerstl (1883–1908) gilt als der erste österreichische Expressionist, der noch vor Egon Schiele und Oskar Kokoschka ein Œuvre voller stilistischer Neuerungen schuf. Seine Werke brachen in ihrer abstrahierend-gestischen Manier und stilistischen Heterogenität mit den Konventionen der Zeit.

Richard Gerstl stand am Beginn einer vielversprechenden Karriere, die aufgrund seines frühen Todes jäh abbrach. Neben der Malerei zeigte Gerstl außordentliches Interesse an Philosophie, Psychologie, Musik und Literatur. Eine zentrale Rolle in seinem Leben spielte sein enger Kontakt mit dem Musikkreis um den Komponisten Arnold Schönberg. Die Freundschaft mit Schönberg fand im Sommer 1908 ihr Ende, als bekannt wurde, dass Gerstl eine Liebesbeziehung mit Mathilde Schönberg unterhielt. In der Folge verlor Gerstl alle Kontakte zum Schönberg-Kreis und stürzte, vereinsamt und isoliert, in eine Depression, die in der Nacht vom 4. zum 5. November 1908 mit Suizid endete. Aufgrund von Gerstls zurückgezogener Lebensweise sowie seiner beharrlichen Weigerung seine Werke in Ausstellungen zu zeigen, die auch nach seinem Tod für lange Zeit in einem Depot lagerten und erst 1931 durch Otto Kallir-Nirenstein präsentiert wurden, nimmt seine Kunst international betrachtet eine nach wie vor relativ unbekannte Außenseiterposition ein. Wenn gleich die Personalen 2017/18 in der Schirn Kunsthalle Frankfurt und in der Neuen Galerie in New York Bedeutendes auf dem Weg zu seiner Wiederentdeckung geleistet haben. Mehr als 25 Jahre nach der letzten monografischen Schau in Österreich, widmet das Leopold Museum Richard Gerstl eine umfassende Präsentation.

Zudem wird erstmals eine vertiefende Auseinandersetzung mit Vorbildern und Zeitgenossen Gerstls sowie Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart angestrebt. Mögliche Anregungen für seine ausdrucksstarke Malweise, die ihn bis an die Formauf-

Richard Gerstl, "Semi-Nude Self-Portrait", 1902/04.
Leopold Musem

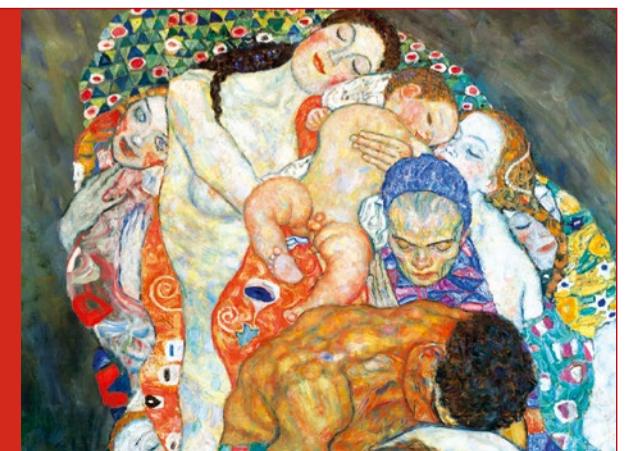
lösung führen sollten, sind in den Werken von Edvard Munch, Vincent van Gogh, Pierre Bonnard oder Lovis Corinth zu finden. Demgegenüber reicht der Bogen jener Kunstschauffenden, die bis heute vor allem Gerstls expressionistisches Spätwerk bewundern, von Martha Jungwirth über Georg Baselitz bis hin zu Paul McCarthy. Durch die Kontextualisierung von Gerstls Œuvre innerhalb der Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts werden Vergangenheit und Gegenwart miteinander kurzgeschlossen.

Die von Diethard Leopold und Hans-Peter Wipplinger kuratierte Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Kunsthaus Zug.

LEOPOLD MUSEUM
MASTERPIECES BY
EGON SCHIELE
GUSTAV KLIMT

MuseumsQuartier, Vienna | www.leopoldmuseum.org

INTERVIEW WITH AUSTRIAN SCULPTOR MARKUS HOFER

BY OLGA TRÖSCHER AND ELENA BURGER-SAMONOV

Markus Hofer

Markus Hofer (born 1977) is an Austrian sculptor, who is known for his creation sculptures, that place everyday objects in unusual context. Place, time and the choice of material are central topics of Markus Hofer. With a sharp sense of humour, that is typical for the artist's work, his objects appear irritating and challenging beholders' perception. With "A Private Reality" Exhibition, held at MARIO MAURONER CONTEMPORARY ART GALLERY in Summer 2019, the artist shifted regularities and demonstrated the absurdity of everyday objects, questioning human ideas of logic.

Olga Tröscher, the Editor in Chief of Vienna Art Review, and Elena Burger-Samonova, MSc, Dipl. Coach, met the Artist Markus Hofer in his studio in Vienna.

Olga Tröscher: Markus, what is your private reality? What is the concept behind this exhibition?

Markus Hofer: The full title of the exhibition is "A Private Reality". I have been thinking about the title for a long time, because I could also say "The Private Reality" or "My private Reality", but at the end it is "A Private Reality", because it is more universal. about the idea of this exhibition was born at the end of last year. I was very busy at the beginning of this year, but I knew, I would have a time window in May. So, there was much thinking, production and, moreover, I never work just for one show: there are usually many of them, especially in May and June, there are a lot of openings, coming one after one.

gallery is very big, and the artists usually make big objects for big rooms. You really start thinking bigger, if you have big space. However, my objects are normally not that big, and it was difficult for me to stay in my size in these rooms. Nevertheless, I did it at the end and it worked very well.

The story behind "A Private Reality" is that I divide reality into two: a common reality and a private reality. For example, in common reality you would say "This is a book, a chair, plates with food" — these are things, we don't have to discuss. But in private reality you can say "This is the most important book" or "This is the book I love or hate". There is personal connection, meaning, experience. These are two things exist next to each other. When I show my objects, you realize at the first moment "This is a piece of furniture", but the next second you think "OK, but something is not working the way it should be working".

Elena Burger-Samonova: Could you please give an example?

Markus: For example, I collected a lot of plates and out of them I made a big cloud. Everyone in the world would know what to do with the plates, but in my reality I made a cloud of them and it changed everything. Behind all these objects there is always a kind of humor, a joke, that makes you smile in the first second. "The cloud" was very interesting for me, because I worked as a sculptor. The clouds are one of the most shown things in art; you can see clouds in many paintings, churches, everywhere. At the same time it is very difficult to depict clouds, because a cloud is always changing its form, always moving, it is made

Markus Hofer, "A Private Reality"

of really nothing. So, for a sculptor it is difficult, because you have to make it stable, located somewhere and you have to choose a material — stone or wood, or whatever. It is like a movie, where you say "Stop!" and then, you can show a cloud. It is a good example of all the art productions, because it means, that you have to make a decision, to show "this" in "this situation". You make a selection to make one object and not to make all other possible objects. You have much more other ideas, you make sketches, drawings, but, of course, you cannot realize them all, you have to make decisions, that can change your life.

Olga: "The Cloud" was exhibited in a church, right?

Markus: In Salzburg there is the castle up on the hill, and in this castle there is a little chapel. There was made a decision to show art works from time to time in empty premises there. "The Cloud" itself came from a different project, when I asked families in a little village to give me some plates and made a cloud out of them.

Olga: What are your favorite objects from "A Private Reality" or, maybe, from other collections?

Markus: The main object was the watercolor catcher. It was positioned in such a way that, when you come into the room, there is a wall, you go around it, but there is the next one and the next, and the next. The story behind this object is that I always play with titles, names. The title of this work is "Wasserfarbe", which means "watercolor". The colors that I used were related to the Austrian time around 1820-s called Biedermeier. It was a difficult time and people were interested in having good life in their own space. Nowadays, we are so overloaded with information and reality. Some friends of mine say, that they do not consume any news anymore, because it is too much, and they cannot handle it: they listen to some news on radio and it is enough. These people say, that their own lives should be OK and the rest is not important. On one hand, it is dangerous, but on the other, I can understand these people. So, I took the colors, that were very typical for that time — a kind of pink, turquoise and yellow to show the relation of this time, this area and the overwhelming massive information.

Markus: In my case it was even a bit earlier. I wanted to be a sculptor since I was a kid. It started approximately at the age of eight, when I made the first objects in wood carving. It was very easy to begin with to get some experience. We had an old little workshop from my grandfather in our house, there were materials, tools and I started working there. My parents did not mind it. But at the age of 14, when it was the time to decide, whether you stay at school or start working, or go to another type of educational institution, I decided to go to a special sculpting school

Markus Hofer, "Clouds"

Olga: In your art works you often combine sculpture with painting. Is it your special method?

Markus: I am interested in this thing, because it is a combination of two big spheres of art: sculpture and painting. Liquid colors belong to the area of painting. However, I take them, as an object, and, thus, I mix painting and sculpture. If you go back to the old times, for example, to Ancient Greece or to Gothic period, people in those days did not divide these things. For instance, if we think about Greek temples or Antique sculptures, they were originally all colored. Then, around 16th — 17th centuries we started creating museums, and there we started making separate rooms for paintings, sculptures, drawings, dividing these things. Now everything is mixed up again, and in my objects I also bring these things back together, like in Ancient Greece.

As to my favorite things, it is difficult to say, because behind of all these objects there are long stories and much thinking, and I cannot really highlight this or that piece. But, for example, there is one small peace with the numbers "1,1,1". We also made a big version of it in Australia in October 2019. I am working on it at the moment, so, now, this one is very important for me.

Olga: Do you have some unusual stories connected with your objects?

Markus: In 2007 there was an exhibition in "Künstlerhaus" and I made an object for it, which was very difficult for me, because I was not sure, if I can show it. I made a decision to show it, and it was even depicted on invitation cards. When people got the cards by post, I started getting many phone calls from collectors, who wanted to buy it. I said, that I do not sell it per phone, and I asked them to wait till the exhibition is open, to meet there and to discuss. At the exhibition one collector wanted to buy this object, but he said, that he would destroy the whole idea of the exhibition, if he took just this one piece out. So, the collector said, that he would take it all, the whole exhibition.

This story shows, that you never know, what one object can make. Sometimes, you have some objects, that are really appreciated immediately, and there are other objects, which you consider to be interesting, but they do not get much response at once. Sometimes, 3 months or even 2 or 3 years later, I start getting phone calls from people, who want to buy them. Or, sometimes, there is an object in your mind and you really want to have it at the exhibition, but you cannot finish, it because of lack of time or due to any other reason. You have to put at exhibition some other piece, which was not even on your mind at first, and, suddenly, it becomes the main object.

Elena: During your studies have you already felt that you were going to be a sculptor?

in Austria. It was a bit difficult for my family, because I had to leave my parents. I studied sculpting there till the age of 18, and then I entered the Academy of Fine Arts here in Vienna and studied with a well-known professor, whose name was Professor Bruno Gironcoli. He died in 2010, but he was very important for the Academy. So, I never did anything in my life, except sculpting.

Olga: What is the difference in your opinion between sculpture and painting? How do you feel it?

Markus: From my point of view, one of the main differences is, that you have one dimension in painting and three dimensions in sculpture. You have an object in your studio, and you can go around it to get a different perspective. I think, you have more possibilities to see an object, than a painting. Just making one step, sometimes you get a completely different view. However, I cannot say, that one type of art is more important, than the other. For me, they are equally interesting. I made some paintings myself, did some photography, still do a lot of drawings every day to capture my ideas. But my thinking is always about an object, I always think as a sculptor.

Markus Hofer, "A Private Reality"

Some people also say, that, for a start, painting is easier, because it is easier to sell paintings, and because sculptures need more space, more tools, more materials.

Olga: What are your relations with collectors?

Markus: At the beginning, right after studying, you do not have any galleries to work with, so far. Some collectors come to you, and they become the people, you will never forget, because they give you a start, and some of them really change your life.

Markus Hofer, "A Private Reality"

Olga: Your show is very spectacular, it occupies the whole premises of the gallery. Do you often have such large-scale exhibitions?

Markus: This year it was the biggest show for me and the most important, because it is in Vienna, which is not very often for me. I do a lot of shows, but not in Vienna. Then, there is my gallery here (Mario Mauroner Contemporary Art Gallery). It was an important situation for me, and I wanted to use it. You know, the

51st ART&ANTIQUE VIENNA HOFBURG

INTERNATIONAL ART FAIR

09-17 November 2019

Art is the only freedom left to us," Gottfried Helnwein once said. And if one considers, once again, the famous and much-quoted motto of Joseph Maria Olbrich's Secession Building – "Der Zeit ihre Kunst; der Kunst ihre Freiheit" – "To every age its art; to every art its freedom" – one cannot help but agree.

The 45 exhibitors from Austria and Germany presenting at the ART&ANTIQUE certainly have no lack of enthusiasm for their art. For the 51st time, they present their most beautiful treasures at the Hofburg, reflecting their passion.

For it is uncompromising art first and foremost that survives. This is demonstrated this year in exemplary fashion by three Austrian artists who have, or had, or would have had round birthdays this year. Maria Lassnig, who would have been 100, is represented at Galerie Kovacek & Zetter by Le jeu du destin (1999). Arnulf Rainer, who turns 90 in December, can be admired for Fitzen (19 Knäuel) of 1970–1971 at Galerie Ruberl and for Kanarie (2000) at Galerie 422-Margund Lössl. Arik Brauer, who turned 91 in January, is celebrated at Kovacek Spiegelgasse Gemälde Glas for Hiroshima (1958/60) and at Galerie Weihergut for his current Jedermann cycle.

© M.A.C. Hoffmann & Co GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

The fact that even in antiquity square-jawed athleticism was admired is demonstrated by the marble head of a boxer from the 1st century AD, on display at Christoph Bacher Archäologie Ancient Art. The struggle of younger generations of artists to break free from their fathers' rules is a theme found in several pieces exhibited, for example in Gunter Damisch and Herbert Brandl's works (Galerie Ernst Hilger, Elisabeth & Klaus Thoman), with a generous helping of wit in sculptures by Erwin Wurm (Galerie Reinisch Contemporary Graz) and of course in Gottfried Helnwein's hyper-realistic large formats (Kaiblinger-Galerie & Kunsthändler).

Critical spirits are represented by Oskar Lasker's dark satire The Carnival of Life, Opus 123 dated 1936 (Kunsthändler Frelle) and Alfred Hrdlicka's work on paper The Stock Exchange is Total War, to be found at Galerie Ernst Hilger.

© M.A.C. Hoffmann & Co GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

© M.A.C. Hoffmann & Co GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

Great inventors of new forms, for example the above-mentioned Joseph Maria Olbrich, may be recognized in a bracket clock designed by him and built around 1904 (Lilly's Contemporary Art Exclusive Antiques); another example is Adolf Loos, who was inspired by English gentlemen's clubs for his Kniestwimmer fauteuil (Galerie Susanne Bauer).

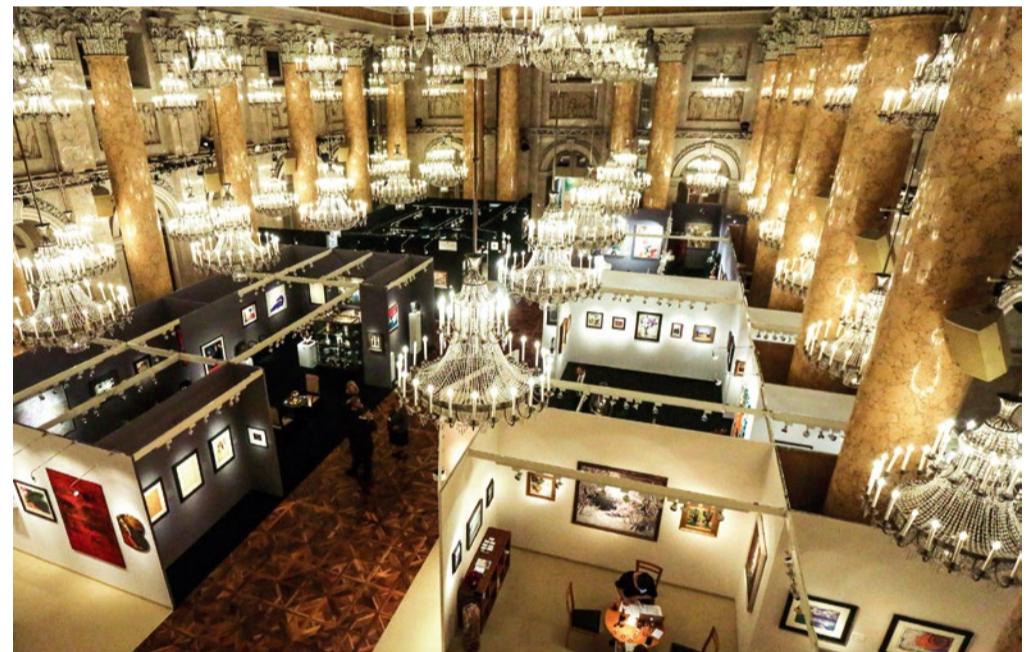
Adequate attention and admiration for artworks by women is not a subject of the 21st century alone – as evidenced by the paintings Lilies in Vase by Helen Funke (Kunsthändler Hieke) or Marie Egner's Field of Sunflowers (Kohlhammer & Mahringer), and furthermore, by the sumptuous ceramics of the Wiener Werkstätte (Galerie bei der Albertina • Zetter), whose master ceramicists were mainly women, e.g. Vally Wieselthier, Erna Kopriva, Susi Singer, Kitty Rix and Gudrun Baudisch.

The Biedermeier era had a Michael Neder, who was forced to become a cobbler before fighting his way to being an artist. He was a painter and draftsman with an expressivity all his own, difficult to categorize in the usual terms, as his Children of Master Builder Wedel in Grinzing of 1839 (Kunsthändler Giese & Schweiger) show.

Even a saint such as Mary Magdalene decided to follow her own path with Jesus of Nazareth, against all objections. A Gothic statue of her, carved from limewood around 1500, is on display at Antiquitäten und Bildergalerie Figl.

"As the organizers of this fair, we must have the freedom to take advantage of today's continuous changes, despite the fact that this year we proudly present the 51st edition of ART&ANTIQUE with all its beautiful traditions," says the event's director, Alexandra Graski Hoffmann. "At many of our exhibitors, the next and younger generation has taken over, which means a fresh approach and important changes. The trend towards modernism and fascinating, established contemporary art is clearly in evidence at the Hofburg. However, both we and our exhibitors, many of whom have been faithful to us for many years, take the liberty to simply offer our audience the best of everything!"

Kunst ist die einzige Freiheit, die uns geblieben ist", hat Gottfried Helnwein einmal gesagt. Und wenn man sich wieder einmal den berühmten und viel bemühten Satz: „Der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit“ auf dem Seces-

© M.A.C. Hoffmann & Co GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

sions-Gebäude von Joseph Maria Olbrich vor Augen führt, dann kann man das nur unterschreiben.

So brennen auch die 45 Aussteller, aus Österreich und Deutschland, auf der ART&ANTIQUE für ihre Kunst. Zum 51. Mal präsentieren sie in der Hofburg ihre schönsten Schätze und zeigen damit, was ihre Leidenschaft ausmacht.

Denn vor allem die kompromisslose Kunst überlebt. Das führen exemplarisch in diesem Jahr drei große österreichische KünstlerInnen vor, die runde Geburtstage feiern, gefeiert haben, oder gefeiert hätten.

Maria Lassnig, der man zu ihrem 100er mit „Le jeu du destin“, 1999, bei der Galerie Kovacek & Zetter gedenkt. Arnulf Rainer, dem schon vor seinem 90er im Dezember von der Galerie Ruberl mit „Fitzen (19 Knäuel)“, 1970–1971, und der Galerie 422-Margund Lössl mit „Kanarie“, 2000, gratuliert wird. Arik Brauer, bereits seit Jänner im 91. Lebensjahr, wird bei Kovacek Spiegelgasse Gemälde Glas mit „Hiroshima“, 1958/60, und bei der Galerie Weihergut mit seinem aktuellen „Jedermann“-Zyklus nachgefeiert.

Dass man schon in der Antike einen Dickschädel haben konnte, demonstriert der Marmor-Kopf eines Boxers aus dem 1. Jahrhundert nach Christus bei Christoph Bacher Archäologie Ancient Art. Wie sich die jüngeren Künstlergenerationen dann von den Vätern befreite, erlebt man in der Hofburg vielfältig, etwa vor den Arbeiten eines Gunter Damisch und Herbert Brandl (Galerie Ernst Hilger, Elisabeth & Klaus Thoman), mit viel Witz vor Skulpturen eines Erwin Wurm (Galerie Reinisch Contemporary Graz) und natürlich bei Gottfried Helnweins hyperrealistischen Großformaten (Kaiblinger-Galerie & Kunsthändler).

Die kritischen Geister sind mit Oskar Laskes bitterböser Satire „Jahrmarkt des Lebens“, Opus 123, von 1936 (Kunsthändler Frelle) und Alfred Hrdlickas Papierarbeit „Die Börse ist der Totale Krieg“ von 1998 (Galerie Ernst Hilger) lautstark vertreten.

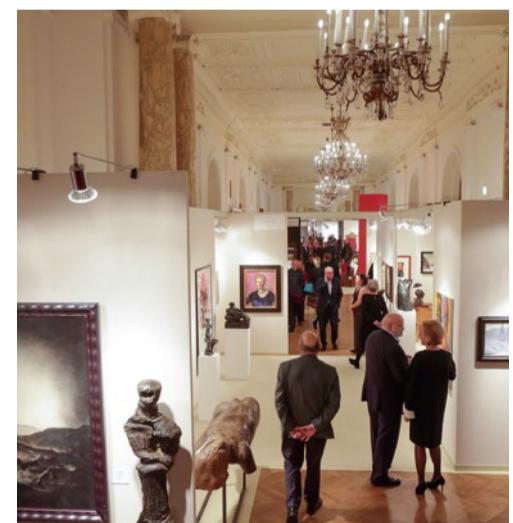
Große neue Formfinder, wie den oben erwähnten Joseph Maria Olbrich, erkennt man in einer von ihm entworfenen und um 1904 gefertigten Kommode-nuhr (Lilly's Contemporary Art Exclusive Antiques), oder wenn ein Adolf Loos so frei war, und sich für seinen „Kniestwimmer“ – Fauteuil in englischen Clubs inspirierte (Galerie Susanne Bauer).

Dass die adäquate Beachtung und Wertschätzung der Kunst von Frauen nicht erst ein Thema des 21. Jahrhunderts ist, zeigt sich mit den Gemälden „Lilien in Vase“ von Helen Funke (Kunsthändler Hieke) oder Marie Egner's „Sonnenblumenfeld“ (Kohlhammer & Mahringer). Außerdem in den herrlichen Keramiken der Wiener Werkstätte (Galerie bei der Albertina – Zetter), deren Meisterinnen mit Vally Wieselthier, Erna Kopriva, Susi Singer, Kitty Rix oder Gudrun Baudisch in der Hauptsache Frauen waren.

Im Biedermeier trifft man einen Michael Neder, der erst Schuster lernen musste, um sich dann den Weg zur Kunst zu erkämpfen. Ein Maler und Zeichner, der sich ganz eigenständig auszudrücken wusste, so dass er nur schwer in gängige Schubladen passt, wie seine „Kinder des Baumeister Wedel in Grinzing“ von 1839 (Kunsthändler Giese & Schweiger) beweisen.

Selbst eine Heilige wie Maria Magdalena entschied sich gegen alle Anfechtungen für ihren Weg mit Jesus von Nazareth. Von ihr ist eine Statue aus der Gotik bei Antiquitäten und Bildergalerie Figl, um 1500 aus Lindenholz geschnitten, ausgestellt.

„Auch wir als Messeveranstalter müssen so frei sein, bei unserer stolzen 51. Ausgabe der ART&ANTIQUE und trotz aller schöner Tradition, die stetigen Veränderungen der Gegenwart zu nutzen“, sagt Messe-Chefin Alexandra Graski Hoffmann. „Längst ist bei vielen Ausstellern die nächste, die

© M.A.C. Hoffmann & Co GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

junge Generation nachgerückt, was für frische und wichtige Veränderungen sorgt. Der Trend zur Moderne und zu spannender, etablierter zeitgenössischer Kunst ist auch in der Hofburg deutlich zu spüren. Aber wir und unsere meist langjährig treuen Aussteller nehmen uns die Freiheit, unserem Publikum einfach nur das Beste zu präsentieren!“

ART & ANTIQUÉ

HOFBURG
VIENNA

09. BIS 17.11.19

Die Messe für Kunst,
Antiquitäten und Design
Täglich 11.00 bis 19.00 Uhr
artantique-hofburg.at

ART
VIENNA
INTERNATIONAL ART FAIR
27.-29. MÄRZ 2020
► HOFBURG

ARTVIENNA.ORG