

Körpergeschichten Storie e corpi Stories y corps Body Stories

BEGLEITHEFT ZUR AUSSTELLUNG
MATERIALE DIDATTICO PER LA MOSTRA

www.euregio.info/kids

Wir freuen uns schon vor dem Abschlussevent über die Zusendung jeder Form von **Projektdokumentation** oder von Materialien, die im Unterricht entstanden sind.

*Siamo lieti di ricevere qualsiasi forma di **documentazione del progetto** o qualsiasi materiale creato in classe anche prima dell'evento conclusivo.*

Bitte einfach in einem E-Mail an folgende Adressen senden:
Basterà inviarlo per e-mail ai seguenti indirizzi:

Robert Gander
gander@rath-winkler.at

Thea Unteregger
unteregger@rath-winkler.at

Danke für die Zusammenarbeit!
Vi ringraziamo per la collaborazione

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

Kunst regt zum Schauen, zum Nachdenken und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Welt an. Die Wanderausstellung „**Körpergeschichten / Storie e corpi / Stories y corps / Body Stories**“ schafft Rahmenbedingungen für eine niederschwellige Begegnung mit zeitgenössischer Kunst.

Beginnend mit dem Schuljahr 2023/24 startet das Projekt KIDS in der gesamten **Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino** und bietet ein großes Potential, den Kultauraustausch zwischen den Regionen zu fördern.

Sie halten gerade das **Vermittlungsheft** in der Hand. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Anregungen zur Auseinandersetzung mit den Werken. Als zusätzliche Unterstützung werden die Kunstvermittler*innen der Partnermuseen jeweils in die Ausstellung einführen.

Eine Schulkasse jeder teilnehmenden Schule wird zum **Abschlussevent** in eines der Partnermuseen eingeladen. An diesem kreativen „Kunst-Begegnungs-Tag“ werden die entstandenen Arbeiten der Schüler*innen bzw. der Prozess der Auseinandersetzung präsentiert und es gibt die Gelegenheit, die Schüler*innen und Lehrer*innen der anderen Schulen bei gemeinsamen Kunstworkshops kennenzulernen.

Das Team von Euregio KIDS – Kunst in die Schule

Care e cari insegnanti,

*L'arte invita a osservare, riflettere e a confrontarsi criticamente con il mondo. La mostra itinerante „**Körpergeschichten / Storie e corpi / Stories y corps / Body Stories**“ crea le premesse per avvicinarsi facilmente all'arte contemporanea.*

*A partire dall'anno scolastico 2023/24, il progetto KIDS sarà presente in tutta la **Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino** e offrirà un grande potenziale per favorire lo scambio culturale tra le regioni.*

*Quello che tenete in mano è un **opuscolo divulgativo** di approfondimento dei contenuti in cui troverete anche stimoli e suggerimenti per confrontarsi con le opere. Inoltre, il personale delle istituzioni partner sarà lieto di introdurvi alla mostra.*

*Una classe di ogni scuola partecipante, poi, sarà invitata all'**evento conclusivo del progetto** presso uno dei musei partner. In occasione di questa creativa "Giornata d'incontro con l'arte", verranno presentati i lavori delle studentesse e degli studenti e il processo di confronto. Non mancherà, inoltre, l'opportunità di conoscere studentesse, studenti e docenti delle altre scuole nell'ambito di laboratori artistici.*

Il team di Euregio KIDS - Arte a scuola

Ein Kooperationsprojekt von | Una cooperazione tra

MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | **MART** – Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst Trient und Rovereto
MUSEION – Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen | **MUSEION** – Museo di arte moderna e contemporanea Bolzano
TIROLER LANDESMUSEEN, Innsbruck | **MUSEI TIROLESI**, Innsbruck

Grafik | Grafica

Renate Bertlmann**Flügel**

1987

Ölkreide auf Papier (Reproduktion)
Pastelli a olio su carta (riproduzione)

88 x 63cm

Tiroler Landesmuseen, © Bildrecht, Wien 2023

Seite | pagina 06

Grafik | Grafica

**Bianca Pucciarelli Menna
alias/a. Tomaso Binga****Alfabetiere murale.
Lettera C e lettera Q**

1975-76

Druck | Stampa
42 x 29,5cmMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Donazione Mirella Bentivoglio
Seite | pagina 08

Fotografie | Fotografia

Vera Comploj**Mimi Imfurst, Midtown,
New York**

2010

Silbergelatinedruck auf Papier, Ed. 20/25
*Stampa alla gelatina ai sali d'argento
su carta, ed. 20/25*

25 x 20cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 12

Video | Filmato

Rä di Martino**The Picture of Ourselves**

2013

4:22 min

MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Collezione VAF-Stiftung
Seite | pagina 14

Grafik | Grafica

Dieter Fuchs**Inventur**2003-06 (alle Neune | tutti e nove)
Zeichnung auf Blockpapier (Reproduktion)
Disegno su blocco di carta (riproduzione)

27 x 26,4cm

Tiroler Landesmuseen

Seite | pagina 18

Video | Filmato

Zoé Gruni**Metacorpo**

2009

3:30 min

MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Collezione VAF-Stiftung
Seite | pagina 20

Grafik | Grafica

Arnulf Rainer**Selbstporträt**

1995

Kaltnadelradierung auf Klischee
und Aquatinta auf Papier, Ed. 10/35
*Incisione a puntasecca su cliché
e acquatinta su carta, ed. 10/35*

53,5 x 38cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 24

Textil | Tessuto

Lili Reynaud Dewar**TEETH, GUMS, MACHINES,
FUTURE, SOCIETY
(RECLINING NUDE IN
EXHIBITION CONTEXT)**

2017

Seidentuch, Ed. 1/25 | Foulard di seta, ed. 1/25
90 x 90cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 27

Grafik | Grafica

Maria Brunner**Toxic Mädel**2001
Gouache auf Papier
*Gouache su carta*Originalgröße | Dimensioni originali 210 x 150cm
(Reproduktion | riproduzione 160 x 110cm)

Tiroler Landesmuseen, © Bildrecht, Wien 2023

Seite | pagina 10

Grafik | Grafica

Hannes Franz**Ohne Titel**2000
Offsetdruck (Reproduktion)
Stampa offset (riproduzione)

62,8 x 29,8cm

Tiroler Landesmuseen

Seite | pagina 16

Fotografie | Fotografia

Roni Horn**Bolzano Edition**2006
Lambdadruck auf Papier, Ed.: 1/25
Stampa lambda su carta, ed.: 1/25

50 x 100cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 22

Video | Filmato

Su-Mei Tse**L'écho**2003
4:54 minMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto

Seite | pagina 30

Video | Filmato

Arnulf Rainer**Selbstporträt**1995
Kaltnadelradierung auf Klischee
und Aquatinta auf Papier, Ed. 10/35
*Incisione a puntasecca su cliché
e acquatinta su carta, ed. 10/35*

53,5 x 38cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 24

Textil | Tessuto

Dieter Fuchs**Inventur**2003-06 (alle Neune | tutti e nove)
Zeichnung auf Blockpapier (Reproduktion)
Disegno su blocco di carta (riproduzione)

27 x 26,4cm

Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 18

Fotografie | Fotografia

**Bianca Pucciarelli Menna
alias/a. Tomaso Binga****Alfabetiere murale.
Lettera C e lettera Q**1975-76
Druck | Stampa
42 x 29,5cmMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Donazione Mirella Bentivoglio
Seite | pagina 08

Video | Filmato

Rä di Martino**The Picture of Ourselves**2013
4:22 minMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Collezione VAF-Stiftung
Seite | pagina 14

Video | Filmato

Zoé Gruni**Metacorpo**2009
3:30 minMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Collezione VAF-Stiftung
Seite | pagina 20

Video | Filmato

Roni Horn**Bolzano Edition**2006
Lambdadruck auf Papier, Ed.: 1/25
Stampa lambda su carta, ed.: 1/25

50 x 100cm

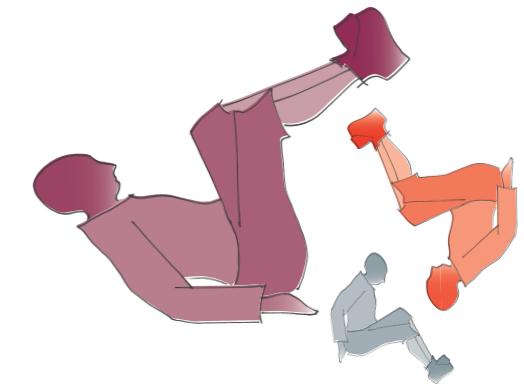
Collezione Museion Bolzano

Seite | pagina 22

Video | Filmato

Su-Mei Tse**L'écho**2003
4:54 minMART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto

Seite | pagina 30

Körpergeschichten Storie e corpi Stories y corps Body Stories

Inszenierung, Identität und Verletzlichkeit – der Körper als Ausdrucksträger prägt die Zeitgenössische Kunst. Ein Blick in die Geschichte der Kunst zeigt, dass der Körper seit jeher fasziniert. Jede Epoche pflegte ihren eigenen Umgang damit – und hatte ihre eigenen Schönheitsideale. Später wurde der Körper selbst zum künstlerischen und politischen Medium – in Form von Performances oder in der Frauenbewegung der 1960er-Jahre.

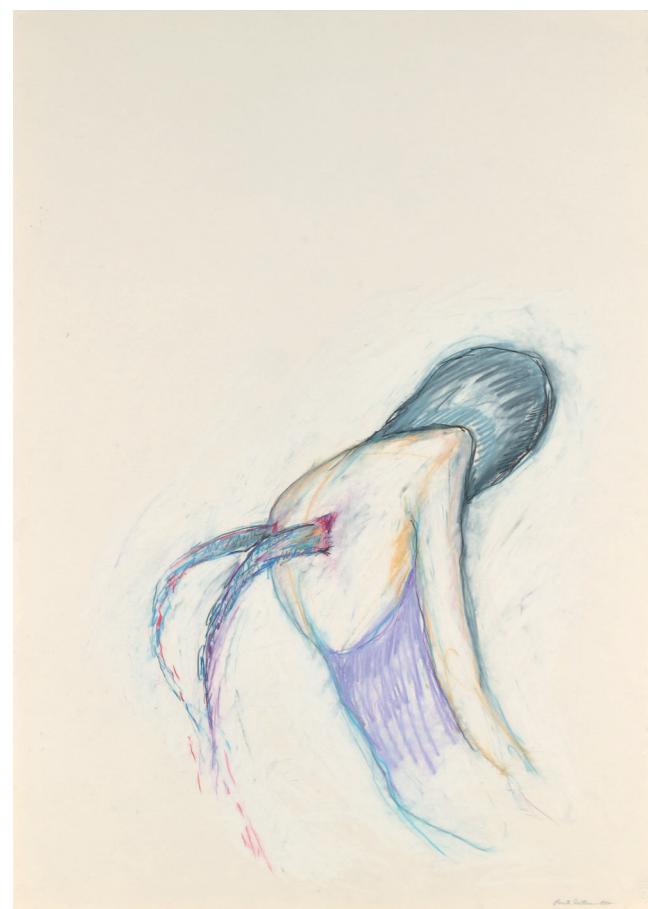
Gegenwärtig erfährt der Körper besonders in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit. Durch Instagram und Co wird er – vor allem auch durch die Jugendlichen selbst – in Szene gesetzt, perfektioniert und im Netz präsentiert.

Die Ausstellung vereint 12 künstlerische Positionen, die sich dem Thema auf unterschiedliche Art nähern. Sie setzen sich mit kulturellen und sozialen Identitäten auseinander und versuchen mit Ironie, Sinnlichkeit und Emotionalität die Geschichten rund um den Begriff des Körpers zu hinterfragen.

Rappresentazione, identità e vulnerabilità: il corpo come veicolo di espressione dà forma all'arte contemporanea. Uno sguardo alla storia dell'arte ci mostra quanto il corpo sia da sempre in grado di affascinare e di condurre verso temi esistenziali. Ogni epoca ha avuto un suo modo per relazionarsi ad esso e canoni di bellezza specifici. Soprattutto nel Novecento il corpo è diventato mezzo artistico e politico, prendendo forma di performance o nell'ambito del movimento femminista degli anni Sessanta.

Al giorno d'oggi il corpo è oggetto di grande attenzione, soprattutto nei social media: attraverso Instagram e altri canali social, viene messo in scena, perfezionato e presentato in rete, soprattutto tra le giovani generazioni.

Questa mostra riunisce 12 postazioni artistiche che si approcciano a questa tematica in modo diverso. Si confrontano con identità culturali e sociali, cercando di indagare sulle storie che si celano dietro al concetto di corpo con ironia, sensualità ed emozioni.

Renate Bertlmann

geb. 1943 in Wien | nata nel 1943 a Vienna
lebt und arbeitet in Wien | vive e lavora a Vienna

- Studium an der Academy of Arts, Oxford
Corso di studi all'Academy of Arts di Oxford
- 1964-1970 Studium der Malerei, Konservierung und Technologie, Akademie der bildenden Künste, Wien
1964-1970 Corso di studi in Pittura, Conservazione e Tecnologia all'Accademia di Belle Arti di Vienna
- Lehrauftrag an der Akademie der bildenden Künste, Wien
Cattedra all'Accademia di Belle Arti di Vienna

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2023 Fragile Obsessionen I *Fragili ossessioni*, Belvedere 21, Wien | Vienna (A)
- 2023 Intimacy, Silvia Steinek Galerie, Wien | Vienna (A)
- 2022 A shop is a shop is a shop, Kunsthalle Wien | Vienna (A)
- 2022 FLOWERS! Blumen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts | *Fiori nell'arte del XX e XXI secolo*, Museum Ostwall, Dortmund (D)

- 2020 Renate Bertlmann, Carbone Contemporary, Oberes Belvedere, Wien | Vienna (A)
- 2019 Discordo Ergo Sum. Österreich Pavillon Kunstbiennale Venedig (I)
Padiglione Austriaco alla Biennale d'Arte di Venezia (I)

Preise (Auswahl) | Riconoscimenti (estratto)

- 2017 Großer Österreichischer Staatspreis *Gran Premio di Stato austriaco*
- 2007 Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst *Premio della città di Vienna, sezione Arti figurative*
- 1989 Förderungspreis der Stadt Wien für bildende Kunst *Premio di riconoscimento della città di Vienna, sezione Arti figurative*

www.bertlmann.com

Renate Bertlmann wird einmal nicht mehr existieren, aber die Liebe wird immer existieren. Ich meine hier nicht die emotionale Liebe, sondern ein gesamtheitliches Erleben der Welt, wo Körper, Geist und Seele eine untrennbare Einheit sind.

(Renate Bertlmann)

Renate Bertlmann un giorno non esisterà più, ma l'amore esisterà sempre. Non intendo l'amore quale emozione, bensì un'esperienza olistica del mondo in cui corpo, mente e anima rappresentano un'unità inseparabile.

(Renate Bertlmann)

AMO ERGO SUM (Ich liebe, also bin ich)

Der Titel ist seit 1987 künstlerische Maxime/Lebensprinzip/Arbeitsmotto von Renate Bertlmann.

Renate Bertlmann ist eine international bekannte Künstlerin der feministischen Avantgarde, die sich seit über 50 Jahren in ihren Arbeiten mit Liebe, Erotik und Sexualität beschäftigt. 2019 bespielte sie als erste weibliche Künstlerin den Österreich-Pavillon bei der Kunstbiennale Venedig als Einzelperson.

In ihren vielfältigen künstlerischen Zugängen – sei es Fotografie, Zeichnung, Film, Malerei, Installation, Performance, Collage oder Grafik – hinterfragt sie weibliche Körper- und Rollenbilder und diskutiert auf ironische und provokative Weise die geschlechtlichen Zusammenhänge.

Bertlmann möchte, wie in der Arbeit „Flügel“, menschliche Widersprüche sichtbar machen – Schönheit und Schmerz, Zorn und Zärtlichkeit, Anziehen und Abstoßen, Liebe und Hass. Mit den Mitteln der Kunst versucht sie den Betrachter*innen vor Augen zu führen, dass Liebe und Hingabe auch leidvoll ist. Es gibt das Schöne nicht ohne Konsequenzen. Und auch die Konsequenzen haben ihre Schönheit.

Das Gefühl von Geborgenheit stellt sich bei der Betrachtung ihrer Werke nicht ein – die menschliche (körperliche und psychische) Verletzlichkeit ist kompromisslos spürbar.

AMO ERGO SUM (Amo, dunque sono)

Dal 1987, questo titolo racchiude il precezzo artistico, la filosofia di vita, il motto di lavoro di Renate Bertlmann.

Renate Bertlmann è un'artista di fama internazionale dell'avanguardia femminista che da oltre 50 anni tratta nelle sue opere i temi dell'amore, dell'erotismo e della sessualità. Nel 2019 è stata la prima artista donna a rappresentare l'Austria al Padiglione della Biennale d'Arte di Venezia con un'individuale.

Con i suoi diversi approcci artistici - fotografia, disegno, video, pittura, installazione, performance, collage o grafica - esplora le immagini del corpo e dei ruoli femminili, considerando i contesti di genere con ironia e provocazione.

Con opere come "Flügel" (Ali), Bertlmann vuole rendere visibili le contraddizioni umane: bellezza e dolore, rabbia e tenerezza, attrazione e repulsione, amore e odio. Con i mezzi artistici, cerca di mostrare agli spettatori che l'amore e la devozione possono anche essere strazianti. La bellezza non esiste senza conseguenze. E anche le conseguenze celano una loro bellezza.

Le sue opere non trasmettono una sensazione di sicurezza: la vulnerabilità umana (fisica e psicologica) è palpabile senza compromessi.

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Flügel für alle! Kreatives Schreiben

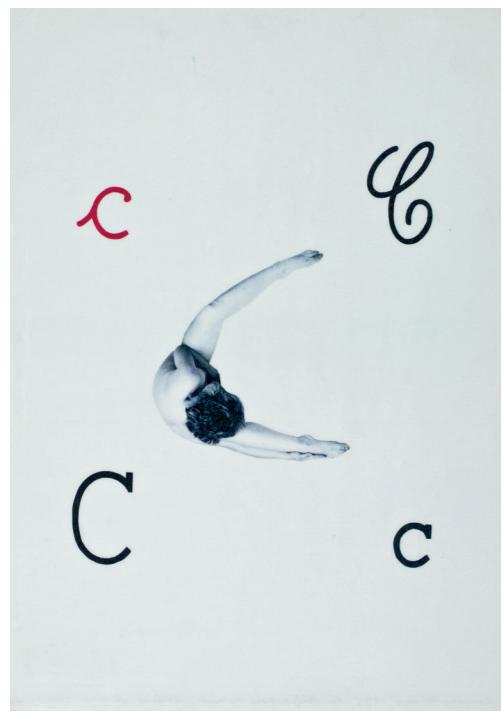
Material: festes Transparentpapier (Architektenpapier), Schreibzeug, Basteldraht, ein großer gebogener Ast pro Klasse

Da die Jugendlichen gerade dabei sind ihre eigenen Flügel zu entwickeln, gibt das Werk und das Motiv der Flügel Anlass für eine Gesprächsrunde. Flügel verkörpern Vieles: Freiheit, Befreiung, Wachstum, Veränderung, Verantwortung, Schmerz, Verlust, ... Aus dem Architektenpapier werden große Federn ausgeschnitten und von den Jugendlichen mit ihren Zukunftswünschen beschrieben. Jede Papierfeder wird anschließend mit Draht auf einem großen gebogenen Ast zu einer gemeinsamen schwebenden Skulptur gebunden.

Ali per tutti! Scrittura creativa

Materiale: carta da lucido robusta (carta per architetti), occorrente per scrivere, filo di ferro, un grosso ramo piegato per ogni classe

Essendo i giovani intenti a sviluppare le proprie ali, l'opera e il soggetto delle ali stimolano una serie discussioni. Le ali incarnano molte cose: libertà, liberazione, crescita, cambiamento, responsabilità, dolore, perdita, ... Dalla carta traslucida si ritagliano grandi piume su cui i ragazzi e le ragazze sono invitati a scrivere i propri desideri per il futuro. Ogni piuma di carta viene poi fissata con un filo di ferro a un grande ramo piegato, andando a formare una scultura sospesa.

In den 60er Jahren nahm ich an allen feministischen Protesten teil – ich war sehr engagiert!
(Tomaso Binga)

Negli anni '60 ho partecipato a tutte le proteste femministe - ero molto impegnata!
(Tomaso Binga)

Als Feministin mache ich es wie in meiner Kunst: wachsam sein, provozieren und mit Ironie die rassistischen und sexistischen Tendenzen demaskieren, vor denen wir uns nicht sicher fühlen dürfen.

(Tomaso Binga)

Femminista o artista, poco cambia: bisogna essere vigili, provocare e smascherare con ironia le tendenze razziste e sessiste da cui non dobbiamo sentirci al sicuro.

(Tomaso Binga)

Mein männlicher Name [Künstlername] half, gegen die Privilegien der Männer zu protestieren.

(Tomaso Binga)

Il mio nome maschile [nome d'arte] mi è servito a protestare contro i privilegi maschili.

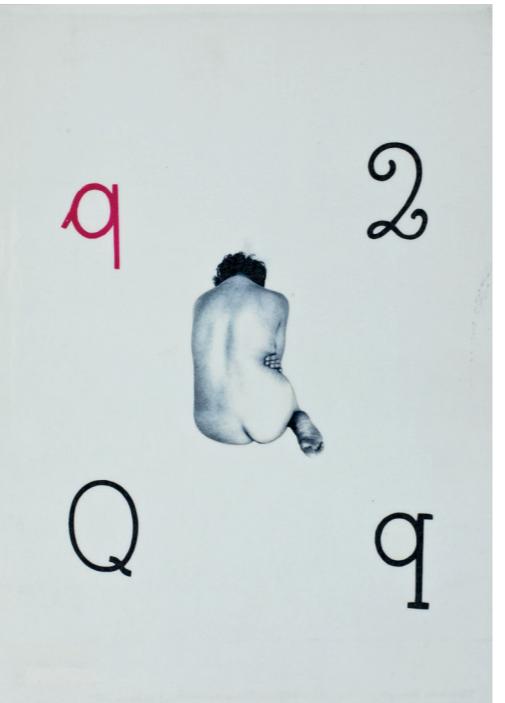
(Tomaso Binga)

Tomaso Binga (alias Bianca Pucciarelli Menna)

geb. 1931 in Salerno | nata nel 1931 a Salerno
lebt und arbeitet in Rom | vive e lavora a Roma

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2023 Re-Materialisierung der Sprache 1978-2022
Ri-materializzazione del linguaggio 1978-2022
Antonio Dalle Nogare-Stiftung, Bozen (I)
Fondazione Antonio Dalle Nogare, Bolzano (I)
- 2022 Female Sensibility. FEMINISTISCHE AVANTGARDE
AVANGUARDIA FEMMINISTA
Lentos Kunstmuseum Linz (A)
- 2020 RADIO-AKTIVITÄT. Kollektive mit Sendungsbewusstsein
RADIO-ACTIVITY - Collective Approaches to Art and Politics
Lehnbachhaus, München | Monaco (D)
- 2019-20 Szenografie Herbst-Winter Show: Dior, Paris (F)
Scenografia sfilata Autunno-Inverno: Dior, Parigi (F)

Bianca Pucciarelli Menna ist Künstlerin und eine der führenden Vertreterinnen der Visuellen Poesie in Italien. Mit 38 Jahren heiratete sie den Kunsthistoriker Filiberto Menna und zog nach Rom. Sie widmete sich der Produktion dreidimensionaler Werke kubistischer und futuristischer Inspiration und stellte erst ab 1971 aus. Mitten in der feministischen Ära wurde ihre Kunst konzeptuell und performativ. Sie präsentiert ihre Kunst unter dem Pseudonym „Tomaso Binga“ – ein ironischer und provokativer Akt, um die Privilegien der Männerwelt anzuprangern.

„Ich nannte mich schon seit einiger Zeit ‚Binga‘, so nannten mich die Kinder, mit denen ich in der Schule arbeitete. Bei meiner ersten Ausstellung wollte ich Binga einen männlichen Namen geben und habe mich für Tommaso entschieden, als Hommage an Marinetti¹ und seine Schriften. Später habe ich das M entfernt, weil es etwas zu steif klang.“

Im Alfabetiere murale wird der Körper zum idealen Ausdrucksmitel, um die Sprache selbst neu zu denken. Bingas Alphabet lehnt sich grafisch an die Buchstabentafeln für Grundschulkinder an. In Florenz schuf die Künstlerin mit Hilfe ihrer Freundin, der Künstlerin und Fotografin Verita Monselles, 26 Bilder, die sie verewigen, indem ihr Körper in Form von Buchstaben modelliert wird. Sie benötigte Monate für die Arbeit, um jede Pose immer wieder auszuprobieren. Heute zählt die Arbeit zu den bekanntesten italienischen feministischen Positionen der 1970er-Jahre und wurde 2019 für das Set der Herbst/Winter-Show von Dior wiederbelebt.

1: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944): Schriftsteller und Verfasser des „Futuristischen Manifests“ (1909). Menna rende omaggio a Marinetti per le sue idee di un'arte sperimentale, provocatoria e senza confini che intende rimodellare la società, non per i suoi scritti e il suo manifesto, che esaltavano la guerra e predicavano il disprezzo della donna.

Bianca Pucciarelli Menna è un'artista e una delle maggiori esponenti della poesia visiva in Italia. All'età di 38 anni, sposa lo storico dell'arte Filiberto Menna e si trasferisce a Roma. Si dedica alla produzione di opere tridimensionali d'ispirazione cubista e futurista che espone soltanto a partire dal 1971. In piena epoca femminista, la sua arte diventa concettuale e performativa. Presenta le sue opere con lo pseudonimo di "Tomaso Binga", un atto ironico e provocatorio a denuncia dei privilegi del mondo maschile.

„Da tempo portavo il nome ‚Binga‘, così mi chiamavano i bambini con cui lavoravo a scuola. Per la mia prima mostra, ho voluto dare a Binga un nome maschile e ho scelto Tommaso, in omaggio a Marinetti¹ e ai suoi scritti. In seguito ho rimosso la M perché suonava un po' troppo rigida“.

In Alfabetiere murale, il corpo diventa il mezzo espressivo ideale per ripensare il linguaggio stesso. L'alfabeto di Binga si basa graficamente sulle schede didattiche delle lettere per le bambine e i bambini della scuola primaria. A Firenze, con l'aiuto dell'amica artista e fotografa Verita Monselles, Binga ha creato 26 immagini che la immortalano formando le lettere con il suo corpo. Le ci sono voluti mesi di lavoro per provare ogni posa più e più volte. Oggi quest'opera è una delle più note prese di posizione femministe italiane degli anni Settanta ed è stata ripresa nel 2019 per il set della sfilata Autunno/Inverno di Dior.

1: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944): scrittore e autore del "Manifesto futurista" (1909). Menna rende omaggio a Marinetti per le sue idee di un'arte sperimentale, provocatoria e senza confini che intende rimodellare la società, non per i suoi scritti e il suo manifesto, che esaltavano la guerra e predicavano il disprezzo della donna.

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Der Körper spricht

Material: Der eigene Körper

Alphabetkärtchen hingen in den 1970er-Jahren an den Wänden der Klassenzimmer, in denen Kinder schreiben lernten. Die Künstlerin bildet die Buchstaben mit ihrem Körper nach. Dabei ist die Lösung, die sie gefunden hat, nur eine der möglichen Formen. Wie könnte man das C noch darstellen, mit einer Person oder auch zu zweit? Oder das A oder das Z?

Körpersprache hat aber noch eine weitere Dimension: Alle Schüler*innen sind eingeladen, eine Geste zu zeigen oder eine Grimasse zu schneiden und die anderen raten, was diese bedeuten. Nach einer Recherche können daraus Kärtchen werden, die die Bedeutung unterschiedlicher Gesten erklären.

Il corpo parla

Materiale: Il proprio corpo

Per decenni, nel Novecento le schede dell'alfabeto erano affisse sulle pareti delle aule dove le bambine e i bambini imparavano a scrivere. L'artista riproduce le lettere con il proprio corpo. Tuttavia, le forme da lei scelte sono solo una delle soluzioni possibili. In quale altro modo si potrebbe rappresentare la C, con una sola persona o in due? O la A o la Z?

Il linguaggio del corpo, inoltre, ha anche un'altra dimensione: le studentesse e gli studenti sono invitati a fare un gesto o una smorfia di cui la classe deve indovinare il significato. Al termine di una riflessione, queste espressioni possono diventare schede che ne illustrano il significato.

Begriffserklärung: **Toxisch**
Grundsätzlich wird der Begriff in der Medizin oder Biologie für „giftig“ verwendet. Weitere Bedeutungen sind „bösertig, gefährlich, schädlich, zermürbend“ – das Verhalten anderer ist giftig und schädlich für die eigene Psyche. Häufig tauchen diese Begriffe in Verbindung mit toxischer Männlichkeit oder toxischen Beziehungen auf.

Definizione: **tossico**
Sostanzialmente, il termine viene utilizzato in medicina o in biologia per nocivo, velenoso. Altre accezioni sono "malvagio, pericoloso, dannoso, estenuante". Il comportamento di altri è tossico e dannoso per la propria psiche. Spesso questo termine compare in relazione alla mascolinità tossica o alle relazioni tossiche.

Maria Brunner

geb. 1962 in Lienz | nata nel 1962 a Lienz
 lebt und arbeitet in Berlin | vive e lavora a Berlino

– 1980-1985 Hochschule für angewandte Kunst, Wien
 1980-1985 Università di Arti Applicate, Vienna

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

2022 LOVELACES
 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien
 Galleria Elisabeth & Klaus Thoman, Vienna (A)

- 2021 SCHNIPSELS TRAUM
 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Wien
 Galleria Elisabeth & Klaus Thoman, Vienna (A)
- 2020 KATHEDRALe
 Galerie Gisela Capitain, Köln (D)
 Galleria Gisela Capitain, Colonia (D)
- 2019 Das Nichts und das Hermelin,
 Galerie Gisela Capitain, Köln (D)
 Galleria Gisela Capitain, Colonia (D)
- 2018 General Rouge und sein blauer Pudel,
 Galerie Schloß Wiespach, Hallein (A)
 Galleria Schloß Wiespach, Hallein (A)

Maria Brunners fotografische, malerische und dreidimensionale Arbeiten sind von rätselhafter, beunruhigender Schönheit. Sie arbeitet mit Klischees und abgründigen Störfaktoren, die eine beklemmende Stimmung auslösen. Ein großes Augenmerk legt die Künstlerin auf die Wirkung ihrer Oberflächen – sie überzeugen durch Stoff- und Sinnlichkeit.

In ihrem Oeuvre tauchen immer wieder ähnliche Motive aus der Pflanzen- und Tierwelt auf. Bei Toxic Mädel sind es grüne Lilien und knallrote glänzende Lippen, aber auch Kleeblätter und glückbringende und giftige Fliegenpilze. In Lebensgröße – wie durch ein Spiegelbild – schauen den Betrachter*innen Zwillingsmädchen in die Augen, die sich nur durch ein Paar aufgesetzter Eselsohren unterscheiden. Eine äußerst surreale Situation voller Symbolik und versteckter Botschaften.

Le opere fotografiche, pittoriche e tridimensionali di Maria Brunner sono di una bellezza enigmatica e inquietante. Lavora con cliché e fattori di disturbo abissali che generano uno stato d'animo opprimente. L'artista presta grande attenzione all'effetto delle sue superfici, che convincono per la loro materialità e sensualità.

Soggetti tratti dal mondo vegetale e animale, compaiono ripetutamente nella sua opera. In Toxic Mädel si tratta di gigli verdi e labbra lucide di colore rosso vivo, ma anche di quadri fogli e Amanita muscaria, i tipici funghi che portano fortuna, ma che sono anche tossici. A grandezza naturale - come attraverso un'immagine speculare - due gemelle, che si distinguono soltanto per un paio di orecchie d'asino, fissano lo spettatore negli occhi. Una composizione estremamente surreale, carica di simboli e messaggi nascosti.

KREATIVE ANREGUNG
 STIMOLO CREATIVO

Doppelcollage – Good and Bad

Material: Bilder aus Social-Media und Informationsmedien, Werbung

Das Werk lädt zum Nachdenken über unsere Gefühlswelt ein. Wie sieht es mit unseren dunklen Seiten aus? Was verführt uns? Was verängstigt uns? Was fordert uns heraus? Was macht Mut und was macht Freude? Welche Gefühle wollen wir mit anderen teilen? Welche nicht? Bilder aus den Social- und Informationsmedien und der Werbung werden zum Fundus für eine Selbstporträt-Collage, welche nicht nur eine Seite von uns zeigt.

Doppio collage – Good and Bad

Materiale: immagini dai social media e dai mezzi di informazione, pubblicità

L'opera ci invita a riflettere sui nostri sentimenti. Quali sono i nostri lati oscuri? Cosa ci seduce? Cosa ci spaventa? Cosa ci sfida? Cosa ci infonde coraggio e cosa gioia? Quali sentimenti vogliamo condividere con gli altri? Quali no? Le immagini dei social media, dei mezzi d'informazione e della pubblicità diventano una fonte per un autoritratto a collage che non mostra solo uno dei nostri lati.

Schreibende Hand

Material: Clipboard, A4 Papier, Stift

Die Jugendlichen betrachten 5-6 Minuten das Werk und schreiben gleichzeitig alle Gedanken, Gefühle, die ihnen im Moment dazu einfallen, auf. Die Hand sollte nicht ruhen. Im Anschluss drehen sich die Schüler*innen mit dem Rücken zum Bild und unterstreichen in ihren vorhin notierten Impulsen, was ihnen selbst besonders wichtig erscheint. Diese Quintessenz (einzelne Wörter, ein Satz, ...) wird auf ein Kärtchen notiert und für das anschließende Bildgespräch vor dem Werk abgelegt.

Mano che scrive

Materiale: portablocchi, fogli A4, matita

Osservando l'opera per 5-6 minuti, si scrivono tutti i pensieri e le sensazioni che balzano alla mente. Al termine, studentesse e studenti danno le spalle al quadro e sottolineano ciò che loro stessi considerano particolarmente degno di nota tra i pensieri che gli sono balenati in mente durante la fase di brainstorming. Questa selezione (singole parole, una frase, ...) viene riportata su un cartoncino e posta davanti all'opera per essere successivamente discussa.

Ich mag es, andere so darzustellen,
wie sie sind und/oder wie sie gesehen werden wollen.

(Vera Comploj)

Mi piace ritrarre gli altri come sono e/o come vogliono essere visti.

(Vera Comploj)

Vera Comploj

geb. 1983 in Bozen | nata nel 1983 a Bolzano
aufgewachsen in Wolkenstein in Gröden
cresciuta a Selva di Val Gardena
lebt und arbeitet als Fotografin und Filmemacherin
seit 10 Jahren in New York
vive e lavora come fotografa e regista a New York
da 10 anni

- Kunstlyzeum, Bozen | Liceo Artistico, Bolzano
- Studium als Produktdesignerin am Polytechnikum, Mailand
- Corso di studi in Design del prodotto presso il Politecnico di Milano
- Fortbildungen als Fotografin
- Corsi di formazione continua in Fotografia

Ausstellungen | Mostre

- 2013 In Between
Villa Croce, Contemporary Art Museum, Genua (I)
Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce, Genova (I)
- 2013 La Storia in Piazza. Sexual Identities | Identità sessuali, Palazzo Ducale, Genua | Genova (I)
- 2012 IN BETWEEN, Museion, Bozen | Bolzano (I)

Preise | Riconoscimenti

- US Vogue Wettbewerb (unter den 10 Finalist*innen – Entdeckung neue Talente) | Premio Vogue US (tra i primi 10 finalisti, categoria talenti emergenti)

www.veracomploj.com

Art helps me to express myself with total freedom.

(Vera Comploj)

Vera Comploj arbeitet für bekannte Modelabels, wie L'Oréal, Longchamp, Vogue, Maybelline, ... als Fotografin und Filmerin. In ihren persönlichen künstlerischen Projekten beschäftigt sie sich mit Identität und Geschlechterbildern, als auch mit den Themen der Heimat und der Dualität des Aufwachsens – Bergdorf versus Großstadt.

Die SW-Fotografie Mimi Imfurst, eine tanzende Drag Queen, ist für die Ausstellung In Between entstanden. Die Künstlerin forschte dafür vier Jahre lang in der Drag-Queen-Underground-Szene in New York, Los Angeles, Washington DC und San Francisco. Als stille Beobachterin hat sie das Geschehen vor und hinter der Bühne mit der Kamera eingefangen. Die Fotos erfassen den Zwischenraum, in dem Männer sich in Frauen verwandeln. Sie spielen mit Realität und Fiktion, mit Tag und mit Nacht und mit dem Überwinden der Geschlechtszugehörigkeit von Mann und Frau. Dieses aktuelle Thema der sexuellen Identität, aber auch die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern sollen verstärkt ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken und zur Diskussion anregen.

Vera Comploj lavora come fotografa e regista per noti marchi di moda, come L'Oréal, Longchamp, Vogue, Maybelline. Nei suoi progetti artistici personali si concentra su temi quali l'identità di genere e gli stereotipi ad essa legati, oltre che su concetti come la patria e la dualità della crescita - villaggio di montagna vs. metropoli.

La fotografia in bianco e nero della drag queen Mimi Imfurst mentre danza è stata realizzata per la mostra In Between, che presenta il risultato di una ricerca di quattro anni sulla scena underground delle drag queen a New York, Los Angeles, Washington DC e San Francisco.

Quale mera osservatrice, l'artista ha catturato con il suo obiettivo ciò che succede sul palco e dietro le quinte. Gli scatti si concentrano su quel momento di passaggio, di transizione tra uomo e donna. Giocano con realtà e finzione, vita quotidiana e scena notturna e con il superamento del genere tra uomo e donna. Il tema di attualità dell'identità sessuale, ma anche delle pari opportunità tra i sessi, deve essere portato maggiormente a conoscenza della società e contribuire alla discussione.

ANREGUNG ZUR DISKUSSION
STIMOLI PER UNA DISCUSSIONE

Dialogrunde – Identitätsgefühl

Was heißt „männlich“ – was heißt „weiblich“?
Wer bestimmt, an welcher Stelle hier ein Unterschied
getroffen werden muss? Und was bedeutet der Begriff
„nicht-binär“? Die Lust und das Recht auf die individuelle
Freiheit des eigenen geschlechtlichen Identitätsgefühls
ist ein wesentliches Thema in der Adoleszenz.

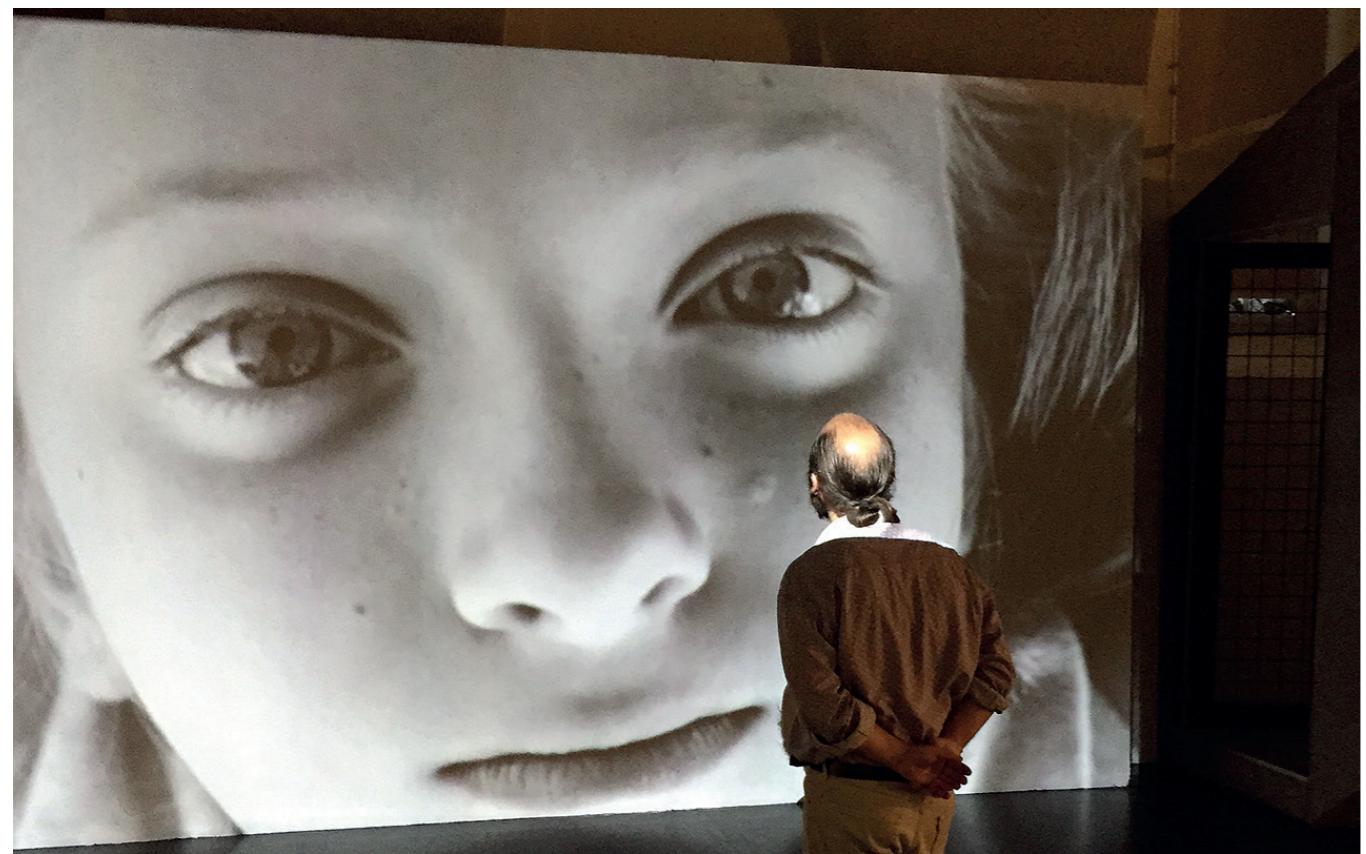
Vera Comploj zeigt eine Drag Queen, die als Kunstfigur auf der Bühne Sichtbarkeit erlangt und sich über den Tanz, ihr Kostüm und das schillernde Bühnenlicht lustvoll darstellt. Welche bekannten Bühnenfiguren und Persönlichkeiten, die das Thema der geschlechtlichen Freiheit, des Transgender, der Travestie oder des Nicht-Binär-Seins als Botschaft in die Welt senden, kennen die Jugendlichen? Wie denken sie darüber und welche Botschaft tragen sie in die Zukunft?

Spazio di dialogo – Senso di identità

Cosa significa "maschio" e cosa "femmina"?
Chi stabilisce a che punto deve essere fatta la differenza? E cosa significa il termine "non binario"? Il desiderio e il diritto alla libertà individuale del proprio senso di identità sessuale è un tema essenziale dell'adolescenza.

Vera Comploj mostra una drag queen che ottiene visibilità sul palcoscenico come figura artistica e si presenta sensualmente attraverso la danza, i suoi costumi e le luci abbaglianti del palcoscenico.

Quali sono le personalità e i personaggi famosi della scena artistica conosciuti dai giovani che trasmettono il tema di libertà di genere, transgender, del travestitismo o dell'essere non binario come messaggio al mondo? Cosa ne pensano i giovani e quale messaggio trasmettono loro al futuro?

Ich stellte mir vor, wie dieses kleine Mädchen fast drei Jahre lang kopfüber hing, bevor ich beschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Zuerst stellte ich mir vor, wie sie an einem Ast hing. Dann entwickelte sich daraus eine Zweierbeziehung mit einem Erwachsenen, der sie unterstützt. Leben ist eine Beziehung zur Welt und zu allen Lebewesen, die sie bewohnen.

(Rä di Martino)

Rä di Martinos Arbeiten reichen von bildender Kunst, Installationen, Fotografien, Skulpturen bis hin zu Filmproduktionen. Vor allem bei Filmfestivals in der Schweiz, den USA, Deutschland und Italien sind ihre Videoarbeiten vertreten.

Die Künstlerin interessiert sich für die Beziehung zwischen Menschen und Massenmedien, zwischen Fiktion und Werbung. Und vor allem auch für die manipulativen Mechanismen von Kino und Fernsehen, welche auf unterschwellige Art und Weise die Welt beeinflussen.

Das Video *The Picture of Ourselves*, nimmt die Betrachter*innen mit in die Unbeschwertheit der Kindheit. Man sieht den Kopf eines kleinen Mädchens – doch erst beim Herauszoomen erkennt man, dass das Mädchen auf dem Kopf steht. Später sieht man einen Mann, der sie an den Knöcheln festhält, sodass sie gedankenlos hin und her schwingen kann. Die umgedrehte Körperhaltung stellt einen Perspektivenwechsel dar und suggeriert die Möglichkeit, das Leben, die Welt, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Rä di Martinos Kunst öffnet einen Raum, in dem (spielerisches) Erinnern möglich wird.

Mi sono immaginata come questa bambina stesse appesa a testa in giù per quasi tre anni prima che decidessi di cambiare qualcosa. Dapprima me la immaginavo appesa a un ramo. Poi si è sviluppata l'idea di un'interazione con un adulto che la sostiene. La vita è un rapportarsi con il mondo e con tutti gli esseri viventi che lo abitano.

Rä di Martino

(Rä di Martino)

Le opere di Rä di Martino spaziano dall'arte visiva, alle installazioni, alle fotografie, alle sculture e alle produzioni video. I suoi filmati sono rappresentati in festival cinematografici in Svizzera, Stati Uniti, Germania e Italia.

L'artista si concentra sul rapporto tra individui e mass media, tra finzione e pubblicità. E soprattutto sui meccanismi di manipolazione del cinema e della televisione, che influenzano il mondo in modo subliminale.

*Il filmato *The Picture of Ourselves* riporta chi guarda alla spensieratezza dell'infanzia. Si vede il volto di una bambina e solo quando si ingrandisce il campo, si nota che la bambina è a testa in giù. Solo in un secondo momento, si vede un uomo che la tiene per le caviglie, per farla dondolare spensierata avanti e indietro. La posizione capovolta rappresenta un cambio di prospettiva e suggerisce di guardare la vita, il mondo, da altre prospettive. L'arte di Rä di Martino apre un varco in cui trova spazio il ricordo (del gioco).*

Rä di Martino

geb. 1975 in Rom | nata nel 1975 a Roma
lebt und arbeitet in Turin | vive e lavora a Torino

- Chelsea College of Arts und an der Slade School of Fine Art, London
Studi al Chelsea College of Arts e alla Slade School of Fine Art, Londra
- Studien- und Arbeitsaufenthalte in London und New York
Soggiorni di studio e lavoro a Londra e New York

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2019 Rä di Martino, Museo del '900, Florenz | Firenze (I)
2019 The Pilgrimage, Fondazione Volume!, Rom | Roma (I)
2018 Rä di Martino, Galleria Valentina Bonomo, Rom | Roma (I)
2018 Poor Poor Jerry, Copperfield Gallery, London | Londra (GB)

Preise (Auswahl) | Riconoscimenti (estratto)

- 2014 SIAE - Award
2014 Gillo Pontecorvo Award für ihren Kurzfilm *The Show Mas Go On Gillo Pontecorvo Award per il cortometraggio The Show Mas Go On*
2008 Talent Prize (Fondazione Roma, Inside Art)

www.radimartino.com

**KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO**

Perspektivenwechsel

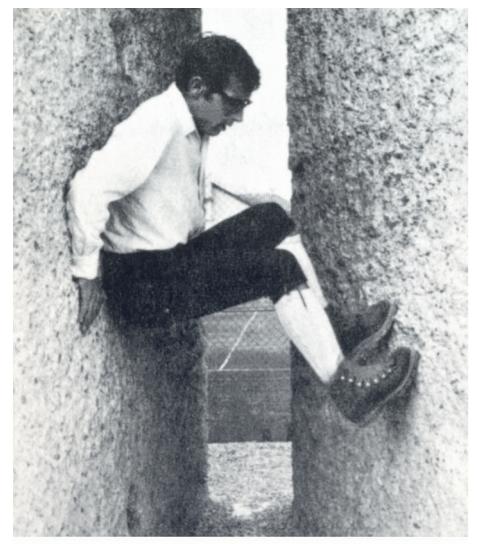
Material: ausgedrucktes Foto, Malmaterialien, Bilder für Collage

Unsere Erfahrungen sind dazu da, unser Leben einfacher zu gestalten, doch zugleich schränken sie uns ein. Die Künstlerin spielt hier mit unseren Gewohnheiten, damit, was wir glauben zu wissen. Daraus kann sich ein Gespräch entwickeln: Wer wird gerne überrascht? Wer hat Überraschungen? Das ist ein Schreibanlass: Wann war etwas ganz anders, als vorhergesehen? Das kann sich auf eine Situation beziehen, darauf wie ein Film endet oder wie eine Geschichte weitergeht. Und wie waren die eigenen Gefühle dabei? Enttäuscht, traurig, erfreut, begeistert, erschrocken? Das ist auch ein Anlass, um die Welt verkehrt herum zu gestalten: Ein Foto ausdrucken, auf den Kopf stellen und dann darauf eine neue Welt zeichnen oder collagieren.

Cambio di prospettiva

Materiale: una foto stampata, colori, immagini per un collage

Le nostre esperienze ci aiutano a vivere la vita, ma allo stesso tempo ci limitano. L'artista gioca con le nostre abitudini, con ciò che pensiamo di sapere. Da qui può sorgere una riflessione: a chi piacciono le sorprese? Chi non le apprezza? Prendetelo come spunto di scrittura: quando si è verificato qualcosa di completamente diverso da come avevate previsto? Può trattarsi di una situazione, della fine di un film o del seguito di una storia. E che cosa avete provato? Delusione, tristezza, felicità, emozioni, shock? Può essere anche uno spunto per rappresentare il mondo al contrario: stampate una foto, capovolgetela e disegnateci intorno un nuovo mondo o fate un collage.

Hannes Franz

geb. 1960 in Innsbruck | *nato nel 1960 a Innsbruck*
lebt und arbeitet in Wien | *vive e lavora a Vienna*

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2012 Montag ist erst übermorgen | Junge Kunst auf Papier.
Lunedì è soltanto dopodomani | Arte giovane su carta.
Ankäufe des Kupferstichkabinetts 1997-2012
Acquisti del Kupferstichkabinett 1997-2012
Akademie der bildenden Künste Wien (A)
Accademia di Belle Arti di Vienna (A)
- 2004 Die Welt der stillen Dinge
Il mondo delle cose silenziose
Neue Galerie Graz - Universalmuseum Joanneum, Graz (A)
- 2000 Kunstforum Montafon (A)
- 1986 20. Österreichischer Graphikwettbewerb, Innsbruck (A)
XX Concorso Austriaco di Grafica, Innsbruck (A)

Die Provokationen, die uns Hannes Franz in seinen Arbeiten vor Augen führt, sind nicht von lautstarker Natur. Sie besitzen vielmehr eine beachtliche Subtilität, in die eine gesunde Portion Witz und Humor hineingebaut ist. Und diese gekonnte, meisterhaft vorgeführte Mischung ist es, die letztendlich die Qualität der Arbeiten von Hannes Franz ausmacht.
(Günter Dankl, Kunsthistoriker)

Le provocazioni che Hannes Franz ci presenta nelle sue opere non sono di natura eclatante. Sono, invece, notevolmente sottili, con una sana dose di comicità e umorismo.
Ed è questa sapiente miscela, magistralmente eseguita, che definisce in ultima analisi la qualità del lavoro di Hannes Franz.
(Günter Dankl, storico dell'arte)

Hannes Franz lässt uns mit seiner Fotografie aus einem Kletterbuch an einer Momentaufnahme teilhaben. Man sieht einen Mann in weißem Hemd, dunkler Kniehose, weißen Kniestrümpfen und zum Outfit passenden Bergschuhen. Mühsam schiebt er sich, den Rücken an die Wand gedrückt und mit den Füßen abstützend, den Mauerspalt nach oben. Bergsportler*innen erinnert diese Position an das Kaminklettern, bei dem man sich in einem senkrecht verlaufenden Felsspalt stückweise nach oben arbeitet.

Franz' „Kletterer“ versucht, sich Raum zu verschaffen bzw. den Raum einzunehmen – vielleicht sogar räumliche Grenzen zu überwinden. Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Körper-Raum-Beziehung existiert schon seit vielen Jahrhunderten, sei es, über Versuche von der Körperproportion auf Raumverhältnisse zu schließen oder in der Planung von Architektur. Zunehmend verändert die virtuelle Welt die Körper-Raum-Beziehung und beeinflusst unser soziales, wie gesellschaftliches Leben.²

2: vgl. www.aut.cc/ausstellungen/die-koerper-und-der-raum

Hannes Franz condivide con noi una fotografia tratta da un libro di arrampicata. Si vede un uomo in camicia bianca, pantaloncini scuri fino al ginocchio, calzettoni bianchi e scarponcini da montagna. Con impegno, l'uomo risale attraverso la fessura di una parete rocciosa, appoggiandosi con la schiena contro una parete e sostenendosi con i piedi sulla parete opposta. Gli alpinisti, conoscono questa tecnica con il nome di ascensione in cammino, tecnica utilizzata per farsi strada, poco a poco, attraverso la fessura verticale di una parete.

Lo “scalatore” di Franz cerca di guadagnare spazio o di occupare lo spazio, forse anche di superare i confini spaziali. L’analisi artistica del rapporto corpo-spazio esiste da secoli, sia attraverso i tentativi di calcolare l’ambiente spaziale in base alle proporzioni del corpo umano, sia nella progettazione architettonica. Il mondo virtuale sta sempre più modificando il rapporto corpo-spazio e influenza la nostra vita sociale e relazionale.²

2: cfr. www.aut.cc/ausstellungen/die-koerper-und-der-raum

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Bewegung im Raum

Material: Der eigene Körper

Das Foto regt an, den Raum und den Körper zu erkunden und auszuprobieren. Die Schüler*innen versuchen mit ihrem Körper so wenig/so viel Raum wie möglich einzunehmen bzw. experimentieren mit Körperpositionen, die an die Grenze der Stabilität führen. In Kombination mit Musik kann ein Stop-and-go-Spiel entstehen, das mit speziellen Handlungsanweisungen (auf einem Bein stehen, mit der Hand den Boden berühren, zu weit so viel Raum wie möglich einnehmen, verdrehte Figur machen, ...) den Raum und den eigenen Körper erkunden lässt. Vorsicht auf die Kunstwerke!

Movimento nello spazio

Materiale: il proprio corpo

La foto incoraggia a esplorare ed esperire lo spazio e il corpo. Gli studenti cercano di occupare con il proprio corpo il minor o il maggior spazio possibile e sperimentano posizioni del corpo che portano ai limiti della stabilità. In combinazione con la musica, si può creare un gioco di stop-and-go con istruzioni speciali per esplorare lo spazio e il proprio corpo (stare in piedi su una gamba sola, toccare il pavimento con la mano, occupare più spazio possibile in due, fare una figura contorta, ...). Prestate attenzione alle opere d’arte!

KörperRaum

Material: Der eigene Körper

Öffentliche Räume (Schule, Museum,...) und Plätze geben vor, wie man sich dort bewegen kann – sei es durch gesetzliche Regelungen, ungeschriebene kulturelle Normen oder die Architektur selbst, die nur eine spezielle Nutzung zulässt. Man denke an längere Bänke mit trennenden Armlehnen, die in Parks und Bahnhöfen das Liegen unmöglich machen. Gemeinsam sammeln wir solche Beobachtungen und Regelungen für verschiedene Orte (und in verschiedenen Kulturreisen).

Die Schüler*innen werden mit einer konkreten Erkundungsaufgabe losgeschickt: Welche Position nimmst du an deinem Lieblingsplatz in der Schule ein? In welchen Bereichen fühlst du dich nicht wohl – wie äußerst sich das in deiner Körpersprache? Welche räumlichen Stellen (Ecken, Nischen,...) in der Schule bilden mit deinem Körper eine perfekte Einheit? Was gelingt dir dort, was an einer anderen Stelle unmöglich erscheint?

Aber gibt es auch Räume, die sich dem menschlichen Körper anpassen?

Corpo spazio

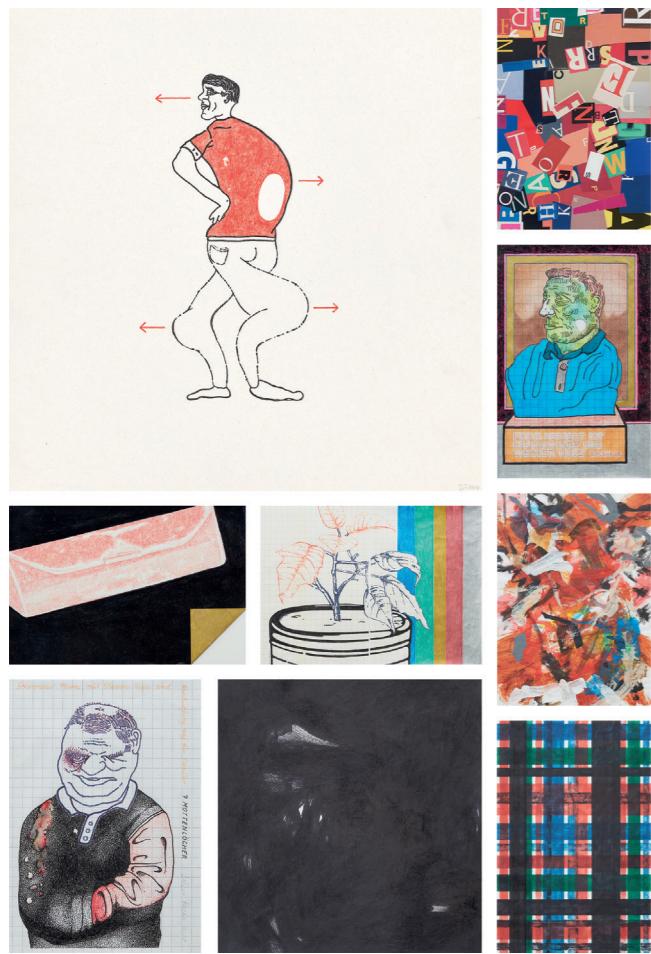
Materiale: il proprio corpo

Gli spazi pubblici (scuole, musei...) e le piazze dettano il modo in cui ci si può muovere al loro interno - sia attraverso norme legali, consuetudini culturali o l’architettura stessa, che consente solo un uso specifico. Si pensi alle panchine lunghe con braccioli per separare che rendono impossibile sdraiarsi nei parchi e nelle stazioni ferroviarie.

Insieme raccogliamo tali osservazioni e regolamenti per vari luoghi (e diverse culture).

Le studentesse e gli studenti ricevono un compito analitico concreto: quale posizione occupi nel tuo posto preferito a scuola? In quali aree ti senti a disagio e come si manifesta questa sensazione attraverso il tuo linguaggio del corpo? Quali spazi (angoli, nicchie...) della scuola formano un’unità perfetta con il tuo corpo? Cosa riesci a fare lì che sembra impossibile in un altro posto?

Ci sono anche spazi che si adattano al corpo umano?

18 | DIETER FUCHS, INVENTUR, 2003-06
(ALLE NEUNE | TUTTI E NOVE)

Zeichnung auf Blockpapier (Reproduktion)
Disegno su blocco di carta (riproduzione), 27 x 26,4cm

Dieter Fuchs ist in Innsbruck eine bekannte Künstlerpersönlichkeit und tritt seit 1967 bis heute mit zahlreichen Einzelausstellungen in Erscheinung. In den 1980er und 1990er -Jahren war er vor allem in der Kölner Kunstszena vertreten. Freundschaften und Kooperationen mit international bekannten Künstler*innen, wie Martin Kippenberger, Elfie Semotan oder Walter Dahn, prägen seine künstlerische Arbeit.

Fuchs zeichnet oft in Kaffeehäusern und an anderen öffentlichen Orten. Die Zeichnungen entstehen in täglicher, stundenlanger und disziplinierter Arbeit. Die entstandenen Einzelarbeiten fasst er in kleine Gruppen zusammen und gibt ihnen bekannte, sprichwörtliche Titel, wie Die sechs Richtigen, Sieben auf einem Streich, Acht Schätze oder Alle Neune (ein Ausdruck der Kegelsprache). Die hier gezeigte Arbeit ist Teil dieser Neuner-Serie, die auch den Zusatz Inventur³ trägt. Der Kunsthistoriker Markus Neuwirth interpretiert die Serie als eine Art „Lebensinventur“, da Fuchs in seine Zeichnungen oft persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit einfließen lässt.

Auf der Zeichnung ist ein männlicher Körper zu sehen, dessen Körperteile sich gleichzeitig in mehrere entgegengesetzte Richtungen bewegen. Möglicherweise ein Hinweis auf die Multitasking-Qualitäten des Künstlers selbst. Er produziert nicht nur die Kunst, sondern arbeitet auch tatkräftig an der Kunstvermittlung mit.

3: Inventur

Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und wird mit „etwas finden“ oder „auf etwas stoßen“ übersetzt. Er wird meist im Rechnungswesen verwendet, wo er eine Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden darstellt.

Dieter Fuchs è un artista molto noto a Innsbruck e dal 1967 ad oggi ha allestito numerose mostre personali. Negli anni '80 e '90 è stato attivo soprattutto nella scena artistica di Colonia. Amicizie e collaborazioni con artisti di fama internazionale come Martin Kippenberger, Elfie Semotan e Walter Dahn hanno plasmato il suo lavoro artistico.

Spesso Fuchs ama disegnare in caffè e in altri luoghi pubblici. Lavora quotidianamente, per ore e con disciplina ai suoi disegni. Raggruppa le singole opere che realizza in piccole collezioni a cui dà titoli noti e proverbiali, come Sette in un colpo, Otto tesori o Tutti e nove (un'espressione tratta dal linguaggio dei birlilli). L'opera qui presentata è parte di questa collezione di nove opere, e porta l'aggiunta del titolo "Inventur"³. Lo storico dell'arte Markus Neuwirth interpreta la collezione come una sorta di "inventario della vita", dal momento che Fuchs riprende spesso esperienze autobiografiche nei suoi disegni.

Il disegno mostra un corpo maschile le cui parti del corpo si muovono contemporaneamente in diverse direzioni opposte. Forse un'allusione alle qualità multitasking dell'artista stesso, che non si limita a produrre arte, ma si occupa anche di educazione artistica.

3: Inventur

Il termine deriva dal latino e ha il significato di "trovare qualcosa" o "imbattersi in qualcosa". Viene utilizzato soprattutto in contabilità, dove rappresenta una lista dei componenti attivi e passivi del patrimonio di un'azienda.

Der Blick über den Bildrand

Material: A3 Zeichenpapier

Fuchs' Zeichnung wird als eigene Interpretation auf das Zeichenpapier übertragen. Die Pfeile sind die Anleitung fürs Weiterarbeiten. Worauf richtet sich der Blick? Wohin zieht es die Beine? Und wie fühlt sich der Bauch an? Mit dünnen Stiften werden die Überlegungen zu Papier gebracht und die Zeichnung erweitert.

Guardar fuori dal quadro

Materiale: carta da disegno A3

Il disegno di Fuchs viene trasportato su carta e reinterpretato individualmente. Le frecce sono le istruzioni per le attività successive. Su cosa cade lo sguardo? Dove portano le gambe? E come si sente la pancia? Con penne sottili, si scrivono le proprie riflessioni sul foglio e il disegno prende sempre più forma.

Hampelmann

Material: dickeres A4 Papier (160g),
Schere, Faltklammern

Die Karikatur (siehe kreative Anregung auf S. 19) wird mit einer Schere in ihre Einzelteile zerlegt und durch Faltklammern zu einer beweglichen Figur wieder zusammengefügt.

Marionetta

Materiale: cartoncino A4 (160 g),
forbici, fermagli per carta

La caricatura (vedi suggerimento creativo pag. 19) viene ritagliata nelle sue singole parti con le forbici e riassemblata per formare una figura mobile con fermagli per carta pieghevoli.

Multitasking – mit Power-Kräften durch den Tag

Material: A4 Zeichenpapier

Fuchs' Figur stellt eine Person dar, deren Körperteile in viele Richtungen orientiert sind. Man hat das Gefühl, als ob sie mehrere Bewegungen zur gleichen Zeit ausführt. Ein Sinnbild unserer Zeit. Wieviel muss der Mensch heute zeitgleich erledigen? Aus welchen ToDos besteht unser Tag? Wie fühlt sich der Körper abends an? Die karikaturhafte Zeichnung einer Figur, die möglichst viel auf einmal erledigen kann, wird angefertigt. Welche Powerelemente werden benötigt? Mehrere Gliedmaßen? Eine Cyber-Antenne? Fünf Ohren? ...

Multitasking: attraverso la giornata con poteri speciali

Materiale: carta da disegno A4

Il disegno di Fuchs rappresenta una persona le cui parti del corpo sono orientate in più direzioni. Sembra che esegua più movimenti contemporaneamente. Un'immagine emblematica del nostro tempo. Quanti compiti deve svolgere una persona oggigiorno contemporaneamente? Quali sono i ToDo che riempiono la nostra giornata? Come si sente il nostro corpo la sera? Si realizza la caricatura di un personaggio che riesce a fare il più possibile in una volta sola. Di quali poteri speciali ha bisogno? Ha degli arti multipli? Una cyberantenna? Cinque orecchie? ...

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Zoé Gruni

geb. 1982 in Pistoia | nata nel 1982 a Pistoia
lebt und arbeitet in Florenz, Rio de Janeiro und Los Angeles
vive e lavora a Firenze, Rio de Janeiro e Los Angeles

2000 Diplom am Istituto d'arte, Pistoia
Diploma presso l'Istituto d'arte di Pistoia
2006 Accademia di Belle Arti (Klasse: Andrea Granchi), Florenz
Accademia di Belle Arti (classe: Andrea Granchi), Firenze

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

2020 Aladina, Residência Felismina/A Mesa, Rio de Janeiro, (BRA)
2019 Pensar com as mãos - lançamento do livro, Ateliê Cataventos, Rio de Janeiro, (BRA)
2018 Zoé Gruni - Coontemporary/out of the Ordinary, The Student Hotel, Florenz | Firenze (I)
2018 Taupe, Galerie Depardieu, Nizza, (F)
2014 Le Americhe, Galleria Il Ponte, Florenz | Firenze (I)

Preise | Riconoscimenti

Studenti Eccellenti Prize, Florenz, (I)

www.zoegruni.net

Nach ihrem Abschluss an der Akademie der Schönen Künste in Florenz zog Zoé Gruni in die Vereinigten Staaten, um mit einigen Kunstgalerien an internationalen Kunstprojekten, etwa in Kalifornien und Florida, mitzuwirken. Im Alter von 30 Jahren übersiedelte Gruni für ein Anthropologie-Studium nach Brasilien und entwickelte dort Multimedia-Projekte.

Das Wort „Metakörper“ bezieht sich auf das Überschreiten des Körpers – ein Überwinden des Gravitationsgesetzes. Im Video wird der Körper der Künstlerin langsam durch Nahaufnahmen enthüllt, die Hautpartien, Verspannungen und Muskelbewegungen isolieren. Es ist ein belasteter, hilfloser, nackter Körper. Das Bühnenbild ist ein leerer Raum, in dem sich ein fast tierischer Atem mit den Klängen von Materialien vermischt, die mit einer archaischen und bäuerlichen Tradition verbunden sind: dem Mais, der den Boden des Raumes bedeckt und die Sorghum-Hirse, aus der die Künstlerin einen Hut gemacht hat. Dieser verdeckt vollständig das Gesicht, sodass ein hybrider Eindruck zwischen Mensch, Materie und Tier entsteht.

Al termine degli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, Zoé Gruni si è trasferita negli Stati Uniti per collaborare con alcune gallerie d'arte a progetti artistici internazionali, in California e in Florida, per esempio. All'età di 30 anni, Gruni si è trasferita in Brasile per studiare antropologia e sviluppare progetti multimediali.

Il termine "metacorpo" si riferisce alla trascendenza del corpo - un superamento della forza gravitazionale. Nel video, il corpo dell'artista viene lentamente svelato attraverso primi piani che isolano dettagli della pelle, tensioni e movimenti dei muscoli. È un corpo gravato, indifeso, nudo. La scenografia è uno spazio vuoto in cui un respiro quasi animalesco si mescola ai suoni degli elementi che sono associati a una tradizione arcaica e contadina: il mais che ricopre il pavimento della stanza e la saggina con cui l'artista ha realizzato un cappello. Un cappello che copre completamente il volto, creando un'impressione ibrida tra individuo, materia e animale.

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Hybride Körper

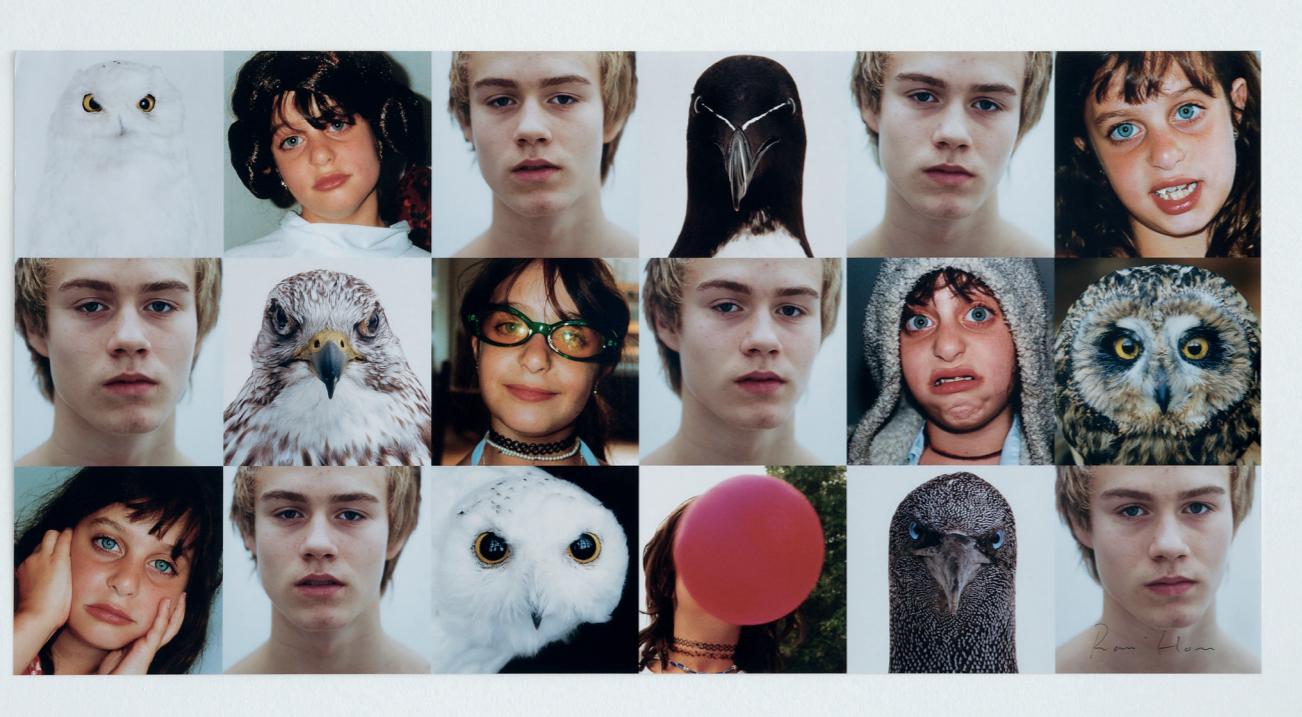
Material: Knetbare Masse (Wachs, Fimo, Knetmasse, Salzteig...), kleiner Alltagsgegenstand

Filme und Videospiele sind voll von Figuren, in denen sich Mensch und Maschine kreuzen, wo Körper und Gegenstände verschmelzen und hybride Existzenzen bilden. Wie könnte das plastisch aussehen? Die Schüler*innen modellieren aus einer knetbaren Masse, Wachs oder Fimo eine menschliche Figur und kombinieren sie mit mindestens einem kleinen Gegenstand (Spitzer, Elektrokabel, Plastiklöffel, Schlüssel, ...). Was kann dieses hybride Wesen und was kann es nicht? Was sind die Vorteile seiner Verwandlung und was ist der Preis? Hier entstehen Erzählungen und Geschichten, wenn die Schüler*innen ihre neu geschaffenen Figuren vorstellen.

Corpi ibridi

Materiale: plastilina (cera, Fimo, pasta da modellare, pasta di sale,...), piccolo oggetto di uso quotidiano

I film e i videogiochi sono pieni di personaggi in cui le persone e la macchina si incrociano, in cui i corpi e gli oggetti si fondono per formare esseri ibridi. Che aspetto concreto potrebbe avere un simile essere? Le studentesse e gli studenti plasmano una figura umana con della pasta da modellare, cera o Fimo, e la combinano con almeno un piccolo oggetto (temperino, cavo elettrico, cucchiaino di plastica, chiave, ...). Cosa può fare e cosa non può fare questo essere ibrido? Quali sono i vantaggi di questa trasformazione, quali gli svantaggi? Dalla presentazione delle figure realizzate dalle studentesse e dagli studenti emergono narrazioni e racconti.

Roni Horn

geb. 1955 in New York | nata a New York nel 1955
lebt und arbeitet in New York | vive e lavora a New York

1972-1975 Kunststudium an der Rhode Island School of Design
Studi d'arte presso la Rhode Island School of Design
1976-78 Yale University, Schwerpunkt Skulptur
Università di Yale, specializzazione in scultura
1975 Reisestipendium (Alice Kimball Travelling Fellowship): mehrmonatige Motorradreise durch Island
Borsa di studio di viaggio (Alice Kimball Travelling Fellowship): viaggio in moto di diversi mesi attraverso l'Islanda

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)
2021 Buch – Zeichnung – Fotografie
Kunsthaus Göttingen (D)

2019 When I Breathe, I Draw, Part I., Menil Collection Houston (USA)
2016/2017 Roni Horn – The Selected Gifts, 1974-2015 Fondation Beyeler, Riehen (CH)
2015 Butterfly to Oblivion, Fondation Vincent van Gogh Arles (F)
2006 Roni Horn. Angie and Emily Dickinson Museion, Bozen | Bolzano (I)
1992 Teilnahme Documenta IX, Kassel (D)
Partecipazione a Documenta IX, Kassel (D)

Preise (Auswahl) | Riconoscimenti (estratto)
2013 Joan-Miro-Preis | Premio Joan Miró
1998 Herb Alpert Award | Premio Herb Alpert

Ich weiß, was ich will, aber selten, wie das aussieht.

(Roni Horn)

Roni Horn arbeitet mit unterschiedlichen Medien, sei es Zeichnung, Installation, Fotografie oder Skulptur, die sie zum Teil auch mit literarischen Texten kombiniert. Großen Einfluss auf ihr künstlerisches Arbeiten hatte ein Reisestipendium nach Island – Eindrücke und Erlebnisse dieser Reise tauchen in Form von Landschaft, Wasser und Wetter immer wieder in ihren künstlerischen Positionen auf.

In der Bozen Edition arbeitet sie mit 18 Fotofeldern. Kein Feld gleicht dem anderen, obwohl die Motive sich ständig wiederholen. Zu sehen sind sechs ähnliche Vogelköpfe (Uhu, Adler, Eule, Pinguin, ...), sechs Grimassen ihrer Nichte Georgia Loy und sechsmal das leicht geneigte Gesicht eines blonden Jungen, das sich minimal verändert.

Die Mensch- und Tierbilder stellen eine Anforderung an die Wahrnehmung der Besucher*innen dar. Sie lösen durch ihre Ähnlichkeit und Differenz eine gewisse Faszination, aber auch eine Verunsicherung aus. Es geht um Individualität und Identität – wer bin ich? – aber auch um die Wandelbarkeit – wer möchte ich sein? Und wie kann ich dies ausdrücken? Zudem stellt sich die Frage, ob und wie dies auch auf die Natur übertragbar ist?

So cosa voglio, ma raramente quale aspetto abbia.

(Roni Horn)

Roni Horn lavora con diversi media, come il disegno, le installazioni, la fotografia o la scultura, talvolta abbinati a testi letterari. Una borsa di studio di viaggio in Islanda ha avuto una grande influenza sul suo lavoro artistico: le impressioni e le esperienze di questo viaggio riaffiorano ripetutamente nelle sue posizioni artistiche sotto forma di paesaggi, acqua e condizioni atmosferiche.

In "Bolzano Edition" lavora con 18 fotografie. Non esistono due fotografie uguali, nonostante i motivi si ripetano più volte. Si possono vedere sei teste di uccelli simili tra loro (gufo, aquila, civetta, pinguino, ...), sei smorfie della nipote Georgia Loy e sei immagini del volto leggermente inclinato di un ragazzo biondo, che variano solo minimamente.

Le immagini delle persone e degli animali sfidano la percezione degli osservatori. Grazie alla loro somiglianza e alle loro differenze, suscitano un certo fascino, ma anche disorientamento. Si tratta di individualità e identità: chi sono io? Ma anche di mutevolezza: chi voglio essere? E come posso esprimere? Infine, si pone la domanda se e come questa riflessione si possa trasferire anche alla natura.

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Bildcollagen – Same same but different

Material: Fotoapparat/Handy, ausgedruckte Fotos

Die fotografische Bildkomposition der Künstlerin Roni Horn kombiniert ungewöhnliche Paare. Welche Gemeinsamkeiten ergeben sich? Welche Rolle spielen die Unterschiede?

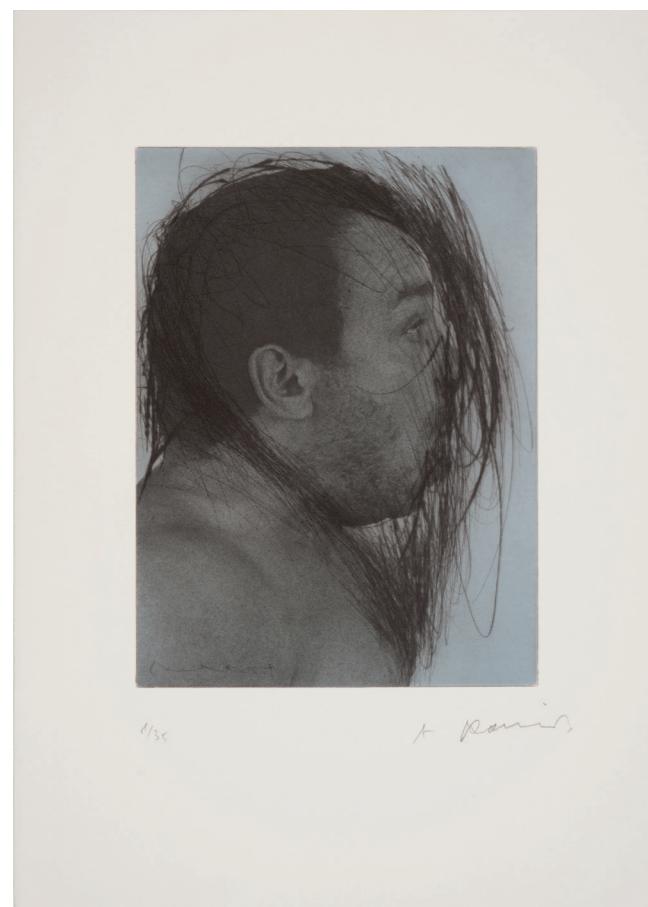
Bildet der Körper der Zukunft auch eine Mischform aus Mensch, Natur, Tier und Technologien? Mit dem Handy ausgestattet und nach einheitlich vorgegebenen Richtlinien fangen die Schüler*innen verschiedene Motive aus ihrem Umfeld fotografisch ein. Die Größe der fotografischen Abbildung und der Bildausschnitte sowie die Farbe und Helligkeit sollten möglichst übereinstimmen. Die ausgedruckten, zusammengesetzten Bildkompositionen der untereinander durchmischten Bilder ergibt ein Nachdenken über das Mensch- und Körper-Sein von morgen – humorvoll und kritisch!

Collage di immagini – Same same but different

Materiale: macchina fotografica/cellulare, foto stampate

La composizione di immagini fotografiche dell'artista Roni Horn combina coppie insolite. Quali sono i punti in comune? Quale ruolo assumono le differenze?

Anche il corpo del futuro sarà un ibrido di uomini, natura, animali e tecnologia? Muniti di un telefono cellulare e seguendo linee guida prestabilite, le studentesse e gli studenti fotografano vari motivi dell'ambiente circostante. Le dimensioni dell'immagine fotografica e l'inquadratura, così come il colore e la luminosità dovrebbero corrispondere il più possibile. Le composizioni delle fotografie stampate e mischiare tra loro danno luogo a una riflessione, umoristica e critica, sull'essere umano e sul corpo nel domani.

Arnulf Rainer

geb. 1929 in Baden bei Wien
 nato nel 1929 a Baden bei Wien
 lebt und arbeitet in Oberösterreich und Teneriffa
 vive e lavora in Alta Austria e a Tenerife

- 1947-49 Bundesgewerbeschule Villach, Hochbau
Scuola di arti applicate di Villach, ingegneria strutturale
- 1950 Gründungsmitglied der Hundsgruppe
Membro fondatore dell'Hundsgruppe
- 1981-95 Professor an der Akademie der bildenden Künste, Wien
Professore all'Accademia di Belle Arti di Vienna
- 1956 Mitbegründer der Gruppe „Galerie St. Stephan“, Wien
Cofondatore del gruppo "Galerie St. Stephan", Vienna
- 1993 Eröffnung des Arnulf Rainer-Museums, New York
Inaugurazione del Museo Arnulf Rainer, New York
- 2009 Eröffnung Arnulf Rainer Museum, Baden bei Wien
Inaugurazione del Museo Arnulf Rainer, Baden bei Wien

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2015 Malerei, Arbeiten auf Papier, Kunstmuseum Ahlen (D)
- 2015 Land in Sicht, Museum Weserburg, Brema (D)
- 2015 Arnulf Rainer. Retrospektive, Museum Frieder Burda, Baden-Baden (D)
- 2014/15 Arnulf Rainer. Retrospektive, Albertina, Wien | Vienna (A)
- 2012 Play it again, Sam, Galerie m, Bochum (D)

Preise (Auswahl) | Riconoscimenti (estratto)

- 2019 Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Gran Decorazione d'Onore al servizio della Repubblica d'Austria
- 2015 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
Medaglia per le scienze e per le arti austriaca
- 2006 Aragón-Goya Preis (als erster nicht spanischer Künstler)
Premio Aragón-Goya (quale primo artista non spagnolo)

Ich sehe bei einem Bild sofort immer nur die schlechten Stellen, zumindest, wenn ich für das Objekt Sympathie empfinde ... Diese, die schwachen Stellen, zu vertuschen, eine nach der anderen so lange zu verdecken, bis ich nichts mehr sehe, hat mich zu den Übermalungen geführt. Also Liebe und Vervollkommnungsdrang. Ich wollte noch schönere Kunstwerke daraus machen, auch wenn das Bild ganz schwarz ist, denn die Übermalung bildet eine neue, eigene visuelle Struktur, und wieder gibt es schwache Stellen, Schwarz in Schwarz. So höre ich nie auf, meine eigenen Bilder zu bearbeiten.

(Arnulf Rainer)

Arnulf Rainer zählt zu den international renommiertesten und erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Zudem gilt er als Begründer des Informel⁴ in Österreich. Er entwickelt seine künstlerischen Strategien immer weiter und beschäftigt sich intensiv mit der Suche nach neuen Wegen in der Malerei. Trotz seines ständigen Wandels bleiben Impuls und Korrektur, Verdeckung und Enthüllung, sowie Schwärzung und Erleuchtung die Konstanten in seinem Werk.

Mit Übermalungen von eigenen und fremden Bildern, sowie Fotos, wie in seinem Selbstporträt, wurde er in den 1950er-Jahren berühmt. Die ursprüngliche Idee für diese „Face Farces“ (Fotoübermalungen von Selbstporträts) kam ihm bei einer filmischen Aufzeichnung – er wollte seine unkontrollierten Gesichtszüge beim Zeichnen in einer eigenen Werkgruppe festhalten. In einer Wiener Fotoautomatenkabine begann er 1968 mit seinen ersten grimassierten Selbstporträts in Postkartengröße. Da diese nicht seinem gewünschten Ergebnis entsprachen, begann er sie mit Stiften und Farben zu „korrigieren“, um ihnen mehr Ausdruck zu verleihen.

4: Informel

Ist eine Stilrichtung der abstrakten Kunst, mit unzähligen Interpretationen und stilistischen Ausprägungen. Die Farbe und der sichtbare Pinselstrich (bzw. die Farbtupfer, die Farbspritzer, ...) werden zum Bildmotiv.

Vedo sempre solo le parti brutte di un quadro, almeno quando provo simpatia per il soggetto... Coprire queste, le parti deboli, una dopo l'altra fino a non vedere più nulla, mi ha portato alle sovrappiture. Quindi sono stati l'amore e la ricerca della perfezione. Volevo farne opere d'arte ancora più belle. Anche se il dipinto è completamente nero, costituisce comunque una nuova struttura visiva a sé stante, ci sono ancora punti deboli, nero su nero. Per questo non smetto mai di elaborare i miei quadri.

(Arnulf Rainer)

Arnulf Rainer è uno degli artisti austriaci di maggior successo e fama internazionale. È anche considerato il fondatore dell'arte informale⁴ in Austria. Sempre impegnato a sviluppare le sue strategie artistiche si occupa intensamente della ricerca di nuovi percorsi pittorici. Nonostante il suo costante cambiamento, impulso e correzione, occultamento e rivelazione, oscuramento e illuminazione rimangono le costanti del suo lavoro.

Negli anni Cinquanta guadagna notorietà grazie alle „Übermalungen“, sovrappiture di quadri propri e altrui, oltre che di fotografie, come in questo suo autoritratto. L'idea originale di queste „Face Farces“ (sovrappiture di fotografie di autoritratti) gli venne durante le riprese di un film: voleva catturare in un gruppo di opere le espressioni incontrollate del suo volto mentre disegnava. Nel 1968, in una cabina fotografica viennese, scattò i suoi primi autoritratti con smorfie in formato cartolina. Dal momento che non corrispondevano al risultato desiderato, iniziò a „correggerli“ con penne e colori per dare loro maggiore espressione.

4: Arte informale

È uno stile di arte astratta, con innumerevoli interpretazioni ed espressioni stilistiche. Il colore e la pennellata visibile (o le macchie di colore, gli schizzi di vernice, ...) diventano il soggetto del quadro.

Selbstporträt – eine Blindzeichnung

Material: feste Unterlage, Zeichenpapier A4/A3,
weicher Grafitstift

Die Augen werden während des Malprozesses geschlossen. Die freie Hand ertastet das eigene Gesicht – parallel dazu überträgt die andere, zeichnende Hand die Bewegung und das im Gesicht Erspürte auf das Blatt: hoch, runter, kurvig, weich, eckig, ... Wo halte ich mich beim Ertasten länger auf?

Beide Hände bleiben kontinuierlich im Fluss – das Tasten und das Zeichnen werden niemals unterbrochen. Jede*r entscheidet selbst, wann die Blindzeichnung fertiggestellt ist.

Bezugnehmend auf Rainer können die Zeichnungen an jenen Stellen farbig hervorgehoben werden, die beim Ertasten des Gesichts als besonders spannend empfunden wurden (Wo habe ich was in besonderer Weise an mir entdeckt?).

Welche Selbstporträts aus der Kunstgeschichte oder der kreativen Selbstinszenierung sind berühmt oder bekannt geworden?

Fotografisches Selbstporträt – eine Übermalung

Material: Kamera (Handy), SW-Ausdrucke der Fotos,
farbige Stifte

Bestimmte Körperformen und Kräfteverhältnisse (Widerstand, Gleichgewicht, Krafteinsatz, Entspannung, ...) werden ausprobiert und fotografisch festgehalten. Bei der gemeinsamen Betrachtung der entstandenen Bilder werden Körperspannung und innerer Zustand genauer analysiert und durch kräftige gestische Zeichenspuren auf dem Foto hervorgehoben.

Autoritratto: un disegno alla cieca

Materiale: base rigida, carta da disegno A4/A3,
matita in grafite

Gli occhi restano chiusi durante il processo pittorico. Con la mano libera si tocca il proprio viso. Contemporaneamente, l'altra mano, che disegna, trasferisce sul foglio il movimento e i contorni avvertiti sul viso: in alto, in basso, le curve, le parti morbide, quelle spigolose, ... Dove mi soffermo più a lungo?

Entrambe le mani rimangono in un flusso continuo: non si smette mai di toccare e disegnare. Ognuno decide da solo quando smettere di disegnare.

Ispirandosi a Rainer, si possono evidenziare con colori i punti che si sono rivelati particolarmente interessanti al tatto (cosa ho avvertito di particolare sul mio volto?).

Quali autoritratti della storia dell'arte o autorappresentazioni creative sono noti o iconici?

Autoritratto fotografico – una sovrappittura

Materiale: macchina fotografica (cellulare), stampa in b/n
delle foto, matite colorate

Si sperimentano e immortalano con fotografie alcuni gesti del corpo e capacità condizionali (resistenza, equilibrio, forza, rilassamento, ...). Osservando insieme le immagini risultanti, si analizzano dettagliatamente le tensioni del corpo e lo stato interiore che vengono enfatizzati con forti tratti di disegno gestuale sulla foto.

Lili Reynaud Dewar

geb. 1975 in La Rochelle (F) | *nata nel 1975 a La Rochelle (F)*
lebt und arbeitet in Grenoble und Genf (CH) | *vive e lavora a Grenoble e Ginevra (CH)*

- Studium für öffentliches Recht und Ballett, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Studio di diritto pubblico e balletto, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
- Kunststudium an der École Régionale des Beaux Arts, Nantes
Studio d'arte presso l'École Régionale des Beaux Arts, Nantes
- Master of Fine Arts an der Glasgow School of Art
- Seit 2010 Professur an der Haute École d'Art et de Design, Genf
Dal 2010 professore presso la Haute École d'Art et de Design di Ginevra

2009 Mitbegründerin und Redakteurin des Magazins Petunia für feministische Kunst und Unterhaltung.
Cofondatrice e redattrice della rivista Petunia per l'arte e l'intrattenimento femminista.

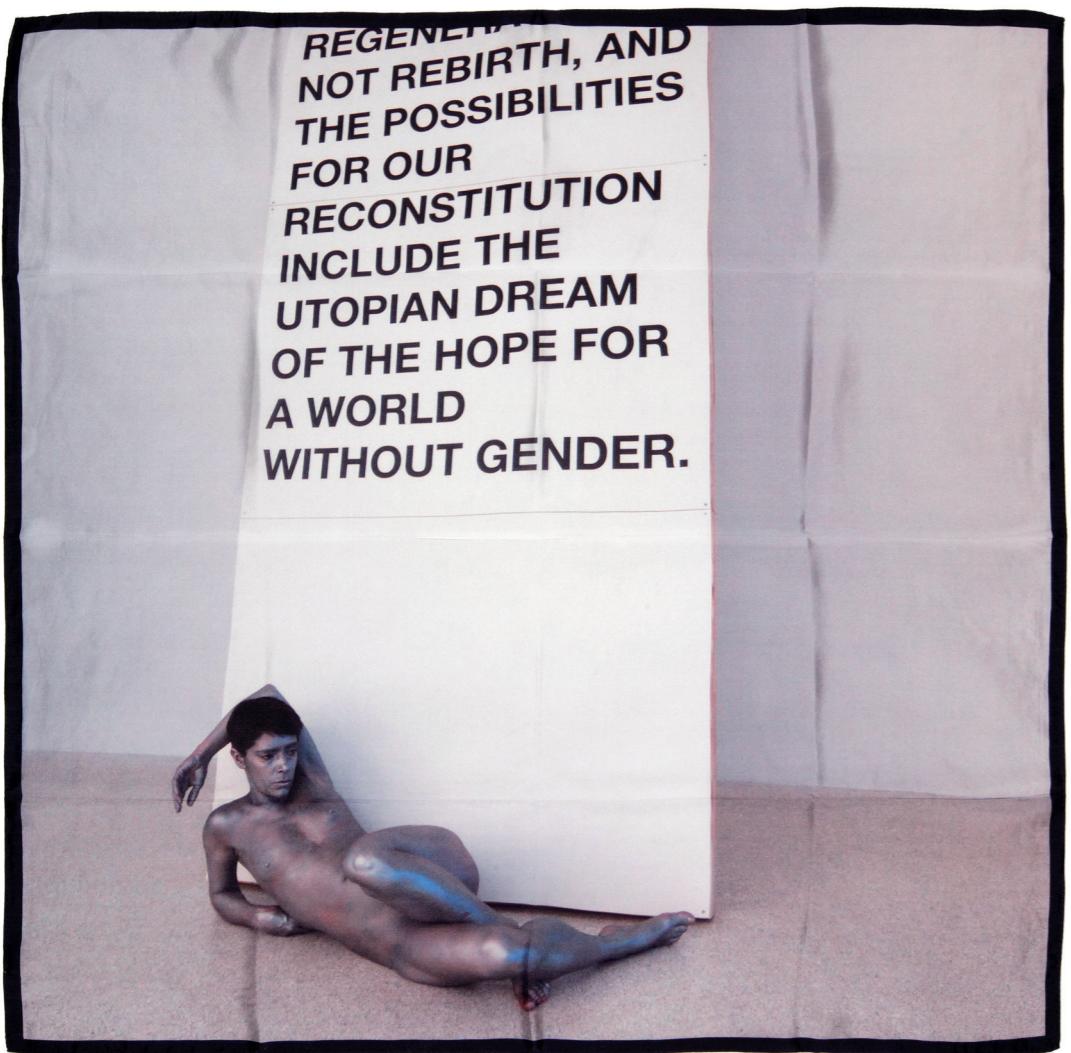
Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2018 Teeth Gums Machines Future Society, Monash University Museum of Art, Melbourne, (AUS)
- 2018 Oops, I think I may have lost my lighter somewhere on the ground. Could someone come down here and help me find it? KUB Billboards, Kunsthaus Bregenz, (A)
- 2018 My Epidemic, A Body as Public as A Book Can Be, Asakusa, Tokyo, (JPN)
- 2017 Beyond the Land of Minimal Possessions, Artpace, San Antonio, Texas, (USA)
- 2017 Teeth Gums Machines Future Society, Museion, Bozen | Bolzano (I)
- 2015 Biennale Venedig | Biennale di Venezia (I)

Preise | Riconoscimenti

- 2021 Marcel Duchamp Prize, (F)
Premio Marcel Duchamp, (F)

www.lilireynauddewar.com

We have all been injured, profoundly.

We require regeneration, not rebirth, and the possibilities for our reconstitution include the utopian dream of the hope for a monstrous world without gender.

(Donna J. Haraway, Biologin, Wissenschaftsphilosophin und Literaturwissenschaftlerin | Biologa, filosofa della scienza e studioso di letteratura)

Wir sind alle zutiefst verletzt worden.

Wir brauchen Regeneration, nicht Wiedergeburt, und die Möglichkeiten für unsere Wiederherstellung umfassen den utopischen Traum der Hoffnung auf eine monströse Welt ohne Geschlecht.

(Donna J. Haraway, übersetzt aus dem Englischen)

Tutti siamo stati profondamente feriti.

Abbiamo bisogno di rigenerazione, non di rinascita, e le possibilità per la nostra ricostituzione includono il sogno utopico di sperare in un mondo mostruoso senza distinzione di genere

(Donna J. Haraway, traduzione dall'inglese)

Lili Reynaud Dewar ist eine französische Performancekünstlerin. Sie vereint in ihren Arbeiten Film, Installation, Text und Skulptur. Die Ausstellung Teeth, Gums, Machines, Future, Society war die erste große Soloausstellung der Künstlerin, die im Kunstverein Hamburg und im Museion in Bozen gezeigt wurde. Während dieser Ausstellung im Museion ist auch diese Fotografie der tanzenden Künstlerin im Ausstellungsraum entstanden, die als Seidentuch präsentiert wird.

Der Text auf der Tafel hinter der Künstlerin stammt aus dem „Cyborg Manifest“ (1985) von Donna Haraway (*1944). Die US-amerikanische Biologin, Wissenschaftsphilosophin und Literaturwissenschaftlerin hatte die erste amerikanische Professur für feministische Theorie inne. Im Manifest fragt sie nach Potentialen und Gefahren von technologischen Entwicklungen in Zusammenhang mit Körper und Geschlecht für feministische und antirassistische Praktiken. Sie geht von einer Auflösung der konservativen Trennung zwischen Mensch, Maschine und Natur aus.⁵

Lili Reynaud Dewars Gesamtwerk kreist um Fragen nach der Definition von kultureller Identität und was deren Entwicklung beeinflusst. Dabei greift sie selbst auf die Freiheitsbewegung und die gesellschaftlichen Subkulturen des 20. Jahrhunderts zurück. Sie hinterfragt sexuelle, ethnische und politische Regeln und Stereotypen, die die individuelle Identität kennzeichnen.

5: Donna Haraway: Cyborg Manifest, 1985
<https://hdkv.de/leseraum/donna-haraway-a-cyborg-manifesto-1985/>

Cyborg = eine Hybridfigur, ein Organismus, der mit technischen Elementen verwoben ist

Lili Reynaud Dewar è un'artista performativa francese. Nelle sue opere riunisce filmati, installazioni, testi e sculture. La mostra Teeth, Gums, Machines, Future, Society è stata la prima grande mostra personale dell'artista, ed è stata esposta al Kunstverein di Amburgo e al Museion di Bolzano. È stato in occasione della mostra al Museion, che è stata scattata questa fotografia dell'artista, mentre danza nello spazio espositivo, che viene qui riprodotta su un foulard di seta.

Il testo sul tabellone alle spalle dell'artista è tratto dal "Manifesto Cyborg" (1985) di Donna Haraway (*1944). La biologa, filosofa della scienza e letterata statunitense è stata la prima docente americana di teoria femminista. Nel manifesto, l'autrice si interroga sulle potenzialità e i rischi degli sviluppi tecnologici legati al corpo e al genere per le pratiche femministe e antirazziste. Haraway ipotizza l'abbattimento della rigida scissione tra uomo, macchina e natura.⁵

L'intera opera di Lili Reynaud Dewar ruota intorno alla ricerca della definizione dell'identità culturale e su ciò che ne influenza lo sviluppo. Nel farlo, si rifa a movimenti di liberazione e subculture sociali del XX secolo. Mette in discussione regole e stereotipi sessuali, etnici e politici che caratterizzano l'identità individuale.

5: Donna Haraway: Manifesto Cyborg, 1985
<https://hdkv.de/leseraum/donna-haraway-a-cyborg-manifesto-1985/>

Cyborg = entità ibrida, sistema di elementi biologici e meccanici

KREATIVE ANREGUNG
STIMOLO CREATIVO

Face-Painting

Material: Make-Up, Körperfarben, Körperstifte, Fotoapparat (Handy), Fotoausdruck

Das Werk wirft die Gender-Frage auf und artikuliert den Wunsch nach einer Welt, die diesen Aspekt gar nicht mehr thematisieren muss. Die Künstlerin zeigt ihre Botschaft nach einer gender-befreiten Welt über ihren tanzenden, silbern gefärbten, metallisch wirkenden Körper. Wieviel Weibliches und wieviel Männliches steckt zugleich in uns? Können wir diese Attribute einfach aufheben und ungültig werden lassen?

Zu zweit wird ein Make-up – ein Gesichtspainting – entwickelt, welches das Gesicht komplett entfremdet und nicht mehr weiblich oder männlich zuordnen kann, sondern eine nicht-geschlechtliche Form der Ich-Darstellung zeigt. Die bemalten Doppel-Porträts werden nebeneinander vor einem neutralen Hintergrund fotografiert und ausgedruckt.

Face-Painting

Materiale: trucco, colori e matite per il corpo, macchina fotografica (cellulare), stampa della foto

L'opera solleva la questione del genere ed esprime il desiderio di un mondo in cui questo aspetto diventi obsoleto e superato. L'artista trasmette il suo messaggio di un mondo senza identità di genere attraverso il suo corpo in danza che, dipinto d'argento, sembra essere metallico. Quanto c'è di femminile e quanto di maschile in noi? Possiamo semplicemente eliminare questi attributi e neutralizzarli?

In due, si applica un trucco - un face painting - che altera completamente il viso e ne cancella i tratti associati a un genere, mostrando soltanto l'io. I due volti dipinti vengono fotografati uno accanto all'altro su uno sfondo neutro e stampati.

Su-Mei Tse

geb. 1973 in Luxemburg | nata nel 1973 in Lussemburgo
lebt und arbeitet in Luxemburg und Berlin
vive e lavora in Lussemburgo e a Berlino

- Cellostudium am Luxemburger Konservatorium
Studio di violoncello al Conservatorio di Lussemburgo
- Studium am Conservatoire de Musique, Paris
Studio al Conservatorio di Musica di Parigi
- Studium für Textil und Druck an der École Nationale Supérieure des Arts Appliqués, Paris
Studio di design tessile e stampa presso l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués di Parigi
- Studium der bildenden Künste an der École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris
Studio di arte figurativa all'École nationale supérieure des Beaux-Arts di Parigi

Ausstellungen (Auswahl) | Mostre (estratto)

- 2015 Su-Mei Tse, Museum of Modern Art, Toyama, Japan | Giappone (JPN)
2014 ... et à l'horizon il y avait l'orage, Centre d'Art Contemporain, Château des Adhémar (F)

- 2012 The Source, Project One, Eslite Bookstore, Hongkong (CHN)
2010 New Sense Of Order, Su-Mei Tse & Yves Netzhammer, Beaumontpublic, Luxemburg | Lussemburgo (LUX)
2008 Some Magical Clang, Su-Mei Tse & Virginie Yassef, CRAC Alsace, Altkirch (F)

Preise | Riconoscimenti

- 2009 Internationaler Preis für zeitgenössische Kunst
Premio internazionale d'arte contemporanea
Fondation Prince Pierre, Monaco
2006 SR-Medienkunstpreis | *Premio SR-Medienkunstpreis*
Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken
2005 Edward Steichen Award | *Premio Edward Steichen Award*
Luxemburg | Lussemburgo
2003 Goldener Löwe für den besten nationalen Beitrag
(Luxemburg) auf der 50. Venedig-Biennale
Leone d'oro per la miglior partecipazione nazionale
(Lussemburgo) in occasione della 50^a Biennale di Venezia
2001 Kunstpreis Robert Schuman
Premio Robert Schuman per l'arte

Su-Mei Tse ist bildende Künstlerin und Musikerin. In eine anglo-chinesische Musikerfamilie hineingeboren, kam sie schon sehr früh mit klassischer Musik in Berührung. Ihre Arbeit ist das Ergebnis einer wechselnden Kombination von Fotografie, Video und Objekten, in der Klang, Rhythmus und Musik eine zentrale Rolle spielen. Es geht ihr um die Frage der Akustik des Visuellen – wie klingen Bilder? Wobei den Momenten der Stille eine besondere Bedeutung zukommt.

„Das Echo“ ist eine poetische Videoarbeit in einer imposanten Landschaft. Die Künstlerin sitzt mit ihrem Cello mitten auf einer grünen Wiese und blickt gegen einen erhabenen schattigen Berghang. Abwechselnd spielt sie auf ihrem Instrument in den Naturraum hinein, hält inne oder lauscht. Es entsteht ein Duett mit dem Nachhall in der Landschaft.

Su-Mei Tse si dedica a ricerche tra arte figurativa e musica. Nata in una famiglia anglo-cinese di musicisti, è entrata in contatto molto presto con la musica classica. Il suo lavoro è il risultato di una combinazione e un alternarsi di fotografia, film e oggetti, in cui il suono, il ritmo e la musica giocano un ruolo centrale. La sua ricerca è caratterizzata dalla questione dell'acustica delle immagini: qual è il suono di un'immagine? Anche gli attimi di silenzio ricoprono un ruolo significante in questa ottica.

“L'écho” è un filmato poetico in un paesaggio imponente e sublime. L'artista siede con il suo violoncello in mezzo a un prato verde e rivolge lo sguardo verso un alto pendio ombroso di montagna. Suona il suo strumento nella natura, a tratti inserisce pause o si sofferma ad ascoltare. Si crea, così, un duetto con il riverbero del paesaggio.

ANREGUNG ZUR DISKUSSION
STIMOLI PER UNA DISCUSSIONE

Slow Motion

Körperübung und Gespräch

Die Künstlerin lädt uns ein, auf das Echo zu lauschen. Dazu müssen wir innehalten, hinhören und unsere Sinne ausbreiten. Eine Hilfe dabei kann eine Körperübung sein. In einem Park, dem Schulhof oder einer Turnhalle bewegen sich die Schüler*innen für eine Viertelstunde im Zeitlupentempo. Das ist ungewöhnlich, denn es geht nicht nur um das Gehen, alle Bewegungen sollen in Zeitlupe erfolgen: die Haare aus dem Gesicht streichen, Blinzeln, Lächeln, die Hände in die Hosentaschen stecken, ...

Danach folgt eine Gesprächsrunde: Wie ist es euch ergangen? Was habt ihr gehört und gesehen und gefühlt, das ihr sonst nicht wahrnehmt?

Slow Motion

Esercizio fisico e conversazione

L'artista ci invita ad ascoltare l'eco. Per farlo, dobbiamo soffermarci, ascoltare e ampliare i nostri sensi. Un modo per farlo può essere il seguente esercizio. In un parco, nel cortile della scuola o in una palestra, ci muoviamo al rallentatore per un quarto d'ora. Si tratta di un esercizio insolito, non si cammina soltanto, tutti i movimenti devono essere fatti al rallentatore: togliersi i capelli dal viso, sbattere le palpebre, sorridere, mettere le mani in tasca...

A questo esercizio, segue una discussione: come vi siete sentiti? Cosa avete udito, visto e provato che normalmente non percepite?

WARM UP

(7 Minuten | minuti)

Ankommen in der Ausstellung

In dieser Ausstellung geht es um Körpergeschichten und um Geschichten hinter den Darstellungen von Körpern. Was liegt also näher, als mit ein paar einfachen Körperfragen zu beginnen?

- Die Schüler*innen begeben sich je nach Antwort nach links oder nach rechts im Raum.
- Alle diejenigen, die die Kleinsten in ihrer Familie sind, gehen nach rechts...
- Wer kann mit der Zunge die Nasenspitze berühren (oder mit den Ohren wackeln, oder eine Augenbraue heben. ...)?
- Wer war schon einmal in einem Raum, in dem er*sie sich winzig gefühlt hat? Oder in einem, wo er*sie das Gefühl hatte, riesig zu sein?
- Wessen Haarfarbe hat sich verändert, seit er*sie ein kleines Kind war?
- Alternativ dazu sind auch Körperübungen möglich: Jeder*jede nimmt seine Lieblingskörperhaltung ein: sitzen, hocken, liegen, stehen, lehnen. Dann jene Haltung, in der er*sie sich am wenigsten wohl fühlt.

Arrivare alla mostra

Questa mostra è dedicata alle storie del corpo e alle storie che si celano dietro le rappresentazioni dei corpi. Cosa c'è di più naturale che iniziare con alcune semplici domande sul corpo?

- Le studentesse e gli studenti si spostano a sinistra o a destra dello spazio a seconda della loro risposta.
- Tutte e tutti coloro che sono i più giovani della loro famiglia vanno alla destra....
- Chi riesce a toccare la punta del naso con la lingua (o muovere le orecchie, alzare un sopracciglio...)?
- Chi si è mai trovata o trovato in uno spazio in cui si è sentita o sentito minuscola o minuscolo? O in uno in cui ha avuto la sensazione di essere gigante?
- Chi ha cambiato colore di capelli da quando era piccola o piccolo?
- In alternativa, si possono anche eseguire degli esercizi fisici: ogni partecipante adotta la sua postura preferita: seduta, seduto, sdraiata, sdraiato, in piedi... Poi la postura in cui si sente meno a proprio agio.

EINSTIEG | INTRODUZIONE

(10 Minuten | minuti)

Sitzkreis auf Ausstellungssitzkissen

Kurzes Einstiegsgespräch zur Ausstellung. Vorstellung von drei Themenbereichen, mit denen man der Ausstellung begegnen kann.

1 Metamorphose/Verwandlung

Die Zellen unseres Körpers werden fortwährend neu gebildet, Muskeln auf- und abgebaut, Nährstoffe verdaut. Wir verändern uns ständig. Manchmal gibt es Zeiten besonders intensiver Verwandlung: vom Kind zum Jugendlichen, vom reifen zum alten Menschen. Unzählige Filme und Geschichten handeln von Metamorphosen: Ein Mensch verwandelt sich in ein Tier, eine Maschine wird zum Menschen, ein Monster zur Heiligen.

2 KörperRaum

Ein Körper existiert nicht alleine, er lebt immer in einem Raum, in einer Umgebung, in einer Beziehung. Ist der Raum genau richtig, zu groß, zu eng, zu wackelig? Die Umgebung beeinflusst wesentlich, wie ein Körper sich bewegt, wie ein Mensch sich fühlt und welche Freiheiten er*sie hat. Welches ist heute die ideale Umgebung für dich?

3 Ich bin ...

Wer bist du? Wer bist du jenseits deines Namens? Jenseits deiner Familie und deiner Herkunft? Wodurch definierst du dich? Bist du die mit den guten Ideen? Oder der, der immer pünktlich ist? Die mit der blauen Jacke? Mit den vielen Freundinnen? Drückt dein Avatar in einem Spiel besser aus, wer du bist, als es dein Körper im realen Leben tut? Eine Fülle von Fragen und Möglichkeiten!

Jede*r Schüler*in zieht aus einem Beutel einen Begriff (Metamorphose/Verwandlung, KörperRaum, Ich bin ...). Die einzelnen Begriffe sind zum Körperthema passend in kleine Tierknochenstücke eingeschrieben.

AUSSTELLUNG MOSTRA

Erstes Kennenlernen der Kunstwerke

Es folgt ein freier Rundgang der Schüler*innen durch die Ausstellung. Sie ordnen den Begriff aus dem Beutel einem Ausstellungswerk zu, das ihnen dazu passend erscheint, und legen ihn auf dem Boden vor dem Werk ab.

Avvicinarsi alle opere d'arte per la prima volta

Le studentesse e gli studenti visitano liberamente la mostra. Assegnano l'ambito concettuale estratto dal sacchetto a un'opera della mostra che sembra loro adeguata e lo posizionano sul pavimento davanti all'opera.

Kunstgespräche in der Gruppe

Die Gruppe entscheidet, welche Werke und Wortzuordnungen besprochen werden (je nach Anzahl der meisten Begriffe / wo die meisten durchmischten Begriffe liegen / ...). Gemeinsam werden die ausgewählten Werke angeschaut, besprochen, interpretiert, Fragen geklärt, Fragen aufgeworfen, ... Die Lehrer*in übernimmt dabei die Funktion der Moderatorin.

Dialoghi d'arte in plenum

Il gruppo decide quali opere e quali ambiti concettuali trattare (a seconda del numero di ambiti più usati / di dove se ne trovino di più insieme...). In plenaria si osservano le opere selezionate, si discute, si prova ad interpretarle a chiarire domande, a sollevare questioni...

Abschluss der Ausstellungsrunde

Der*die Lehrer*in wählt auf Basis des vorhergehenden Gesprächs ein passendes Video (drei zur Auswahl) aus, das gemeinsam in der Gruppe angeschaut und diskutiert wird. Als Erinnerung können sich die Schüler*innen mit Henna-Tattoo - Stiften noch eines der drei Einstiegsthemen (Metamorphose/Verwendung, Körper/Raum, Ich bin ...) auf die Haut schreiben.

Conclusione della visita della mostra

La docente o il docente sceglie una delle tre opere video che sembra più idonea in base alla discussione precedente. Visione insieme e discussione. Come souvenir, le studentesse e gli studenti possono tatuarsi sulla pelle con una penna all'henné uno dei tre ambiti tematici introduttivi (metamorfosi / trasformazione, corpo spazio, io sono...).

Bildnachweise | Immagini

Johannes Plattner: S. 06, 10, 16, 18,

Vera Comploj: S. 12, Ivo Corrà: S. 22, Augustin Ochsenreiter: S. 24, Antonio Maniscalco: S. 27

Mart – Fotoarchiv: S. 8, 14, 20, 30

Impressum | Colophon

Projektidee und Konzept | *Idea e concezione del progetto*: Rath & Winkler, Projekte für Museum und Bildung

Projektleitung und Koordination | *Gestione e coordinamento del progetto*: Robert Gander, Thea Unteregger, Rath & Winkler

Werkauswahl, Leihgeber*innen und Mitarbeit am Vermittlungskonzept |

Selezione delle opere, prestatori e collaborazione al concetto didattico:

Mart, Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto | Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Trient und Rovereto: Carlo Tamanini, Responsabile Area Educazione-Mediazione

Museion, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen | *Museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano*: Brita Köhler, Verantwortliche Besucherservice/Bildungsprojekte | Responsabile Servizi al pubblico/progetti educativi; Elena Bini, Verantwortliche Organisation Sammlung/Archiv | Responsabile organizzazione collezione/archivio

Tiroler Landesmuseen | Musei Tirolese, Innsbruck: Katharina Walter, Leitung Kulturvermittlung | responsabile della mediazione culturale; Laura Manfredi, Kulturvermittlerin | *mediatrice culturale*

Grafik | *Grafica*: Maria Markt-Stecher, marille.cc

Bauten | *Allestimenti*: Alexander Penz, woodwerk

Transport | *Trasporti*: Nikolaus Opperer, Achtung Kunst^

Medientechnik | *Tecnologia dei media*: Otto Wulz, AV Center Wulz

www.euregio.info/kids

Ein Kooperationsprojekt von | Una cooperazione tra

MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | **MART** – Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst Trient und Rovereto

MUSEION – Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen | **MUSEION** – Museo di arte moderna e contemporanea Bolzano

TIROLER LANDESMUSEEN, Innsbruck | **MUSEI TIROLESI**, Innsbruck