

GEORG KARGL FINE ARTS

curated by Wolfgang Kos

14/09/—03/11/2018

VIENNA TRANSIT

JITKA HANZLOVÁ (*1958, lives / lebt in Essen)

ANNA JERMOLAEWA (*1970, lives / lebt in Vienna / Wien)

DAVID MALJKOVIĆ (*1973, lives / lebt in Zagreb)

YVES METTLER (*1976, lives / lebt in Berlin)

MILAN MLADENOVIC (*1980, lives / lebt in Vienna / Wien)

CHRISTIAN PHILIPP MÜLLER (*1957, lives / lebt in New York)

ROMAN ONDÁK (*1966, lives / lebt in Bratislava)

ZARA PFEIFER (*1984, lives / lebt in Vienna / Wien)

GERWALD ROCKENSCHAUB (*1952, lives / lebt in Berlin)

SUE WILLIAMS (*1954, lives / lebt in New York)

Competition among metropolises: a concept mainly used in various ways and for different criteria such as economic power, quality of life, or creativity. Even art itself is a location factor. The marketing slogan "Vienna is different" has been used to promote the Austrian capital for the past thirty years—a phrase signifying a cosmopolitan city that sets itself apart from common stereotypes and clichés. What did it mean then, what does it mean today for an art city like Vienna, where the present is confronted with an abundance of established traditions? All the while, glowing complacency has long been obstructing avenues toward fresh and new ideas.

The significance of a city generates itself, now more than ever, through exchange and permeability. Especially contemporary art requires a transitory and unpredictable quality to keep its interrogations vivid: inlets, enhancements, transformations, and relocation. In a time when the art world itself is, on the one hand, characterized by a polyphony of centers and, on the other, like the finance world, driven by a handful of global players, it is the well-established and wealthy cultural metropolises like Vienna who endeavor to stay at the cutting edge. One must therefore ask: How permeable, open-minded, and transmissive is Vienna? How attractive is it for young artists who come from abroad and try to find a footing beyond Vienna's city limits? Will they find enough productive points of friction for their art?

The 1980s and '90s marked a crucial point of departure for the city. A fatigued ex-metropolis—seemingly at peace with its comfortably marginal position on the easternmost edge of the European West, cemented in its prosperity and speculating very successfully on the touristic allure of its former glory—gained new vitality and became faster, more urban, and more cosmopolitan. Contemporary art was a transmission belt in this process. Decisive for the art scene to be able to free itself from its local isolation was the opening of the traditional art universities to nationwide hubs with interdisciplinary offers of European innovative values as well as the foundation of new galleries, which succeeded on a narrow capital basis to position themselves internationally. Courageous private initiatives, together with a wide range of institutional platforms for exhibitions, made it possible to activate the searchlights well beyond Viennese borders. The local art scene became more and more intellectual and polyglot; knowledge of the newest trends grew, as did the joy of finding new possibilities.

The Central European gravitational field changed with the collapse of communism. For a short time, Vienna became a docking station for international trends, attracting young artists from the eastern neighboring countries, and Vienna's demographic condition was also transformed: A city that had been shrinking for almost one hundred years, becoming far too walled-in, has since been growing rapidly due to immigration and one

can hope that new cultural energies will emerge from migrant backgrounds.

The international gallery festival *curated* by has chosen "Vienna" as this year's theme. A good opportunity to address its sustainability after an ambitious phase of art-strategic opening efforts. Today's environments have become rougher. One reason lies in the global art market, that makes the air increasingly thinner for regional players. Above all, however, it is impossible to predict the effects of current geopolitical shifts and the unmistakable calls for isolation and illiberalism on Vienna as an art hub. Power stations require circulation to keep the painstakingly reactivated wheels from getting rusty again.

The exhibition *VIENNA TRANSIT* uses snapshots to remind viewers that an art city like Vienna obtains its relevance not from its gloriously central location in Europe but from its function as a place of transfer. This exhibition presents various works, old and new, by artists who have at one point in their life found themselves, perhaps only transitorily or peripherally, in Vienna: because they went to Vienna to study and took the city as a way station, or stayed without losing their multiple identity; because they found enough inspiration and irritation to successfully continue their way elsewhere; or they were called to Vienna as lecturers to offer students new perspectives; because they could show important work groups in the difficult early stages of their careers or were able to find galleries in Vienna that could support them as partners and as stepping stones on their way to gaining international recognition.

Furthermore the exhibition recalls with Gerwald Rockenschau's logo from 1998 for the *Freihausviertel* and Christian Philipp Müller's *A World Of Its Own*, a socio-historical field research and exhibition project around the Freihaus initiated by Georg Kargl, the beginning of a process of change in the district. Since then the area around Schleifmühlgasse

has been transformed into a dense sociotope where restaurants, galleries and shops form a kind of urban living room for the Viennese scene. 2018 the *Freihausviertel*-association and Georg Kargl Fine Arts celebrate their 20th anniversary.

Metropolenkonkurrenz. Dieser Begriff bezeichnet ein Spielfeld mit unterschiedlichen Kriterien wie Wirtschaftskraft, Lebensqualität oder Kreativität. Auch Kunst ist ein Standortfaktor. Seit dreißig Jahren wirbt Wien mit dem Werbeslogan „Wien ist anders“, der für eine weltoffene Stadt diesseits traditioneller Klischees und Zuschreibungen steht. Was hieß das damals, was heißt das heute für die Kunststadt Wien, in der das Gegenwärtige einem Übermaß an etablierter Vergangenheit gegenübersteht? Allzu lange hat gloriose Selbstzufriedenheit die Durchlüftung mit neuen Ideen erschwert.

Die Bedeutung von Städten generiert sich heute mehr denn je durch Austausch und Porosität. Speziell die zeitgenössische Kunst braucht, um ihre Fragestellungen fluid zu halten, die Qualität des Transitorischen und Unberechenbaren: Zufluss, Anreicherung, Umwandlung und Weitertransport. In einer Zeit, in der die Kunstwelt einerseits von einer Polyfonie von Zentren geprägt ist und andererseits wie in der Finanzwirtschaft von wenigen globalen Machtzentren aus angetrieben wird, bemühen sich alte und wohlhabende Kulturmetropolen wie Wien um aktuelle Relevanz. Also muss man auch fragen: Wie durchlässig, offen und transmissiv ist Wien? Und wie attraktiv für junge Künstlerinnen und Künstler, die von außen kommen und über Wien hinaus ihre Wege gehen wollen? Finden sie ausreichend produktive Reibung?

Eine entscheidende Aufbruchzeit waren die 80er- und 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Eine ermüdete Exmetropole, die sich mit ihrer bequemen Randlage am äußersten Osten des Westens abgefunden zu haben

schien, sich im Wohlstand einzementierte und touristisch erfolgreich mit vergangener Pracht spekulierte, gewann neue Vitalität und wurde schneller, urbaner und weltläufiger. Zeitgenössische Kunst war dabei ein wesentlicher Transmissionsriemen. Entscheidend dafür, dass sich die Kunstszene aus ihrer lokalen Isolation befreien konnte, waren die Öffnung der traditionsreichen Kunsthochschulen zu überregionalen Drehscheiben mit interdisziplinären Angeboten von europäischem Neuigkeitswert sowie die Gründung neuer Galerien, denen es auf schmaler Kapitalbasis gelang, sich international zu positionieren. Mutige private Initiativen und vor allem ein reiches Angebot von institutionellen Plattformen für Ausstellungen warfen ihre Suchscheinwerfer weit über Wien hinaus. Die örtliche Kunstszene wurde intellektueller und polyglotter, das Wissen über aktuellste Entwicklungen nahm ebenso zu wie die Freude am Aufspüren neuer Möglichkeiten.

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus änderte sich das zentraleuropäische Gravitationsfeld. Wien wurde zumindest phasenweise zu einer Andockstation an internationale Trends für junge Künstlerinnen und Künstler aus den östlichen Nachbarländern. Auch Wiens demografische Rahmenbedingungen änderten sich: Eine fast hundert Jahre lang schrumpfende, allzu autochthon gewordene Großstadt wächst durch Zuwanderung wieder rasant und kann darauf hoffen, dass aus migrantischen Backgrounds auch neue kulturelle Energien entstehen.

Das internationale Galerienfestival *curated by* gibt „Wien“ als diesjähriges Rahmenthema vor. Ein guter Anlass, um nach einer ehrgeizigen Phase der kunststrategischen Öffnungsbemühungen nach deren Nachhaltigkeit zu fragen. Die Rahmenbedingungen sind rauer geworden. Ein Grund liegt im Weltkunstmarkt, der die Luft für regionale Player zunehmend dünner werden lässt. Vor allem aber ist noch nicht abschätzbar, welche Auswirkungen die aktuellen geopolitischen Verwerfungen und die unüberhörbaren Rufe

nach Abschottung und Illiberalität auf den Kunststandort Wien haben werden. Umspannwerke brauchen Durchfluss, eben erst mühsam reaktivierte Drehscheiben können schnell wieder einrostet.

Die Ausstellung *Vienna Transit* ist ein Versuch, in Momentaufnahmen daran zu erinnern, dass eine Kunststadt wie Wien ihre Relevanz daraus bezieht, sich weniger als machtvolle Mitte als vielmehr als Ort des Transfers zu definieren. Zu sehen sind ältere und neuere Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, deren Lebenswege sich mit Wien kreuzten, sei es nur phasenweise oder peripher: weil sie nach Wien gingen, um hier zu studieren und die Stadt als Zwischenstation nutzten, oder blieben, ohne ihre multiple Identität aufzugeben; weil sie hier ausreichend Inspiration und Irritation fanden, um dann anderswo ihren Weg erfolgreich weiterzugehen; weil sie als Lehrende nach Wien geholt wurden, um neue Perspektiven einzubringen; weil sie in Wiener Ausstellungsräumen in schwierigen Frühphasen ihrer Karrieren wichtige Werkgruppen zeigen konnten; oder weil sie in Wien Galerien fanden, die ihnen als Partner und als Sprungbrett dienten, um internationale Resonanz zu erlangen.

Darüber hinaus erinnert die Ausstellung mit Gerwald Rockenschauhs Logo von 1998 für das *Freihausviertel* und Christian Philipp Müllers *Eine Welt für sich*, einem sozial-historischen Forschungs- und Ausstellungsprojekt rund um das Freihaus, an den Beginn des Veränderungsprozesses des Viertels. Ein Motor und Initiator der Neubelebung war Georg Kargl. Seitdem hat sich die Gegend zu einem dichten Soziotop rund um die Schleifmühlgasse entwickelt, in dem Lokale, Galerien und Shops eine Art urbanes Wohnzimmer für die Wiener Szene gebildet haben. 2018 feiern der Verein *Freihausviertel* und Georg Kargl Fine Arts ihr zwanzigjähriges Jubiläum.

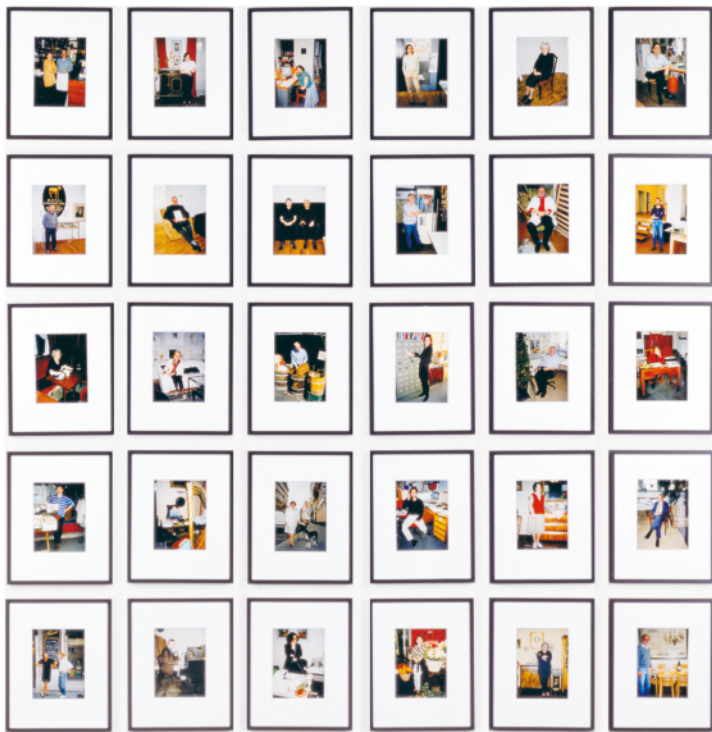
Wolfgang Kos
Translation Silvia Müllegger

ROMAN ONDÁK SK PARKING, 2001
One of a series of 5 b/w photographs,
mounted on dibond / 5-teilige S/W-
Fotografie-Serie, Alu-Dibond
each / je 71,6 x 85 cm
Courtesy Galerie Martin Janda,
Vienna / Wien

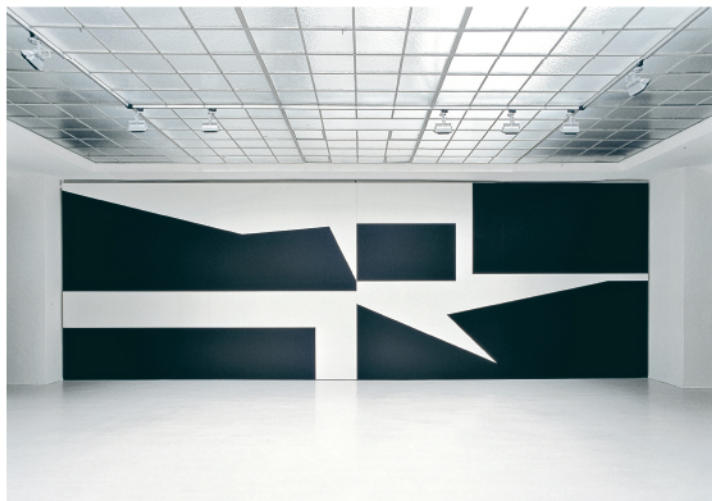

JITKA HANZLOVÁ
UNTITLED (TONJA), 1996
Photograph / Fotografie
30 x 19,5 cm
Courtesy Georg Kargl Fine Arts,
Vienna / Wien

**CHRISTIAN
PHILIPP MÜLLER**
EINE WELT FÜR SICH, 1999
Set of 30 photographs /
30-teilige Fotoserie
each / je 30 x 24 cm
Courtesy Georg Kargl Fine
Arts, Vienna / Wien

**GERWALD ROCKEN-
SCHAUB**
UNTITLED, 2002
8 MDF painted panels,
acrylic varnish / 8 MDF-
Platten, Acryllack
each / je 1,67 x 2,50 m
total / gesamt 3,34 x 10 m
Installation view /
Ausstellungsansicht
Courtesy Georg Kargl Fine
Arts, Vienna / Wien

MILAN MLADENOVIC

PLAN@8, 2018

Installation /

Rauminstallation

Dimensions variable /

Maße variabel

Courtesy of the artist,

Vienna / Wien

DAVID MALJKOVIĆ

LOST PAVILION, 2009

Synthetic resin / Kunstharz

55,9 x 134,6 x 134,6 cm

Courtesy EVN collection,

Vienna / EVN Sammlung,

Wien

Photo: Lisa Rastl

This year's instalment of "curated by" explores the specific aspects of the Vienna system. In the festival's tenth year, the city itself is at the centre of attention. The optimism of enlightenment, the political situation, the modes of perception, the city of contrasts, life between the baroque and present times, the culturally entrenched bridge between the East and West, local elements in the global context, and the imaginary itself are among the distinctive components of this city. The historical situation in Vienna in the early 20th century counts among the most fascinating subjects of modern times. Thanks to the intimate collaboration of applied and free art combined with scientific sensations such as psychoanalysis and innovative urban planning, the metropolis on the Danube was regarded as the cultural centre of Europe. One hundred years later, modernism is now being subjected to fresh scrutiny and Vienna is once again a topic of discussion.

Die heurige Ausgabe von „curated by“ lotet die Spezifika des Systems Wien aus. Im zehnten Jahr des Festivals steht die Stadt selbst im Fokus. Der Aufklärungsoptimismus, die politische Lage, die Wege der Wahrnehmung, die Stadt der Kontraste, das Leben zwischen Barock und Heute, die kulturell gefestigte Ost-West-Brücke, das Lokale im Globalen und auch das Imaginäre an sich sind die prägenden Komponenten dieser Stadt. Die historische Situation in Wien im frühen 20. Jahrhundert gehört zu den spannendsten Themen der Moderne. Damals galt die Donaumetropole dank der engen Zusammenarbeit von angewandter und freier Kunst gepaart mit wissenschaftlichen Sensationen wie der Psychoanalyse und innovativer Stadtplanung als kulturelles Zentrum Europas. Einhundert Jahre später wird die Moderne neu betrachtet, und Wien steht wieder zur Diskussion.

- 01 **Charim Galerie Wien** | curated by_
Thomas Jeppe & Rebecca Lamarche-Vadel
- 02 **Crone Wien** | curated by_
Mark Rappolt
- 03 **Croy Nielsen** | curated by_
Saim Demircan
- 04 **Galerie Nathalie Halgand** |
curated by_
Attilia Fattori Franchini
- 05 **Galerie Ernst Hilger** |
curated by_
Katarzyna Uszynska
- 06 **Galerie Martin Janda** | curated by_
Latitudes (M. Andrews & M. Cánepa Luna)
- 07 **Georg Kargl Fine Arts** |
curated by_
Wolfgang Kos
- 08 **Knoll Galerie Wien** |
curated by_
Eszter Lázár & Edina Nagy
- 09 **Christine König Galerie** |
curated by_
Daniel Muzyczuk
- 10 **Krinzinger Projekte** |
curated by_
Jérôme Sans
- 11 **Krobath Wien** | curated by_
Mirjam Thomann & Jenni Tischer
- 12 **Galerie Emanuel Layr** |
curated by_
Robert Müller
- 13 **Mario Mauroner Contemporary Art
Vienna** | curated by_
Lóránd Hegyi
- 14 **Galerie Meyer Kainer** |
curated by_
Melanie Ohnemus
- 15 **Galerie nächst St. Stephan Rosemarie
Schwarzwälder** | curated by_
Julia Garimorth
- 16 **Galerie Raum mit Licht** |
curated by_
Franziska Lesák
- 17 **Gabriele Senn Galerie** |
curated by_
Georg Elben
- 18 **Galerie Steinek** | curated by_
Gerald Matt
- 19 **Sophie Tappeiner** | curated by_
Cédric Fauq
- 20 **Galerie Elisabeth & Klaus Thoman** |
curated by_
Markus Mittringer
- 21 **Galerie Hubert Winter** |
curated by_
Lorenzo Giusti

www.curatedby.at

Publisher / Herausgeber: ARGE Österreichische Galerien; Production Management /
Produktionsleitung: section.a; Graphic Design: 3007; Editing / Lektorat: Katharina
Sacken (DE), Georg Bauer (EN); PR: Kathrin Luz Communication