

curated by

**The gallery festival with
international curators in Vienna /**
Das Galerienfestival mit inter-
nationalen Kuratorinnen und
Kuratoren in Wien

5. 9. — 26. 9. 2020
Vienna / Wien

20

**Galerie Steinek
curated by
Susanne Rohringer**

Arcadia all Over

If you examine the etymological meaning of this year's festival motto *Hybrids*, you are entering a field wide open for artistic interpretation. A *Hybrid* is a composite of shapes, of two different things combined together. This exhibition in the gallery Steinek explores the metamorphosis of Ovid and the Arcadian paradise on the theme of transformation.

Publius Ovisius Naso's cosmos of Roman mythology provides the background, teaming with hybrid creatures like centaurs, satyrs, and fantastical beings transformed into plants, echoes of animals – Arachne. The protagonists are transformed by the gods – either to be rescued from violence or to punish them. The exhibition presents a well-known example in Ian Hamilton Finlay's interpretation of Lorenzo Bernini's stature *Daphne and Apollo*, in which Daphne was transformed into a laurel tree to escape Apollo's desire. Also the objects Eva Jospin creates symbolize the mysteriousness of the forest. The figure of "Actaeon", who discovered Diana bathing in a spring and was transformed into a deer, can be seen several times in the exhibition. In her work *Actaeon at Home*, Canadian artist Jana Sterbak shows a naked man with a deer head and antlers sitting at a table, seemingly lost. A modern man, born of mythology, appears to be without clear purpose in the here and now.

By contrast, the artist Matthias Herrmann paraphrases the Actaeon myth in his installation and deals with themes of gaze, desire, failure and death. Paintings by Tizian and a copy of the work of Andrea Schiavone, which can be seen at the Kunsthistorisches Museum in Vienna, serve him as a template.

Beyond the Western tradition of metamorphosis, the exhibition also dives into politically sensitive questions, which are mimetically negotiated. As with the Cameroonian artist Samuel Fosso, who opened up his own photo studio in Bangui at age 13 and experimented in front of the camera. In his series *African Spirit* he stages himself as Malcom X or the civil rights activist Angela Davis, posing questions of identity and political participation.

The French artist Orlan's 1974 photo series *Measurements - MesuRAGE* – looks at female bodies' inscription in architecture, such as at St. Peter's Basilica. In doing so, she adds a female supplement to patriarchal art history, at the same time as Austrian artist Valie Export was producing similar work. By doing so, the female body nestles into the spaces between *Ringstraße*-buildings. The sorrow of losing paradise, this Arcadia where gods,

Untersucht man das diesjährige Festivalmotto *Hybrids* nach seiner etymologischen Bedeutung, so öffnet sich ein weites Feld für künstlerische Interpretationen. *Hybrid* kann man als Mischwesen, in zweierlei Gestalt übersetzen. Die Ausstellung in der Galerie Steinek zeigt nun vor der Folie der Metamorphosen des Ovid und des paradiesischen Arkadien künstlerische Praktiken zum Thema Verwandlung.

Der Kosmos der römischen Mythologie des Publius Ovidius Naso bietet sich dabei als Hintergrundbild an, da es darin von Mischwesen Zentauren, Satyrn und verwandelten Wesen in Pflanze, Echo oder Tier – Arachne – nur so wimmelt. Die Protagonist*innen werden von Göttern durch Verwandlung vor Gewalt gerettet oder durch diese bestraft. Als berühmtes Beispiel zeigt die Ausstellung Ian Hamilton Finlays Interpretation von Lorenzo Berninis Statue *Daphne und Apollo*. Daphne wird, um der Begierde Apollos zu entfliehen, in einen Lorbeerbaum verwandelt. Das Geheimnisvolle des Waldes symbolisieren auch die Objekte von Eva Jospin. Auch die Figur des »Actaeon«, der Diana im Bad an der Grotte entdeckt hat und in einen Hirsch verwandelt wird, ist mehrfach in dieser Ausstellung zu sehen. Die kanadische Künstlerin Jana Sterbak zeigt in ihrer Arbeit *Actaeon at Home* den nackten Mann mit Hirschkopf und Geweih verloren am Esstisch sitzend. Ein moderner Mann, der Mythologie entsprungen, scheint ohne klare Aufgabe im Hier und Jetzt zu sein.

Der Künstler Matthias Herrmann hingegen paraphrasiert den Actaeon-Mythos in seiner Installation und setzt sich mit Blickregimen, Begehren, Versagen und Tod auseinander. Als Vorlage dienen ihm dabei Bilder von Tizian und eine freie Kopie von Andrea Schiavone, die im KHM zu sehen ist.

Jenseits der abendländischen Traditionen der Verwandlung greift die Ausstellung auch politisch brisante Fragen auf, die mimetisch verhandelt werden. So bei dem kameruner Künstler Samuel Fosso, der als 13-jähriger in Bangui ein Fotostudio aufmachte und selbst vor der Kamera experimentierte. Einmal inszenierte er sich in der Serie *African Spirit* als Malcom X oder als Bürgerrechtskämpferin Angela Davis. Damit stellt Fosso Fragen nach Identität und politischer Partizipation.

1974 schuf die französische Künstlerin Orlan eine Fotoserie der *Vermessungen - MesuRAGE* – weiblicher körperlicher Einschreibungen in Architekturen wie

men and nymphs fatefully encounter, resonates to the present day. As John Milton already wrote in his 1667 epic *Paradise Lost*, violence and death are also existent in paradise. Ultimately, the changes in human life all lie on this side of death.

Susanne Rohringer

den Petersdom. Damit fügte sie der patriarchalen Kunstgeschichte eine weibliche Ergänzung zu, während zur selben Zeit ähnliche Werke der österreichischen Künstlerin Valie Export entstanden. Dabei schmiegte sich ein weiblicher Körper in Zwischenräume der Ringstraßengebäude.

Die Klage um den Verlust eines paradiesischen Ortes, jenes Arkadiens also, in dem sich Götter, Menschen und Nymphen schicksalhaft begegnen, scheint bis in die Gegenwart zu tönen. Aber wie schon John Milton in seinem Epos *Paradise Lost* 1667 schrieb, sind Gewalt und Tod auch im Paradies gegenwärtig. Letztendlich bestimmt der Wandel diesseits des Todes das menschliche Leben.

Susanne Rohringer