

MEYER*KAINER

curated by Herwig Kempinger

El Dorado

James Lee Byars, Mathieu Malouf, Franz West, Heimo Zobernig, gelatin

ENGLISH

Modern society leads to self-alienation and fragmented identity, which manifests in a limited mode of thinking that often rejects new ideas. As traditional religions recede, new moral and spiritual systems take on the role of meaning-making. In this context, gold has reemerged as an artistic material—symbolizing materialism, power, and transformation.

Artists of the 20th century reinterpreted gold, often as an expression of infinity or as a critique of societal values. Brancusi's *Endless Column*, for instance, explores the infinite through form and material. At documenta 7 (1982), this renewed interest in gold became particularly visible, with works by artists such as Byars, Kounellis, Beuys, Horn, and Fabro.

Gold has long symbolized power—from ancient god-kings to Donald Trump's vision of turning Gaza into a "golden Riviera." Artists like Piero Manzoni and the collective gelatin approach the alchemical idea of transforming the base (such as excrement) into something valuable with irony—thereby questioning art, value, and transformation.

James Lee Byars

Byars operated at the intersection of Conceptual Art, performance, and spirituality. His practice sought to alter reality through symbolic, often immaterial gestures—such as golden objects, encrypted messages, or ritualistic performances like *The Perfect Kiss*. For Byars, gold symbolized transcendence and philosophical inquiry, with his works often deliberately elusive and intentionally opaque.

Heimo Zobernig

Zobernig ironically links the allure of gold with the banal. His golden chairs parody both the Rococo style and mass production. In his paintings, he uses gold and silver to disrupt classical forms with gestural abstraction. For Zobernig, the process of painting takes precedence over conveying a clear message—his approach is at once free and structured.

Franz West

In the 1980s, West repeatedly turned to the material of gold, as seen in works like *Freude* or *Idiosyngramm*, which oscillate between psychoanalysis, ornament, and irony. His pieces allude to cultural, psychological, and art-historical meanings, inviting layered associations—even if they often resist rational interpretation.

Mathieu Malouf

Malouf combines Pop Art, post-capitalist aesthetics, and internet culture. In recent works, he incorporates mushrooms and chemically refined gold. His golden paintings explore themes of reflection and illumination, embodying both artisanal precision and symbolic excess.

Gelatin

The artist collective gelatin employs humor, provocation, and disgust to challenge societal values. They fuse excrement, art, and gold as symbols of value, taboo, and transformation. Drawing inspiration from Freud and Dada, their installations often lead into absurd, corporeal visual worlds reminiscent of Hieronymus Bosch, deliberately pushing boundaries and embracing transgression.

DEUTSCH

Die moderne Gesellschaft führt zu Selbstentfremdung und fragmentierter Identität, was sich in einem eingeschränkten Denken äußert, das neue Ideen oft ablehnt. Mit dem Rückgang traditioneller Religionen übernehmen neue moralische und spirituelle Systeme die Sinnstiftung. In diesem Kontext wird auch Gold wieder verstärkt künstlerisch genutzt – als Symbol für Materialismus, Macht und Transformation.

Künstler des 20. Jahrhunderts interpretierten Gold neu, oft als Ausdruck von Unendlichkeit oder Kritik an gesellschaftlichen Werten. Brancusi's „Unendliche Säule“ etwa thematisiert das Endlose durch Form und Material. Auf der documenta 7 (1982) wurde das Interesse an Gold besonders sichtbar, mit Werken u. a. von Byars, Kounellis, Beuys, Horn und Fabro.

Gold hat seit jeher Macht symbolisiert – von alten Gottkönigen bis zu Donald Trumps Vision, Gaza in eine „goldene Riviera“ zu verwandeln. Künstler wie Piero Manzoni und die Gruppe gelatin setzen sich ironisch mit der alchemistischen Idee auseinander, Unedles (wie Exkrementen) in etwas Wertvolles zu verwandeln – und hinterfragen so Kunst, Wert und Transformation.

James Lee Byars

Byars bewegte sich zwischen Konzeptkunst, Performance und Spiritualität. Seine Kunst zielte darauf ab, die Realität durch symbolische, oft immaterielle Gesten zu verändern – etwa durch goldene Objekte, verschlüsselte Botschaften oder rituelle Performances wie „The Perfect Kiss“. Gold steht bei ihm für Transzendenz und Philosophie, wobei seine Arbeiten häufig schwer fassbar und bewusst unverständlich gehalten sind.

Heimo Zobernig

Zobernig verbindet ironisch den Glanz des Goldes mit dem Banalen. Seine goldenen Stühle parodieren Rokoko-Stil und Massenproduktion. In seinen Gemälden nutzt er Gold und Silber, um klassische Formen mit gestischer Malerei zu durchbrechen. Für ihn ist der Malprozess wichtiger als eine klare Botschaft – er arbeitet frei und strukturiert zugleich.

Franz West

West griff in den 1980ern mehrfach zum Material Gold, etwa in Arbeiten wie „Freude“ oder „Idiosyngramm“, die zwischen Psychoanalyse, Ornament und Ironie changieren. Seine Arbeiten spielen auf kulturelle, psychologische und kunsthistorische Bedeutungen an und regen zu vielschichtigen Assoziationen an – auch wenn sie sich rational oft schwer erschließen lassen.

Mathieu Malouf

Malouf kombiniert Pop Art, postkapitalistische Ästhetik und Internetkultur. In neueren Werken verarbeitet er Pilze und chemisch veredeltes Gold. Seine goldenen Gemälde thematisieren

Reflexion und Erleuchtung und stehen für handwerkliche Präzision und symbolischen Überschuss.

gelatin

Die Künstlergruppe gelatin nutzt Humor, Provokation und Ekel, um gesellschaftliche Werte zu hinterfragen. Sie verbinden Exkrement, Kunst und Gold als Symbole für Wert, Tabu und Transformation. Inspiriert von Freud und Dada, führen ihre Installationen oft in absurde, körperliche Bildwelten, die an Hieronymus Bosch erinnern und bewusst Grenzüberschreitungen darstellen.