

26 JAHRE ATELIER

HANNAH RIEGER

Mein Kopf als Maschine?

Das Atelier „Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen“ war das erste Atelier, das ich auf den Spuren von Angelica Bäumer und Arnulf Rainer besuchte und zwar am 18. Jänner 2008. Gallneukirchen als Ort in Oberösterreich kannte ich schon lange. Dort fand alljährlich eine Fachtagung des ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) statt, jenes Vereins, in dem ich als Gruppendynamik-Trainerin graduiert bin.

Im Jahr davor entdeckte ich das Atelier im Buch „Kunst von Innen Art Brut in Austria“. Mit dessen Herausgeberin Angelica Bäumer hatte ich mich von 2000 bis 2006 im Vorstand des Trägervereins des Hauses der Künstler in Gugging engagiert. Als Sammlerin dieser Kunst interviewte sie auch mich. Ich wusste daher von ihrem nicht unumstrittenen Projekt, einen Überblick über Ateliers in Österreich unter dem Titel Art Brut zu geben. Bis dahin war der Begriff Gugging vorbehalten gewesen, hatte doch der Psychiater Leo Navratil ab den 1950er Jahren Patienten der damaligen Psychiatrischen Klinik in Maria Gugging in deren künstlerischer Entwicklung gefördert und 1981 das inzwischen weltberühmte Haus der Künstler initiiert. Er schickte 1969 Jean Dubuffet, dem Namensgeber der Art Brut, Zeichnungen zur Begutachtung nach Frankreich. Dieser bestätigte die Fähigkeiten der Künstler aus Gugging im Sinne der Art Brut. In der Tradition, den Begriff Art Brut in Österreich praktisch ausschließlich für das Modell Gugging zu verwenden, wurde ich sozialisiert.

Art Brut-Künstler:innen, oft missachtet, und immer an der Peripherie unserer Gesellschaft, begegne ich mit hohem Respekt. Als Autodidakten folgen sie einem schöpferischen inneren Drang, einer Mission oder Obsession. Der Fokus ist auf die Qualität des künstlerischen Ausdrucks gerichtet und nicht auf den sozialen Status oder den psychischen, körperlichen oder geistigen Zustand der Künstler:innen. Wenngleich Art Brut zunehmend in den Blickpunkt der globalen Kunstöffentlichkeit gerät, hat dieses Genre keinen gleichberechtigten Platz neben der akademischen Kunst. An einer Gleichstellung arbeite ich als Sammlerin und als Art Brut-Aktivistin.

Ich war skeptisch, ob ich in Gallneukirchen ein Atelier mit Schöpfer:innen jenseits des Kunst- und Kultur-Mainstreams vorfinden würde, mit individuellen Mythologien, die den internationalen Art Brut-Qualitätskriterien entsprechen könnten. War es das Selbstverständnis des Ateliers, einen geeigneten Rahmen für künstlerische Produktionen ohne Einmischungen und Vorgaben zu bieten, fern von kunsttherapeutischen Ansätzen?

HANNAH RIEGER

My head as a machine?

The studio “Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen” was the first I visited in the footsteps of Angelica Bäumer and Arnulf Rainer. It was on January 18th, 2008. I had known Gallneukirchen as a place in Upper-Austria for a long time. It is where every year a conference of the ÖAGG, the Austrian Association of Group Psychotherapy and Group Dynamics in which I graduated as a trainer, took place.

A year earlier I had come across the studio in the book “Art from Inside. Art Brut in Austria”. Together with Angelica Bäumer, the editor of the book, I was board member of the association “Freunde des Hauses der Künstler in Gugging” from 2000-2006. As a collector of this art, she also interviewed me and I therefore knew about her controversial project to provide an overview of studios in Austria entitled “Art Brut”. Until then the term had been exclusively reserved for Gugging, where, from the 1950s onward, the psychiatrist Leo Navratil had supported residents of the Psychiatric Clinic in Maria Gugging in their artistic development and initiated the now world-famous House of Artists in 1981. In 1969 he sent Jean Dubuffet, the inventor of the term Art Brut, drawings to France for assessment, who, in return, confirmed the talents of the artists in Gugging with regard to Art Brut. And in those days it was, practically exclusively, “The Gugging model” that people associated with Art Brut – and so did I.

I treat Art Brut artists, often disregarded and always marginalized, with great respect. As autodidacts they follow a creative inner urge, and striving, a mission or obsession. They make a point of the quality of artistic expression rather than of the social status, the psychological, physical or mental state of the artist. Although Art Brut is increasingly coming into the focus of the global art world, this genre has not yet a place on an equal footing with academic art. It is this equality that I strive and work for, both as a collector and Art Brut activist.

I was skeptical whether I would find a studio in Gallneukirchen with artists working beyond the art and culture mainstream, with individual mythologies that could meet Art Brut’s international quality standards. Was it the studio’s self-image to provide a suitable framework for artistic production without interference and specifications, far from art-therapeutic approaches?

Auf der anderen Seite wusste ich, dass Arnulf Rainer Arbeiten aus diesem Atelier besaß. Ich kannte einen kleinen Teil seiner beeindruckenden Art Brut-Sammlung aus einer Ausstellung im Pariser La Maison Rouge 2005. Und ich wusste auch, dass er wie kaum ein anderer Künstler einen Überblick über unzählige Ateliers in Europa hatte. Arnulf Rainer war es auch, der schon früh bemerkte „Art Brut hat es immer gegeben, es ist nur nicht beachtet worden“.

Künstler:innen – von den klassischen Surrealisten, über Pablo Picasso, David Bowie bis Cindy Sherman – waren immer schon Förderer und Sammler dieses Genres. Sie haben eine hohe Kompetenz in der Beurteilung, was Art Brut ist. Wir können uns auf ihre Wahrnehmung verlassen und dieser ein Stück folgen, inmitten der Diskussion, wer die Deutungshoheit der Art Brut hat.

Ich besuchte also an jenem 18. Jänner 2008 das Atelier in Gallneukirchen, blieb ein paar Stunden meiner ÖAGG-Tagung fern und hatte ein äußerst kurzweiliges Gespräch mit Helmut Pum, damals engagierter künstlerisch-pädagogischer Mitarbeiter vor Ort. Mich beeindruckte die Philosophie der Förderung der einzelnen Person, mit ihrer jeweils eigenen Formensprache. Ich sah bei Heinz-Frieder Adensamer, Rosemarie Heidler, Johanna Rohregger, Erika Staudinger und Jutta Steinbeiß unverwechselbare Stile und eigene Themen. Ihre Werke waren damals nicht nur in der Sammlung Arnulf Rainers vertreten, sondern auch im Museum der Moderne Salzburg.

Inspiziert durch ein Porträt von Arnulf Rainer, das ich wohl auf einem Foto gesehen haben musste, entschied ich mich, Erika Staudinger einen Porträtauftrag zu geben. Die Künstlerin war bei meinem Besuch im Atelier nicht anwesend, aber es überzeugte mich, dass sie aufgrund eines Fotos von mir arbeiten würde. Margit Zuckriegl beschrieb sie in Angelica Bäumers Buch als „Verdichterin“. Das Gesicht, das Porträthafte tritt uns als dichtes, konzentriertes Formenkonglomerat aus ihrer eigenen Phantasie und Wirklichkeit gegenüber.

Vier Monate später, am 10. Mai 2008 lernte ich die Künstlerin persönlich kennen und bekam mein Porträt feierlich bei der Vernissage anlässlich des Kammermusikfestivals RACHLIN PRESENTS überreicht. Nach meinem Atelierbesuch hatte ich Heidi Dobner, Generalsekretärin der NGO Globart, eine Ausstellung der genannten fünf Künstler:innen für den dafür wunderbar geeigneten Kreuzgang des Klosters Pernegg, empfohlen, die diese sogleich umsetzte.

On the other hand, I knew that Arnulf Rainer owned works from this studio. I knew a small part of his impressive Art Brut collection from an exhibition in La Maison Rouge in Paris 2005. And I also knew that he, like no other artist, had an overview of countless studios in Europe. It was also Arnulf Rainer who realized early on, “Art Brut has always existed, but nobody paid attention to it.”

Artists – from the classic surrealists to Pablo Picasso, from David Bowie to Cindy Sherman – have always been promoters and collectors of this genre. They are highly competent as for making judgements what Art Brut is. We can rely on their reception and also follow them to a certain extent, in the midst of the discussion about who has the authority to interpret Art Brut.

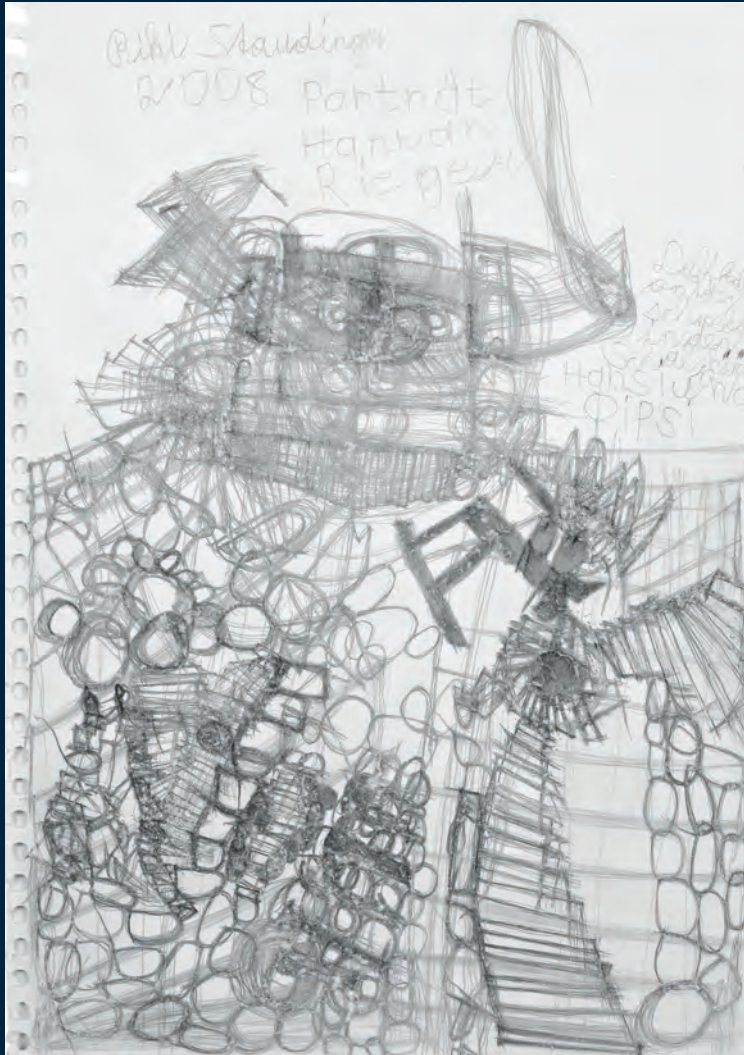
So on that January 18th, 2008, I visited the studio in Gallneukirchen, stayed a few hours away from the conference of the ÖAGG and had an extremely entertaining conversation with Helmut Pum, who was a committed artistic-pedagogical employee on site at the time. I was impressed by their philosophy of promoting the residents, each one in their highly individual language of form. What I observed about Heinz-Frieder Adensamer, Rosemarie Heidler, Johanna Rohregger, Erika Staudinger and Jutta Steinbeiß was a style and choice of themes all of their own. Their works were included in Arnulf Rainer’s collection, but also in the “Museum der Moderne” in Salzburg.

Inspired by a portrait of Arnulf Rainer which I, presumably, must have seen on a photo, I decided to commission Erika Staudinger to portray me. The artist was not present when I visited the studio, but I was convinced that she could also work with my photograph. In Angelica Bäumer’s book Margit Zuckriegl described her as “an artist who ingeniously and powerfully condensed shape and colour.” The face, its resemblance of a portrait, confronts us a conglomerate of dense and concentrated forms and configurations, inspired by her imagination and reality.

Four months later, on May 10th, 2008, I met the artist in person and was solemnly handed over my portrait at the vernissage on the occasion of the chamber music festival RACHLIN PRESENTS. After my visit to the studio I recommended Heidi Dobner, General Secretary of the NGO Globart, an exhibition of the five artists mentioned in the perfectly suited cloister of the Pernegg monastery, which she immediately implemented.

War das wirklich Ich? Porträtiert von Erika Staudinger. Eine Bleistiftzeichnung auf Papier, verdichtet und konzentriert? Ich war zunächst zutiefst irritiert. Art Brut ist immer das völlig Unerwartete, das gänzlich Andere in der Kunst, das es vermag die Seele zu berühren.

Was this really me? My portrait by Erika Staudinger. A pencil drawing on paper, condensed and concentrated? At first I was deeply irritated. Art Brut is always the totally unexpected, the entirely different in art, and able to touch the soul.

Erika Staudinger

Porträt Hannah Rieger, 2008, 30 x 42 cm, Bleistift auf Papier

Portrait Hannah Rieger, 2008, 30 x 42 cm, pencil on paper

In unserer Identität sind wir ja immer Zwei, die, die wir sein wollen und die, die wir noch werden wollen. Natürlich war mir bewusst, dass Porträts für diese beiden Dimensionen von Identität eine riskante Eigenbild-Fremdbilddynamik beinhalten. Kann ich mich selber so sehen, wie eine andere Person mich wahrnimmt? Kommen da Aspekte zum Vorschein, mit denen ich mich nicht konfrontieren will, bei all meiner routinierten Leidenschaft für Selbstreflexion?

With regard to identity we are always two: the one we want to be and the one we still want to become. Of course, I was aware that portraits contain a risky dynamic of self-image and external image for these two dimensions of identity. Can I see myself in the same way as another person perceives me? Would aspects come to the fore which I would rather not want to confront myself with, regardless of my tendency towards passionate self-reflection?

Mein Porträt von Erika Staudinger offenbart eine geradezu technisierte Anmutung. Warum sieht sie meinen Kopf quasi als Maschine?

My portrait by Erika Staudinger reveals an almost mechanized, technical appearance. Why does she see my head as a machine?

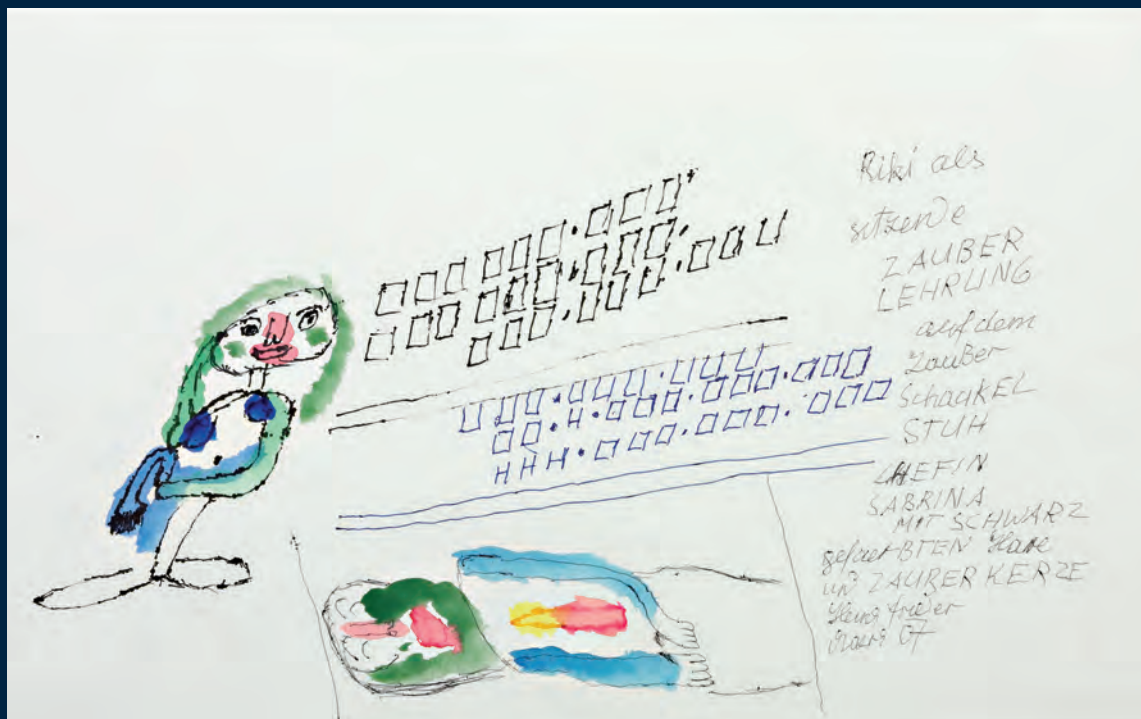
Natürlich konnte sie nicht wissen, dass mein Menschenbild als Managerin und Beraterin, die ich damals war, vom Gegenteil geprägt war. Menschen so wie Gruppen und Organisationen sehe ich als lebendige Systeme und eben nicht als Maschinen. Ihre mechanische Assoziation verunsicherte mich. Hat sie in meinem Foto gesehen, dass ich zu viel Energie im Kopf habe, denke, rationalisiere und intellektualisiere? Diese roboterhafte Aufarbeitung meines Kopfes, den ich doch für so wichtig halte in meinem ganzen Gewordensein als emanzipierte Frau, wollte mir nicht passend scheinen.

In ihrer Detailhaftigkeit mit all den Kugeln und geradezu winzigen architektonischen Gebilden wirkt die Zeichnung phantasievoll. Sind in diesen Elementen meine Emotionen verborgen? Sieht sie mich vielleicht doch als interessante Persönlichkeit? Was bedeutet das Schriftelement A? Markiert es einen Beginn? Aber meine Augen sind schon sehr klein. Klein im Vergleich zu denen von Arnulf Rainer. Sieht Erika Staudinger dies möglicherweise in einem übertragenen Sinn? Als Wahrnehmungssymbole für Art Brut und Kunst? Mittlerweile, nach all den Jahren, habe ich eine große Freude mit meinem Porträt von Erika Staudinger.

Of course, she could not have known that my notion, my image of human is the exact opposite. Working as a manager and consultant, which I was at the time, I see humans and groups, as well as organizations, as living systems and not as machines. Being associated with something mechanical irritated me. Did she see in my photo that there is too much energy in my head, thinking, rationalizing and intellectualizing? My head, ever so essential to me with regard to my development as an emancipated woman! No, this robot-like rendering of my head did not seem appropriate to me.

In all its detail, with the spherical and downright minute architectural structures, the drawing looks imaginative. Do these forms and elements hide my emotions? Does she, after all, regard me as an interesting personality? What is behind the script element A in the drawing? Does it mark a beginning? But my eyes are very small. Small in comparison with Arnulf Rainer's. Does Erika Staudinger possibly see this in a metaphorical sense? As symbols of perception for Art Brut and art? Now, after all these years, I have come to like my portrait by Erika Staudinger, even more, it gives me great pleasure.

Hannah Rieger, Autorin, Kuratorin, Sammlerin von Art Brut seit 1991

Heinz-Frieder Adensamer

Riki als sitzende ZAUBERLEHRLING, 2007, 40 x 25 cm, Tusche und Aquarellfarben auf Papier

Riki as a sitting SORCERER'S APPRENTICE, 2007, 40 x 25 cm, ink and watercolours on paper

