

Ilse Haider
OPEN MONUMENTS, 2018

GALERIE LEONHARD, GRAZ

Lamberto Maggiorani, 2018
(Filmstill: *Ladri di biciclette*),
140 x 90 x 25 cm
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1948, Friedrich/Interfoto/picturedesk.com

*Film-boards, 2018,
Fotoemulsion auf Holz,
40 x 30 cm*

Ilse Haider **OPEN MONUMENTS**

Öffentliche Bilder und das Bild der Öffentlichkeit

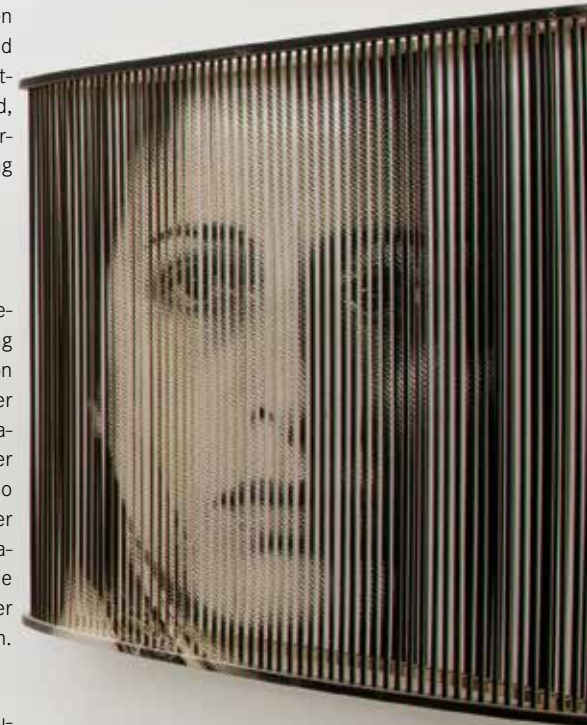
Die Foto- und Installationskünstlerin Ilse Haider befasst sich in der aktuellen Ausstellung mit öffentlichen Bildern; sie zeigt Porträts von SchauspielerInnen und Filmschaffenden, deren mediales Agieren mit der Visualisierung von politischen Anliegen und gesellschaftspolitischem Engagement verbunden ist. Filme – und der politische Film allemal – sind „offene Monumente“, das Kino fungiert als öffentlicher Raum, es vermittelt ein soziokulturelles Bild, in welchem sich fotogene Inszenierung mit kulturhistorischer Recherche, bildmächtige Unterhaltung mit gesellschaftlicher Anamnese verbinden.

Neorealismo als Befund einer heutigen Irritation

Wie im italienischen „Neorealismo“ erstmals Themen wie Arbeitslosigkeit, Armut und Ausbeutung von Arbeitern auftauchen, wie in den Filmen von Rossellini, dem frühen Vittorio de Sica und später von Pier Paolo Pasolini Personen aus den Barackensiedlungen an der römischen Peripherie in der kargen Nachkriegszeit Bild und Gestalt erhalten, so sind diese Erzählungen gleichermaßen von großer visueller Eindringlichkeit. In heutigen Zeiten medialer Bilderschwemme und politisch-sozialer Agonie erlangen solche Ikonen einen Grad an optischer Eindringlichkeit, der irritieren und faszinieren kann.

Anna Magnani als Diva und Kämpferin

Stellvertretend für die emblematischen Film-Figuren der 1940er – 1970er Jahre steht die große Tragödin Anna Magnani, die fern von jedem Glamour einfache Frauen aus dem Volk verkörperte; ihr kämpferisches Temperament und ihre unverwechselbare Mimik machten sie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten ihrer Generation. So sind bis heute mit diesen starken Rollenbildern politische Haltungen verknüpft, die sich gegen bestehende Hierarchien auflehnen und gegen das Wegschauen einer saturierten Elite wirken.

*Anna Magnani, 2018
123 x 130 x 30 cm
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1950s, Everett
Collection/picturedesk.com*

Fotografische Bildnisse im Blick des Betrachters

Ilse Haider verwendet historische Bildnisse, um Themen und Engagement einer medialen Geschichte ins Heutige zu transferieren. Der Betrachter muss im Vorbeigehen und Ansehen dieser Porträts und Szenen seinen Standpunkt finden: schnell gleitet etwas vorüber, undeutlich verschwimmt etwas hinter den Stäben, aus dem Untergrund taucht etwas auf, das näherer Untersuchung wert ist. Die Wahrnehmung der fotografischen Skulpturen von Ilse Haider ist – wie im Film – an Zeit und Aufmerksamkeit gekoppelt: das Bild setzt sich im Auge des Betrachters zusammen und entfaltet in seinem Bewusstsein, seinen Erfahrungen und Erinnerungen eine individuelle Be-deutsamkeit.

Rundgang

Ein Film- und Wahrnehmungstheoretiker (Siegfried Kracauer) und ein Schriftsteller mit Hang zur bildenden Kunst (Elias Canetti) stehen am Beginn der Ausstellung, gefolgt von einem Raum, der den großen Ikonen visueller Wirksamkeit gewidmet ist: Marlene Dietrich und Ingrid Bergman verliehen dem Nachkriegskino nicht nur Glanz und Glamour, sondern sie verkörpern auch die Fragilität von Schönheit und die Sehnsucht nach Stabilität in einer Zeit der Entwurzelung und Verunsicherung. Von einer schuldhaften Vergangenheit sind Filmgeschichten geprägt, wie etwa „Der Verlorene“, in dem der im K.K.-Österreich geborene Hollywood-Schauspieler Peter Lorre einen ehemaligen NS-Arzt spielt und damit Themen wie moralische Verantwortung, Verschweigen und politische Manipulation thematisiert.

„Die Fahrraddiebe“ von Vittorio de Sica ist ein Sit-tengemälde aus dem Jahr 1948, das – ebenso wie „Rom, offene Stadt“ von Roberto Rossellini – die unmittelbare Nachkriegszeit schildert und den Versuch des Individuums, in einer von der Politik verratenen Gesellschaft einen Weg der menschlichen Integrität und des Humanismus zu finden.

Margit Zuckriegl

Siegfried Kracauer, 2018
70 x 50 x 10 cm
Fotoemulsion/Holz
Foto: 1966, Fred Stein/dpa,
picture alliance/picturedesk.com

Elias Canetti, 2018
70 x 50 x 10 cm
Fotoemulsion/Holz
Foto: 1975, Horst Tappe/Ullstein Bild,
picturedesk.com

Ingrid Bergman, 2018
143 x 108 x 25 cm
(Filmstill: La Paura)
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1954, Lu Wortig/Interfoto/picturedesk.com

Ilse Haider

OPEN MONUMENTS

Public images and the image of the public

In her current exhibition, the photo and installation artist Ilse Haider deals with public images. She exhibits portraits of actors and filmmakers whose medial activities are tied with the visualization of political concerns and sociopolitical involvement. Films—and especially political films—are “open monuments,” the cinema functions as a public space, it mediates a sociocultural image in which photogenic staging is tied with cultural historical research, powerfully visual entertainment with social anamnesis.

Neorealism as evidence of a present-day disturbance

The way themes such as unemployment, poverty, and exploitation of workers first surface in Italian neorealism, the way people from the borgate, the slums on the periphery of Rome in the barren postwar era are made visible, given a shape and form in films by Rossellini, the early Vittorio de Sica, and later by Pier Paolo Pasolini, these stories are equally ones with great visual intensity. Today, in an era of medial image overload and socio-political agony, such icons attain a degree of visual urgency, which can be both disturbing and fascinating.

Anna Magnani as diva and fighter

The great tragic heroine Anna Magnani, who far from any glamor, embodies a down-to-earth, common woman, is representative of the emblematic film characters of the 1940s to 1970s; her fiery temperament and distinctive expressions make her one of the most popular personalities of her generation. Until the present day, political attitudes remain tied with these strong role models that rebel against existing hierarchies and act to counter the averted eyes of the saturated elite.

Photographic portraits in the view of the beholder

Ilse Haider uses historical portraits to transfer the themes and concerns of a media-based history to the present day. Viewers have to find their own perspective while passing by and looking at these portraits and scenes: something glides quickly past, something swims vaguely behind the rods, something surfaces from the underground, which is worthy of closer inspection. Like in film, perception of Ilse Haider's photographic sculptures is connected with time and attention: the image comes together in the eyes of the beholders and unfurls a personal meaning in their conscious, their experiences, their memories.

Tour

A film and perception theorist (Siegfried Kracauer) and a writer with a penchant for the fine arts (Elias Canetti) are at the start of the exhibition, followed by a space devoted to the great icons of visual effectiveness: Marlene Dietrich and Ingrid Bergman not only lent postwar cinema radiance and glamor, but also embody the fragility of beauty and the desire for stability in a time of uprooting and uncertainty. Film stories are shaped by a guilty past, such as *The Lost One*, in which the Hollywood actor Peter Lorre, born in the Austro-Hungarian Monarchy, plays a former Nazi doctor and thereby thematizes topics such as moral responsibility, concealment, and political manipulation.

Bicycle Thieves by Vittorio de Sica is a portrayal from 1948 that—just like *Rome, Open City* by Roberto Rossellini—depicts the immediate postwar era and the attempt by the individual to find a path of human integrity and humanism in a society that has been betrayed by politics.

Margit Zuckriegel

Ingrid Bergman, 2018
143 x 108 x 25 cm
(Filmstill: La Paura)
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1954, Lu Wortig/Interfoto/picturedesk.com

Peter Lorre, 2018
143 x 108 x 25 cm
(Filmstill: Der Verlorene)
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1951, Everett Collection/picturedesk.com

Simone Signoret, 2018
140 x 90 x 15 cm
Foto: c. 1940s, Everett Collection/picturedesk.com
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz

Marlene und Hildegard, 2013/2015
100 x 70 x 33 cm
Fotoemulsion auf Holz
Foto: 1933 Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

BIOGRAFIE ILSE HAIDER

1965 in Salzburg geboren; lebt und arbeitet in Wien
1983–88 Studium an der Akademie der bildenden Künste, bei Arnulf Rainer;
1988–90 Studium am Royal College of Art, London, bei Sir Eduardo Paolozzi;
1995–2001 Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität Linz, Abteilung für Experimentelle Visuelle Gestaltung.

EINZELAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL):

2018 Augenspiel, Galerie Schloß Wiespach, Hallein
Open Monuments, Galerie Leonhard, Graz
2015 le circuit heroesque, Galerie Steinek, Wien
2014 nackt/naked, Galerie Erhard Witzel, München
2013 facebook_NS, Neuer Kunstverein Aschaffenburg
go to reference, Galerie Steinek, Wien
2012 Neues Altes, Galerie Erhard Witzel, Wiesbaden
2011 Otto Breicha-Preis für Fotokunst, Museum der Moderne, Rupertinum, Salzburg, facebook_NS, Ausstellungspavillon/Vogelhaus/Mirabellgarten, Salzburg
2010 Good to see you, Galerie der Stadt Fellbach, Stuttgart
2006 Mr. Big, Galerie Steinek, Wien
2003 Galerie Erhard Witzel, Wiesbaden
2002 Die tröstende Camera, Kunsthalle Exnergasse, WUK, Wien
1999 Galerie Witzel, Wiesbaden
1998 Galerie Steinek, Wien, Galleri Charlotte Lund, Stockholm
1997 Street Level Gallery, Glasgow
1996 Angels Gallery, Santa Monica.

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL):

2018 Galerie Jünger, Wien; MUSA, Wien; Rarity Gallery, Mykonos; Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck;
2017 Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel; Büro Weltausstellung, Athen und Wien; Lentos Museum, Linz;
Rarity Gallery, Mykonos; Parallel, Artist Statement, Wien; QuadrART Dornbirn;
2016 Mumok, Wien; Essl Museum, Klosterneuburg; Rarity Gallery, Mykonos; UniCredit Pavillion, Mailand;
Parallel, Wien; Stadtgalerie Lehen, Salzburg
2015 MUSA, Wien; Städtische Galerie, Wangen; Galerie Jünger, Wien
2014 Essl Museum, Klosterneuburg; Galerie Jünger, Wien; Galerie im Traklhaus, Salzburg
2013 Museum Liaunig, Neuhaus; 21er Haus, Wien; Fotohof /Atterseehalle, Kunstverein

Bad Nauheim; Österr. Kulturforum, Belgrad;
Traklhaus, Salzburg
2012 Leopold Museum, Wien; Lentos Museum, Linz; Museum der Moderne, Salzburg;
Schömer-Haus, Klosterneuburg
2011 Fotogalerie Wien Wuk; Neue Galerie Graz; Museum moderner Kunst, Klagenfurt
2010 Leopold Museum, Wien; Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz
Lentos Kunstmuseum Linz, Draiflessen Collection, Mettingen; Kunstverein Schattendorf
2009 Kunsthalle Krems; Museum der Moderne, Rupertinum, Salzburg
MNAC, Bukarest Galerie im Traklhaus, Salzburg; Temporary Gallery, Köln
2008 Museum Liaunig, Neuhaus; Lentos Kunstmuseum Linz; RSVP, International Contemporary Art Foundation, Louisville, KY; MUSA, Wien, Galerie Jünger, Baden; DOK, St. Pölten.

PREISE, STIPENDIEN:

1995 Publikumspreis, 6. Triennale der Kleinplastik, Forum der SW-LB, Stuttgart
2003 Preis der Stadt Wien
2005 frauen.kunst.preis 2005
2011 Otto Breicha-Preis für Fotokunst

SAMMLUNGEN

Allianz Versicherung, Berlin, D
Arbeiterkammer, Wien, A
Arthothek des Bundes, Wien, A
Bank Austria Ceditanstalt, Wien, A
Burgtheater, Wien
Draiflessen Collection, Mettingen, D
International Contemporary Art Foundation, Louisville, KY
Landesgalerie am OÖ Landesmuseum, Linz, A
Lentos Kunstmuseum, Linz, A
MUSA, Sammlung zeitgenössischer Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien, A
Museum Liaunig, Neuhaus, Kärnten, A
Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt, A
MUMOK, Wien, A
Österreichische Fotogalerie. Museum der Moderne Salzburg / Fotosammlung des Bundes, Salzburg, A
Österreichische Galerie im Belvedere, Wien, A
Sammlung Essl, Klosterneuburg, A
Schoeller Bank, Wien, A
Wiener Städtische Versicherung, Wien, A

Umschalg: *Anna M.*, 2017
85 x 60 x 15 cm
Fotoemulsion, Acrylfarbe/Holz
Foto: 1952; Anna Magnani; SZ Photo, picturedesk.com

