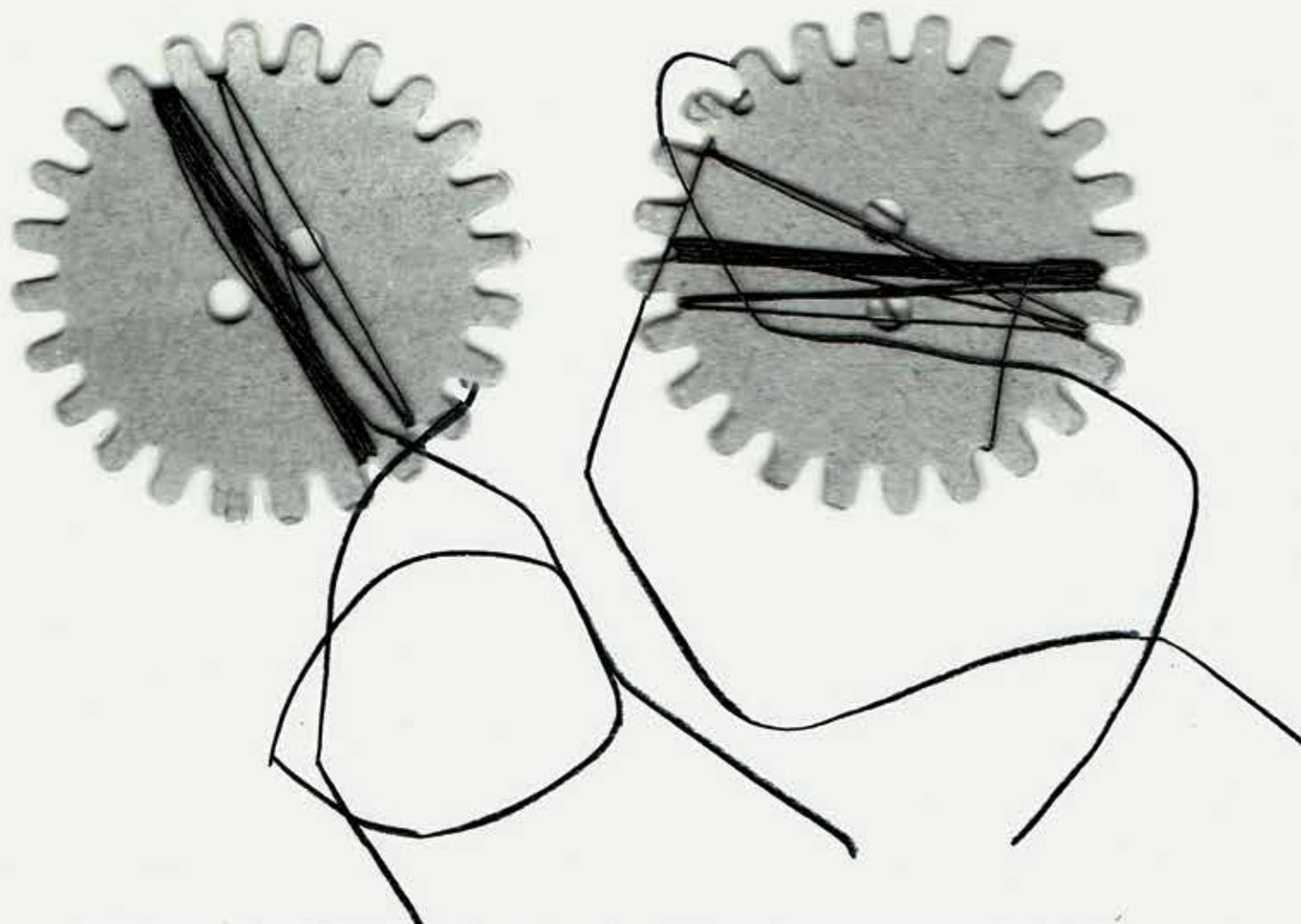

K Ü N S T L E R H A U S
KÜNSTLERHAUS VEREINIGUNG
FACTORY

VERGESSEN ZAPOMNĚNÍ

11.02.–09.03.2021

JANA KASALOVÁ, LENA KNILLI,
SYBILLE LOEW, KATEŘINA ŠEDÁ

VERGESSEN

LENA KNILLI

Löschen und Vergessen gehören fest zu den physiologischen Abläufen unserer Wahrnehmung, sind Bestandteil des individuellen und des kollektiven Gedächtnisses. Sie beeinflussen unser Sein, sie formen unsere Identität.

VERGESSEN / ZAPOMNĚNÍ zeigt vier künstlerische Positionen aus Österreich, Tschechien und Deutschland, die mit sehr unterschiedlichen Strategien und Konzepten Türen zur Betrachtung der Themen Vergessen und Erinnern öffnen. Welche Dimension hat das Vergessen im Individuellen und Familiären? Welche Dimension hat das Vergessen im Gesellschaftlichen und Politischen?

Jana Kasalová (Prag) versteht die Ortsbezeichnungen auf einer Landkarte als Begriffe, die leicht austauschbar und zerstörbar sind, die aber auch als Erinnerungsträger für Orte und Landschaften dienen. Sie verändert auf den Landkarten das, was unveränderlich und klar definiert zu sein scheint. So werden die Landkarten zu Flächen, auf denen Markierungen und Zeichen nicht mehr als Orientierungshilfen dienen, sondern zu Erinnerungshilfen werden. Jana Kasalová interessiert sich besonders für die sogenannten Sudetengebiete, die heute an der Grenze Tschechiens zu Österreich und Deutschland liegen. Die tschechisch-deutschen Namen verlassener Dörfer hinterlassen Spuren und beeinflussen die Identität des Ortes, obwohl die ursprünglichen Siedlungen nicht mehr existieren.

Gibt es eine Anatomie des Vergessens? Demenzielle Erkrankungen schreiben sich physiologisch im Gehirn nieder, es kommt zu Rückgang und Veränderung des Hirngewebes. Als eindrückliches Bild für das Vergessen zitiert **Lena Knilli** (Wien) in ihren Collagen die Gestalt des Scans (MRT) eines erkrankten Gehirns und kombiniert diesen mit dem Bild der Fadenspule („Ich habe den Faden verloren.“). Die Arbeiten von Lena Knilli waren Ausgangspunkt für die Idee zu diesem Ausstellungsprojekt.

Sybille Loew (München) hat die Namen, das Sterbedatum und das Alter einer sehr besonderen Personengruppe auf Schilder gestickt. Sie wurden alle vergessen. Sie alle sind alleine gestorben, ohne Freunde oder Familie zu hinterlassen. Ein städtisches Amt hat ihre Beerdigung und die Auflösung ihrer Haushalte übernommen. Sybille Loew hängt diese gestickten Schilder mit rotem Faden in den Raum. Als Ausstellungsbesucher können wir zu Erinnernden werden.

Mit einem gemeinsamen Zeichenprojekt konnte **Kateřina Šedá** (Brünn) zu einem lebendigen Dialog mit ihrer Großmutter Jana zurückfinden. Die Großmutter war nach ihrer Pensionierung und dem Tod des Großvaters in Dauerträgheit und anhaltendes Desinteresse geraten. Aus der Erinnerung entstanden Zeichnungen, die auf Papier das Warenlager des Haushaltswarengeschäftes in Brünn rekonstruieren, in dem die Großmutter 33 Jahre tätig war.

Weitere Vertiefungen zum Thema der Ausstellung **VERGESSEN / ZAPOMNĚNÍ** bieten die Abende mit Raffael Schönborn MA (Vortrag und Gespräch), der Menschen mit Demenz („Menschen, die mit Vergesslichkeit leben“) und deren Angehörige begleitet und berät, und mit Dr. Anton Holzer (Vortrag und Gespräch), der als Fotohistoriker tätig ist.

An den beiden Vortragsabenden geht es einerseits um alltagstaugliche Strategien im Umgang mit Vergesslichkeit und andererseits um Spuren- und Quellensuche und deren Bedeutung. Letztendlich geht es immer auch um die Frage, in welchem Kontext diese beiden Expertisen zu den ausgestellten künstlerischen Positionen stehen.

Darüber hinaus legt **Paul Chatterton** seine Sichtweise auf das Wesen und die Dimension des Vergessens und die einzelnen künstlerischen Positionen dieser Ausstellung in einem Text dar. (siehe Seiten 8, 9)

ZAPOMNĚNÍ

LENA KNILLI

Vytěšnění a zapomnění patří neoddělitelně k fyziologickým projevům našeho uvědomování a jsou součástí individuální a kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, formují naši identitu.

VERGESSEN / ZAPOMNĚNÍ představuje čtyři umělecké přístupy z Rakouska, České republiky a Německa, které velmi různorodými strategiemi a koncepcemi otevírají dveře k nahlížení na téma „zapomnění a vzpomínání“. Jakou dimenzi má zapomnění v individuálním a rodinném pojetí? Jakou dimenzi má zapomnění ve společenském a politickém pojetí?

Jana Kasalová (Praha) zabývá se názvem v mapě jako o pojem, který je snadno zaměnitelný, zničitelný a zároveň je nositelem paměti místa a krajiny. Zasahuje do turistických map a mění to, co se zdálo být neměnné a jasně definované. Z map se stávají plochy přijímající abstraktní tvary, které nám již nemohou sloužit jako vodítko pro orientaci a dávají nám možnost číst je jako vzpomínky. Autorce zajímá zejména oblast Sudet, která tvoří hranici s Rakouskem a Německem. Česko-německé názvy zaniklých obcí zanechávají svou stopu a ovlivňují identitu místa i přesto, že původní sídla již dávno neexistují.

Existuje anatomie zapomínání? Onemocnění demencí se v mozku fyziologicky otiskuje, dochází k úbytku hmoty k poklesu a změně v mozkové tkáni. Jako působivý obraz zapomnění uvádí **Lena Knilli** (Vídeň) ve svých kolážích snímky naskenovaného mozku nemocného člověka a kombinuje je s obrazem špulky nitě („Ztratila jsem nit.“). Tyto práce byly výchozím bodem pro myšlenku tohoto výstavního projektu.

Sybille Loew (Mnichov) vyšila na vývěsky jména, data úmrtí a věk velmi specifické skupiny lidí. Všichni byli zapomenuti, všichni zemřeli v osamění a nezanechali žádné přátele nebo rodiny. O jejich pohřeb a o vyklizení jejich domácností se postaral městský úřad. Své výšivky červenou nití rozvěsila Sybille Loew ve výstavním prostoru. Návštěvníci výstavy se tak stávají těmi, kteří vzpomínají.

Projektem společného kreslení navázala **Kateřina Šedá** (Brno) živý dialog se svou babičkou, která po odchodu do důchodu a po úmrtí manžela rezignovala na život a trpěla depresemi. Z jejich vzpomínání vznikly kresby, které na papíře rekonstruují sklad zboží obchodu s domácími potřebami v Brně, kde babička 33 let pracovala.

Další prohloubení poznatků k tématu výstavy **VERGESSEN / ZAPOMNĚNÍ** nabízejí večery diskusí s Raffaelem Schönbornem MA (přednáška a diskuse), který lidi s demencí („Lidé, kteří žijí se zapomínáním.“) provází a radí jejich rodinným příslušníkům, a dále pak s historikem fotografie Dr. Antonem Holzerem (přednáška a diskuse).

Pojednány budou každodenní prospěšné strategie v zacházení se zapomnětlivostí a na druhé straně hledání stop a pramenů a jejich hodnocení. Nakonec vyvstane otázka, v jakém kontextu se ocitají expertízy odborníků v souvislosti s vystavovanými uměleckými projevy.

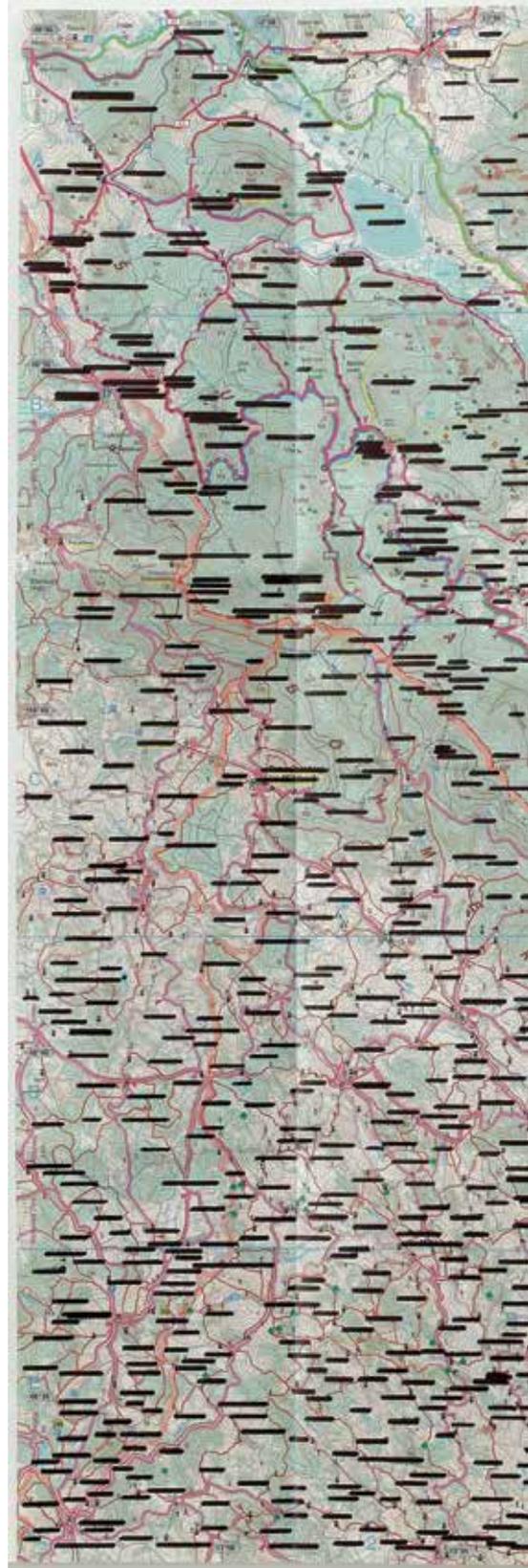
Paul Chatterton představuje v samostatném textu své názory na povahu a rozměry zapomnění i na jednotlivé umělecké přístupy této výstavy. (strana 8, 9)

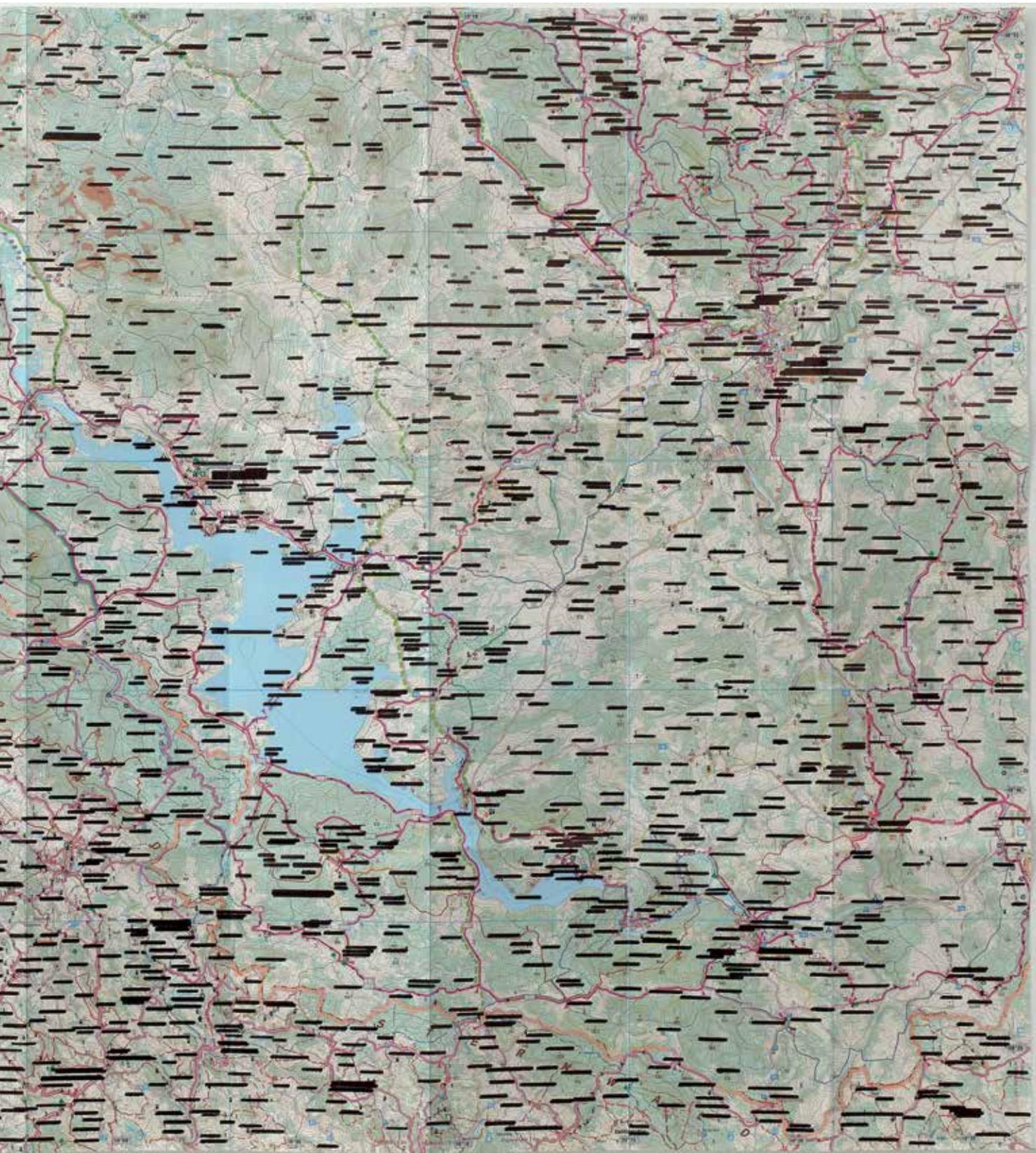
JANA KASALOVÁ

Vlčí Jámy / Wolfsgrub

Der Zyklus *Vlčí Jámy / Wolfsgrub* beschäftigt sich mit der Problematik verlassener Landstriche im tschechischen Grenzgebiet, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs großteils von deutschsprachiger Bevölkerung besiedelt waren. Jana Kasalová versucht, die damalige und die gegenwärtige Situation möglichst frei von politischen und ideologischen Konnotationen zu untersuchen. Das Ergebnis steht als visuelle Assoziation da, die sich auf Informationen aus verstaubten Landkarten, auf das Sprachgedächtnis und auf konkrete Ortsnamen bezieht. Weitere Arbeiten in der Installation kommentieren den Zerfall und das Ende menschlicher Siedlungen, Zivilisationen oder Imperien und die Vergänglichkeit des Landschaftsbildes in unseren Köpfen.

Jana Kasalová

Vičí Jámy/Wolfsgrub, 2011
Mixed Media auf Papier, 79,5 x 73,5 cm

LENA KNILLI

Über Vergessen

Gibt es eine Anatomie des Vergessen? Welche Gestalt nimmt Erlebtes in unserem Erinnern und Vergessen an? Neuroimaging liefert hochinteressante diagnostische Bilder. Demenzielle Erkrankungen schreiben sich physiologisch im Gehirn nieder, es kann zu einem Rückgang des Gehirngewebes kommen. Es entstehen Lücken. Diese können für eine betroffene Person Einschränkungen bedeuten, die unumkehrbar sind. In den Collagen *Über Vergessen* treffen verschiedene „Bildsysteme“ aufeinander. Die Spule und das abgewickelte, lose Ende eines Fadens beziehen sich auf eine lineare Vorstellung von Erinnern und Vergessen, es ist das Bild des Verlustes einer Spur, eines Erinnerungsflusses.

I Am Still Looking for the Door gibt mit unterschiedlichen Farbqualitäten einen malerischen Raum mit Ausweg vor. Das Absetzen des Wasserabziehers, mit dem die Farbe auf das Papier aufgetragen wurde, erzeugt eine Spur, die wir als Horizont in einer Landschaft lesen können. Eine kleine Öffnung ermöglicht das Hindurchschlüpfen in den nächsten Farb- und Gedankenraum.

Lena Knilli

ERASURE / RECALL

PAUL CHATTERTON

What's more terrifying—death or being forgotten?

Who do we become when the thin red thread of our being is cut?

How do we honour those forgotten, forgetting and erased?

Four artists, four ateliers, four archaeologies of remembering, forgetting and the ephemeral.

- BEING PAST - Reflecting on drawings of the life minutiae of my grandmother. Miniatures to remember an enormous presence.
- LOSING BEING - Scans of Alzheimer brains. Being breaking into fragments. Who are we when we forget our past; when we are not quite the whole person; when our persona - the unbroken thread of the actor's mask - starts to fray?
- FORGOTTEN BEING - The cemeteries of the nameless ("namenlos") are not quite nameless. The names are known, but no one stands to remember. How rich are we in our life if we are forgotten in our death?
- ERASED BEING - And what happens when we are in control, we know ourselves, we are comfortable with where we sit and what that means, but someone else then redefines us. What happens when our words disappear, are written out or erased, when our language is forbidden? Who are we then? Are we still ourselves? Can we hold ourselves in words that belong to someone else? If our language dies, do we also?

These are very individual testaments to those who have found a path, seen a gap through trauma and change. And a delicate witness to those who have not. A cemetery in a suitcase. Altered maps that distort and redistribute the now. Hieroglyphs of lost souls awaiting translation. A door through which to choose our being.

Personally and collectively, our psyche is built as much on what we forget as on what we remember. Sometimes it is our choice. Sometimes it is forced upon us. Sometimes we carry it from generations before. And always there are consequences that may take more generations to appear. Who we leave behind is the beautiful and brutal collective choice that defines us as a culture and determines how future generations remember us.

(Paul Chatterton MA was first trained in literature and then anthropology at the University of Sydney, Australia, and later completed a diploma in management at IMD business school in Lausanne, Switzerland. For three decades he has worked as an environmentalist for the international conservation organisation WWF where he now leads an innovation unit called the Landscape Finance Lab.)

VYTĚSNĚNÍ / ROZVZPOMÍNÁNÍ

PAUL CHATTERTON

(Paul Chatterton vystudoval literaturu a antropologii na University of Sydney v Austrálii. Po té získal diplom z managementu na IMD obchodní škole v Lausanne ve Švýcarsku. Po tři desetiletí pracuje jako ekolog pro mezinárodní ochranářskou organizaci WWF, kde nyní vede inovativní tým s názvem Laboratoř pro financování krajiny.)

Co je strašnější – být mrtev, nebo být zapomenut?
Kým se staneme, když se přetrhne tenká červená nit našeho bytí?
Jak uctíme všechny zapomenuté, zapomínající a z myslí vytěsněné?

Čtyři umělkyně, čtyři ateliéry, čtyři archeologie vzpomínání, zapomínání a pomíjení.

- **BYTÍ V MINULOSTI (being past)** – Kresbné reflexe drobných okamžiků ze života babičky. Velké životní děje v miniaturách.
- **ZTRÁTA BYTÍ (losing being)** – Skeny mozku stíženého Alzheimerem. Bytí rozpadlé na fragmenty. Kdo jsme, když zapomeneme svou minulost, když jsme v přítomnosti neúplní, když se naše persona – ta pevně spředená nit rolí, které hrajeme – začne třepit?
- **ZAPOMENUTÉ BYTÍ (forgotten being)** – Hřbitovy bezejmenných ve skutečnosti nejsou bezejmenné. Jména jsou známá, ale není tu nikdo, kdo by je připomněl. Jakým bohatstvím je naplněn náš život, jestliže ve smrti jsme zapomenuti?
- **VYTĚSNĚNÉ BYTÍ (erased being)** – A co se stane, když máme své bytí ve své moci, známe sebe sama, jsme v souladu s tím, kde se nacházíme, a víme, co to vše znamená – ale někdo jiný nás uchopí nově, jinak? Co se stane, když naše slova zmizí, jsou přepsána nebo vymazána? Když náš jazyk je zakázán? Kdo jsme pak? Jsme to stále my? Můžeme se uchovat ve slovech, která patří někomu jinému? Když umře naše řeč, umřeme také?

Pro někoho, kdo už našel cestu, neboť zahlédl trhlinu mezi skutečností traumatu a skutečností změny, jsou to velmi osobní svědectví. Jde ale také o delikátní znamení pro ty, kterým se to ještě nepovedlo. Hřbitov v kufru. Pozměněné mapy, narušující nebo nově vykládající obraz skutečnosti. Hieroglyfy ztracených duší čekající na vyluštění. Dveře, jimiž volíme možnosti svého bytí.

Naše osobní i kolektivní psyché je vystavena stejně tak z toho, co zapomeneme, jako z toho, co si pamatujeme. Někdy je to naše volba, jindy je rozhodnuto za nás, někdy to v sobě neseme od těch před námi. A vždy existují důsledky, kterým trvá celé generace, než se projeví. O tom, koho po sobě zanecháme, rozhoduje krásná a brutální kolektivní volba. Ta definuje naši společnou kulturu a určí, jak na nás budou vzpomínat příští generace.

stiller Abtrag

Täglich sterben Menschen ohne Verwandte oder Freunde, die im Sterben an ihrer Seite sind, die sich ihrer erinnern, die die Spuren ihres Lebens in ihrem Leben weitertragen. Menschen, die namentlich oder anonym als „stiller Abtrag“, also ohne Feier beerdigt werden, deren Sarg oder Urne niemand folgt. Gestickt sind Todestag, Name und Alter allerer, die im Zeitraum des Jahres 2005 in München spurlos gestorben sind. Die gestickte Fadenspur im Stoff würdigt ein gelebtes Leben, benennt einen Menschen für einen flüchtigen Augenblick vor dem spurlosen Vergessen. Sticken braucht Zeit und hinterlässt Zeit.

In Wien werden pro Jahr 800 bis 900 Menschen „still abgetragen“, also ohne Auftraggeber oder Angehörige auf Anordnung des Sanitätswesens Wien beerdigt. Für alle Bestattungen in Wien gibt es einen Online-Bestattungs-Kalender. Um den Riten verschiedener Religionsgemeinschaften gerecht zu werden, werden diese Menschen in einem Erdgrab auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. Jedes Grab erhält eine Grabtafel mit dem Namen der Verstorbenen und wird zentral registriert.

Sybille Loew

(Dank an Mag. Stefan Bauer, Bsc.,
Bestattung Wien GmbH)

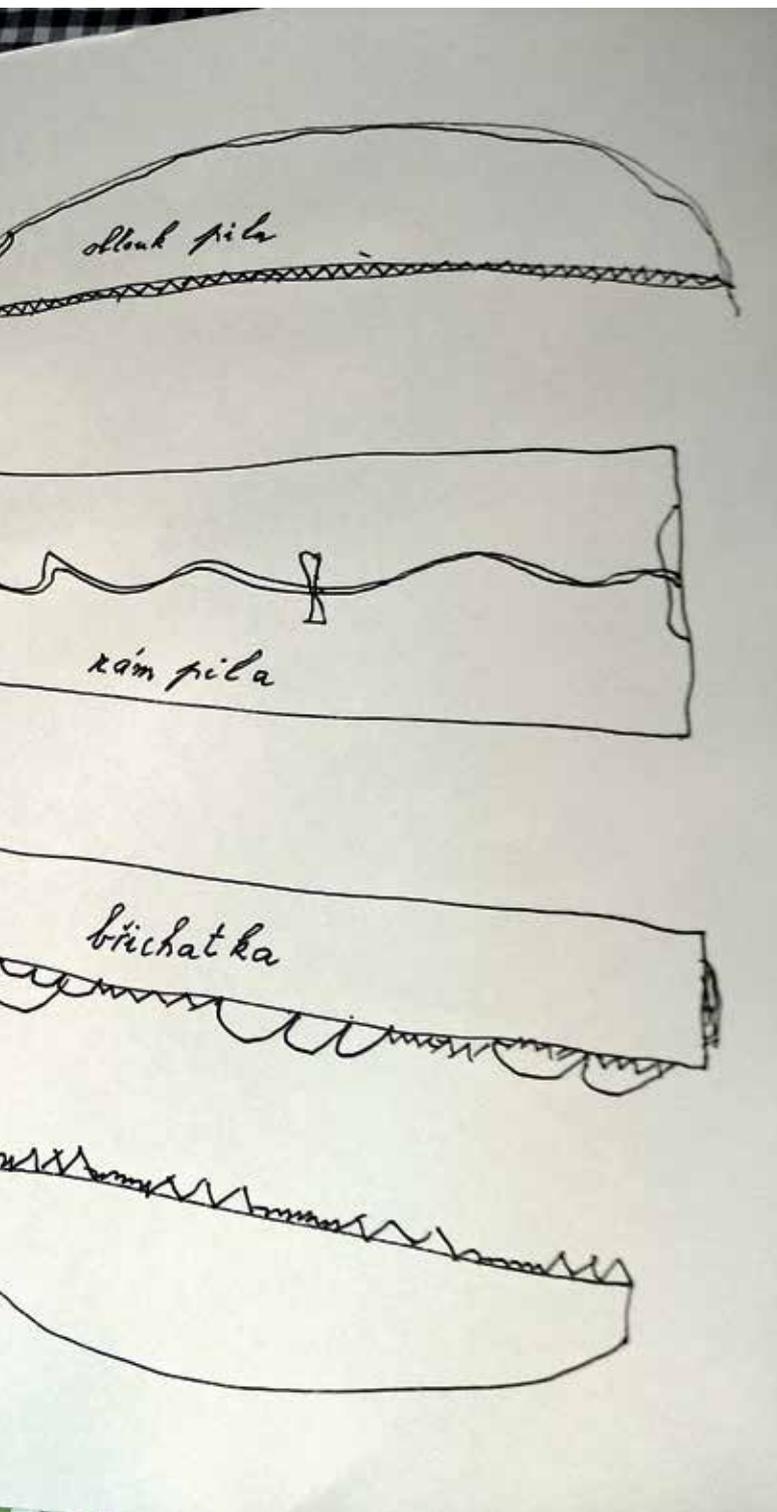
stiller Abtrag, 2005

289 bestickte Schilder, Stoff, Perlgarn, Ösen, je 22 x 8 cm

KATEŘINA ŠEDÁ

Je To Jedno (It Doesn't Matter), 2005–2007
Digitalfotografie

Je To Jedno (It Doesn't Matter)

Obwohl meine Großmutter Jana (geb. 1930) ein aktives Leben geführt hatte, beschloss sie nach ihrer Pensionierung und dem Tod meines Großvaters in jeder Hinsicht völlig inaktiv zu werden. Das betraf Haushalt, Hygiene, Familie und soziale Kontakte.

„Es ist egal.“

Das war die Antwort auf die meisten unserer Fragen. Wir haben fast nur noch über ihre Untätigkeit kommuniziert.

Auffällig war, dass meine Großmutter mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart lebte, und deshalb habe ich versucht, sie auf diese Weise zu erreichen. Eines der wenigen Themen, an die sie sich oft erinnerte, war ihre 33-jährige Arbeit als Leiterin eines Werkzeuglagers im Geschäft für Haushaltswaren in Brünn (1950-1983). Sie konnte sich an über 650 Artikel, einschließlich deren Preise, erinnern. Gemeinsam mit ihr habe ich versucht, das Geschäft (zumindest auf dem Papier) zu rekonstruieren und so eine Zeitreise anzutreten. Die verschiedenen Objekte, die sie auf meine Anregung hin zu zeichnen begann, wurden Hauptthema unserer Gespräche. Meine Großmutter entwickelte wieder ein echtes Interesse an dem, was sie tat.

BIOGRAFIEN

Jana Kasalová wurde 1974 in Turnov (Tschechien) geboren. Sie studierte Malerei an der Fakultät für Bildende Kunst bei Prof. Jiří Načeradský (FAVU, Brno) und an der Winchester School of Art (Großbritannien). Später absolvierte sie ein postgraduales Studium der Bildenden Kunst an der Universidad Castilla-La Mancha in Cuenca und an der Universidad Complutense in Madrid (Spanien). Jana Kasalová widmet sich in ihrem Werk hauptsächlich der Zeichnung sowie audiovisuellen Installationen, Videokunst und Fotografie. Seit langem beschäftigt sie sich mit der Interpretation von Landschaft und Kartographie, mit dem Körper, der Spur des Menschen in der Landschaft, sowie mit dem Prinzip des Tieres. Jana Kasalová begibt sich auf Spurensuche nach der menschlichen Orientierung in Raum und Zeit. Ihre Werke sind in Sammlungen in Europa und den USA vertreten.
www.kasalova.eu

Lena Knilli wurde 1961 in Graz (Österreich) geboren und wuchs in (West)-Berlin (BRD) auf. Sie studierte Malerei an der HdK in Berlin und an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien bei Maria Lassnig. Von 1992 bis 2001 Jahren lebte und arbeitete sie in Prag, anschließend wieder in Wien. In ihrem Werk widmet sich Lena Knilli den Bereichen Malerei, Zeichnung, Collage sowie audiovisuelle Installation. Sie beschäftigt sich mit der Untersuchung und Überlagerung verschiedener bildlicher Systeme sowie mit den Fragestellungen, die daraus resultieren. Es interessieren sie die Ausgangspunkte für eine individuelle Entwicklung und unsere unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen. Ausstellungen im In- und Ausland.
www.lenaknilli.at

Sybille Loew, wurde 1960 in Nordhorn (D) geboren. Studium der katholischen Theologie (in München und Wien), Kunst- und Psychotherapie, sowie Krisenberatung. Seit 1980 ist Sybille Loew künstlerisch im Bereich Malerei und Objektkunst tätig. Insbesondere in den gestickten Objekten und Installationen werden gesellschaftliche Themen aufgenommen. Das Sticken gilt inzwischen als altertümliches Handwerk und ist ein mühevolleres Tun. Es braucht Zeit, macht aber Zeit auch sichtbar. Es ist ein Medium der Würdigung. Sybille Loew lebt und arbeitet in München. Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland.
www.sybille-loew.de

Kateřina Šedá wurde 1977 in Brunn (Tschechien) geboren. Sie studierte an der Akademie der bildenden Künste in Prag bei Prof. Vladimír Kokolia. Ihr Werk steht der sozialen Plastik nahe. Kateřina Šedá konzentriert sich auf sozial ausgerichtete Experimente, die darauf abzielen, ihre Teilnehmer von fest verwurzelten Stereotypen oder sozialer Isolation abzulenken. Die eigenen (provokierten) Aktivitäten der Teilnehmer*innen und innovativ angewandte, alltägliche Mittel nutzend, versucht sie, dauerhafte Verhaltensänderungen hervorzurufen. Projekte und Ausstellungen im In- und Ausland: SF MOMA, San Francisco (2013–2014), Tate Modern, London (2011) (Auswahl). 16th International Architecture Exhibition, Venedig (2018), MMOMA, Moskau (2016), Echigo-Tsumari Art Triennale, Japan (2015), Biennale Venedig (2013), Documenta 12, Kassel (2007) (Auswahl). Für ihre Arbeiten erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen.
www.katerinaseda.cz

IMPRESSUM

Ausstellung

VERGESSEN ZAPOMNĚNÍ

Künstlerhaus Factory,
11.02.–09.03.2021

Ein Projekt von

Jana Kasalová und Lena Knilli

Organisation

Lena Knilli, Peter Gmachl

Produktion

Vinzent Cibulka, Rudolf Felder,
Peter Gmachl, Lena Knilli, Franz Zdradzil

Kommunikation, Presse,

Kunstvermittlung

Alexandra Gamrot, Nikolett Hernádi,
Julia Kornhäusl

Begleitheft

Herausgeber

Künstlerhaus,
Gesellschaft bildender Künstlerinnen
und Künstler Österreichs

Karlsplatz 5, 1010 Wien

T +43 1 587 96 63

office@k-haus.at

www.k-haus.at

facebook.com/kuenstlerhauswien

instagram.com/kuenstlerhauswien

© 2021 Künstlerhaus,

Gesellschaft bildender Künstlerinnen
und Künstler Österreichs

ISBN-13 978-3-900354-68-8

Redaktion

Lena Knilli

Cover

Lena Knilli, *Über Vergessen (grau)*, 2012,
50 x 70 cm, Acryl, Kreide, Tinte auf
Transparentpapier und Papier

© Text

Paul Chatterton, Jana Kasalová,
Lena Knilli, Sybille Loew, Kateřina Šedá

Gestaltung

Leopold Šikoronja

Lektorat

Maria Knilli, Jana Šlajchrtová,
Michal Stránský

Übersetzungen

Jana Šlajchrtová, Lena Knilli

© Abbildungen

Martin Polák (Seite 4/5), Fesih Alpagu
(Seite 6/7), Isabella Berr Seite 10/11),
Kateřina Šedá (Seite 12/13)

**Das Künstlerhaus, Jana Kasalová und
Lena Knilli danken dem Tschechischen
Zentrum, Wien, für die gute Zusammen-
arbeit.**

**Jana Kasalová und Lena Knilli danken
dem gesamten Team des Künstlerhauses
für die gute Zusammenarbeit.**

**Jana Kasalová und Lena Knilli danken
Paul Chatterton MA, Raphael Schönborn
MA und Dr.in Bea Guly (Selbsthilfeorga-
nisation Promenz) und Dr. Anton Holzer
(Fotohistoriker).**

Die Ausstellung findet in Kooperation mit
dem Tschechischen Zentrum Wien, statt.

FACTORY – Obergeschoss Künstlerhaus
Karlplatz 5, 1010 Wien / T +43 1 587 96 63 / F +43 1 587 96 63 99
www.k-haus.at / office@k-haus.at / @ / kuensterhauswien
Umschlag: © Lena Knilli, Über Vergessen

FACTORY