

sammlung
VERBUND
DNUNBVA

RENATE BERGLMANN
AMO ERGO SUM

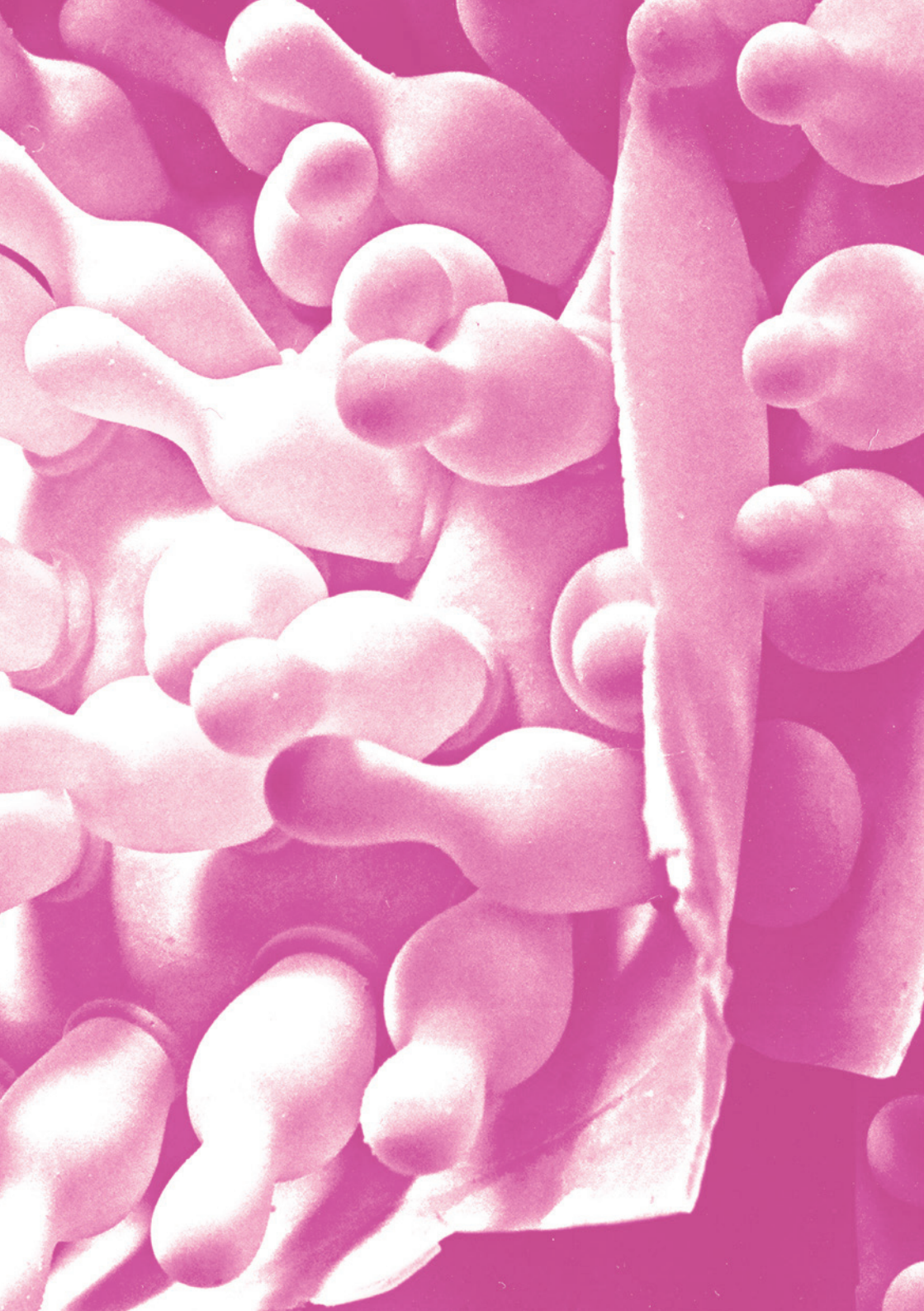
RENATE BERGLMANN AMO ERGO SUM

Ein subversives Politprogramm
Kuratiert von Gabriele Schor

sammlung
VERBUND
DNUNBVA

SAMMLUNG
VERBUND, Wien
www.verbund.com/sammlung

RENATE BERTLMANN

AMO ERGO SUM

Ein subversives Politprogramm
Kuratiert von Gabriele Schor

SAMMLUNG VERBUND, Wien
25. Februar–30. Juni 2016
Vertikale Galerie in der VERBUND-Zentrale
Am Hof 6a, 1010 Wien

Die Ausstellung ist im Rahmen von geführten Rundgängen
jeden Mittwoch, 18 Uhr zu sehen.

RENATE BERTLMANN **AMO ERGO SUM**

A Subversive Political Program
Curated by Gabriele Schor

The SAMMLUNG VERBUND, Vienna
February 25–June 30, 2016
Vertical Gallery at the VERBUND headquarters
Am Hof 6a, 1010 Vienna

To see the exhibition, please join one of our guided tours held
every Wednesday at 6pm.

Zärtlicher Tanz, 1976

S/W-Fotografie

Tender Dance, 1976

B/W-Photograph

Publikation und Ausstellung

Die Ausstellung und die Monografie zeigen aufregende Werke aus über 50 Jahren Schaffenszeit der österreichischen Künstlerin RENATE BERGLMANN. Die SAMMLUNG VERBUND, deren beide Schwerpunkte die Wahrnehmung von Räumen und Orten sowie die Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre ist, hat in dreijähriger Zusammenarbeit mit der Künstlerin eine umfassende Monografie in deutscher und englischer Sprache erstellt. Die Essays geben einen kunsthistorischen Überblick zum Brautmotiv, interpretieren Berglmanns Arbeit im Kontext Freud'scher und Lacan'scher Psychoanalyse, widmen sich der Thematik Haut sowie Berührung und verorten ihr Werk im internationalen Feminismus.

In der Ausstellung der Vertikalen Galerie sind originalgetreue Rekonstruktionen von Installationen zu sehen, außerdem zahlreiche Fotografien, Zeichnungen, Objekte und Filme schwerpunktmäßig aus den 1970er-Jahren aus der SAMMLUNG VERBUND, ergänzt um Werke aus dem Besitz der Künstlerin. Wie ein roter Faden ziehen sich die Themen *Pornografie*, *Ironie* und *Utopie* durch die Ausstellung. Eine Dreiteilung, die die Künstlerin selbst vorgenommen hat. AMO ERGO SUM (Ich liebe, also bin ich) hat Renate Berglmann zu ihrer Kunst- und Lebensmaxime gemacht. Die Künstlerin versteht es, Gegensätze aufeinanderprallen zu lassen: Weibliches und Männliches, Weiches und Hartes, Anziehung und Abstoßung, Erotik und Askese.

Publication and exhibition

The exhibition and monograph present selections from the Austrian artist RENATE BERGLMANN's thrilling oeuvre, which spans more than five decades. For the past three years, the SAMMLUNG VERBUND, Vienna, whose collection focuses on the perception of spaces and places and the feminist avantgarde of the 1970s, has worked with the artist to compile a comprehensive monograph on her oeuvre (in German and English). The essays offer art-historical insights into the motif of the bride, read Berglmann's work in light of Freudian and Lacanian psychoanalysis, explore the subject of skin and touch, and place her art in the context of the international feminist movement.

The exhibition at Vertikale Galerie features facsimile reconstructions of installations as well as numerous photographs, drawings, objects, and films from the SAMMLUNG VERBUND, Vienna with a focus on the 1970s, complemented by works from the artist's own collection. Three themes organize the show: *Pornography*, *Irony*, and *Utopia*, a conceptual trinity chosen by the artist herself. In her art as in life, Renate Berglmann's guiding maxim is AMO ERGO SUM (I love, therefore I am). Her work deftly stages the collision of contraries: female and male, soft and hard, attraction and repulsion, eroticism and asceticism.

Biografie

Renate Bertlmann wurde 1943 in Wien geboren und studierte von 1964 bis 1970 Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. Von 1970 bis 1982 unterrichtete sie dort als Lehrbeauftragte für Maltechniken in der Meisterklasse für Restaurierung und Technologie.

Bertlmann engagiert sich für feministische Belange. 1973 erscheint ihr Pamphlet „Warum malt sie keine Blumen?“, gemeinsam mit Barbara Strathedee und Emanuela Marassi gründet sie die *Marebagroup* in Triest und von 1974 an gestaltet sie das Layout für die *AUF–Eine Frauenzeitschrift*. 1977–1980 beteiligt sie sich aktiv an der Gruppe *IntAkt–Internationale Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen*.

Die Künstlerin verbringt 1977 ein Jahr in Dubna in der Nähe von Moskau, um mit russischen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, und folgt einer Einladung zum Performance-Festival in Bologna, wo sie ihre erste Performance auführt. Bis 1980 folgen Performances in Wien, Düsseldorf, Amsterdam und New York.

Seit den 1970er-Jahren entwickelt Bertlmann einen humorvoll-ironischen Stil und erkundet weibliche wie auch männliche Rollenbilder sowie soziologische Aspekte der Sexualität und der Geschlechterbeziehungen. Ihre provozierenden Phallus-Objekte ironisieren das männliche Geschlecht und prangern das patriarchale System an. Renate Bertlmann arbeitet mit unterschiedlichsten Medien: Grafik, Fotografie, Film, Zeichnung, Objekt, Installation und Performance. In den letzten 30 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Phänomen Kitsch als ‚Fantasiedichte‘. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Wien.

Biography

Renate Bertlmann was born in Vienna in 1943 and studied painting at the Academy of Fine Arts Vienna from 1964 until 1970. After graduating, she taught painting techniques in her alma mater's master class in restoration and technology until 1982.

She becomes involved in the feminist cause and, in 1973, publishes the pamphlet "Why Doesn't She Paint Flowers?" With Barbara Strathedee and Emanuela Marassi, she founds *Marebagroup* in Trieste, and from 1974 on she designs the layout for the feminist journal *AUF–Eine Frauenzeitschrift*. Between 1977 and 1980, she is an active member of the women artist's group *IntAkt–Internationale Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen*. In 1977, Bertlmann spends a year in Dubna near Moscow, where she collaborates with Russian artists, and receives an invitation to the Bologna performance festival, where she stages her first piece of performance art. Until 1980, she also presents performances in Vienna, Düsseldorf, Amsterdam, and New York.

Beginning in the 1970s, Bertlmann devises a distinctive style leavened with humor and irony in which she probes models of both femininity and masculinity as well as sociological aspects of sexuality and the relations between the genders. Her provocative phallic objects cast an ironic light on the male sex and decry the patriarchal system. For over fifty years, Bertlmann has worked in a wide range of media, making graphic art, photography, films, drawings, objects, installations, and performances. Since the 1980s, she has been interested in the phenomenon of kitsch as 'dense fantasy' and created numerous objects. The artist lives and works in Vienna.

Renate Bertlmann, ca. 1985. Foto: Margaretha Mück

AMO ERGO SUM

Renate Bertlmann bezeichnet ihr Werk mit AMO ERGO SUM (Ich liebe, also bin ich) und entwirft damit eine Gegenposition zu Descartes' Cogito Ergo Sum (Ich denke, also bin ich). Bertlmann erklärt: „Die Kirche exkludiert den Körper, die Pornografie missbraucht den Körper und der Intellekt unterdrückt die Sinne. Das Cogito Ergo Sum stellt das Denken über alle anderen Erfahrungen. Aber diese Erfahrung des „ich existiere“ ist für mich keine ganzheitliche, sondern eben „nur“ eine intellektuelle Selbstvergewisserung. AMO ERGO SUM ist für mich die Utopie eines ganzen Menschen. Körper, Seele und Geist sind gleichwertige Elemente, die sich durchdringen und ein unteilbares Ganzes bilden. Und das ermöglicht auch ganzheitliche Welt- und Seinserfahrung.“

Die Künstlerin teilt ihr Œuvre in die drei Bereiche *Pornografie*, *Ironie* und *Utopie*. Die *Pornografie* befasst sich mit dem ‚Krieg der Geschlechter‘, mit ‚Täter und Opfer‘. Die *Ironie* spürt den in der Kindheit verwurzelten Sehnsüchten und Aggressionen nach und versucht mit den dabei aufkommenden Lust- und Ekelgefühlen fertigzuwerden. Und die *Utopie* thematisiert keine Zukunftsvisionen, sondern konfrontiert sich mit dem Ungewissen, mit Askese, Versagung und Übungen im Sterben. Die drei Bereiche fließen ineinander.

AMO ERGO SUM

The motto Renate Bertlmann has chosen for her oeuvre, AMO ERGO SUM (I love, therefore I am), outlines a radical alternative to the Cartesian Cogito ergo sum (I think, therefore I am). The artist explains: “The church excludes the body, pornography abuses the body, and the intellect suppresses the senses. To say ‘Cogito ergo sum’ is to declare thinking to be superior to all other experiences. Yet this ‘I exist,’ to my mind, is not a holistic experience – it is ‘merely’ an act of intellectual self-assurance. AMO ERGO SUM, I would argue, is the utopia of an integral human being. Body, soul, and mind are coequal; they interpenetrate and together constitute an indivisible whole. To recognize this is to be open to a holistic experience of the world and existence.

The artist divides her oeuvre into three strands she labels *Pornography*, *Irony*, and *Utopia*. *Pornography* addresses the ‘war of the sexes,’ its ‘perpetrator and victim.’ *Irony* seeks to shed light on yearnings and aggressions rooted in childhood experiences and work through the feelings of intense pleasure as well as revulsion they inspire. And *Utopia*, far from unfolding visions of a future, confronts the uncertain through asceticism, renunciation, and exercises in dying. In her art, the three strands are interwoven.

Hokus Fokus Fidibus, 1989

Farbfotografien

Hokus Fokus Fidibus, 1989

Color photographs

Meisterin der Gegensätze

Renate Bertlmann untersucht den menschlichen Körper, seine Oberfläche und Ausformungen. Mit Materialien wie Latex, Kunststoff-Folien und Textilien lotet Bertlmann seit den 1970er-Jahren Form und Spannkraft ihrer „zärtlichen Objekte“ aus. Schnuller, Präservative, Penisse, Brüste und Vaginen, scharfe Messer und Skalpelle sind die Hauptakteure. Aufgeblasene Kondome liebkoosen sich und werden in ihren Bildern zu tastenden Brüsten. Unvereinbar erscheinende Dinge wie Schnuller und Messer finden zueinander. Weiche Formen wie Brüste enden in aufgesetzten Messerspitzen, sogenannte „Protestobjekte“, die gegen Fetisch und patriarchale Machtfantasien aufbegehren. Die ambivalenten Gefühle von Zärtlichkeit und Aggression verdeutlichen Bertlmanns „subversives Politprogramm“.

A master of contrasts

Renate Bertlmann examines the human body, its surfaces and manifold shapes. Since the 1970s, she has used materials such as latex, synthetic foils, and fabrics to probe the form and tonic energy of her “tender objects.” Pacifiers, condoms, penises, breasts and vaginas, sharp knives and scalpels are the protagonists. Blown-up rubbers exchange caresses and turn into visions of breasts yearning for contact. Objects that would seem incompatible such as pacifiers and knives are joined in curious union, and soft shapes like breasts end in razorsharp attachments, so-called “protest objects” that rebel against fetishism and patriarchal fantasies of power. Their emotional ambivalence between tenderness and aggression illustrates Bertlmann’s “subversive political program.”

Messer-Schnuller-Hände, 1981

S/W-Fotografie auf Barytpapier

Knife-Pacifier-Hands, 1981

B/W-Photograph on baryta paper

Sexualität

Nach Sigmund Freud ist der Witz ein Ventil gegen den kulturell herrschenden Lust- und Triebverzicht. Der „Männerwitz“, oft obszön und pornografisch, zielt darauf ab, die Frau als Objekt des Lusttriebs zu benutzen. Renate Bertlmann bietet dem Männerwitz die Stirn, indem sie die althergebrachte Objekt-Subjekt-Relation umkehrt und den „Frauenwitz“ einführt. So nehmen Figuren in Bertlmanns Werken wie *Farphalla Impudiche* [Unverschämter Schmetterling], ein geflügelter Dildo und der *Heilige Erectus* humorvoll den Phallus, Symbol des omnipräsenten Machtanspruches des Mannes, aufs Korn.

San Erectus

(Detail aus: *Bilderwandlung oder der pädagogische Eros*), 1979

S/W-Fotografie auf Leinwand

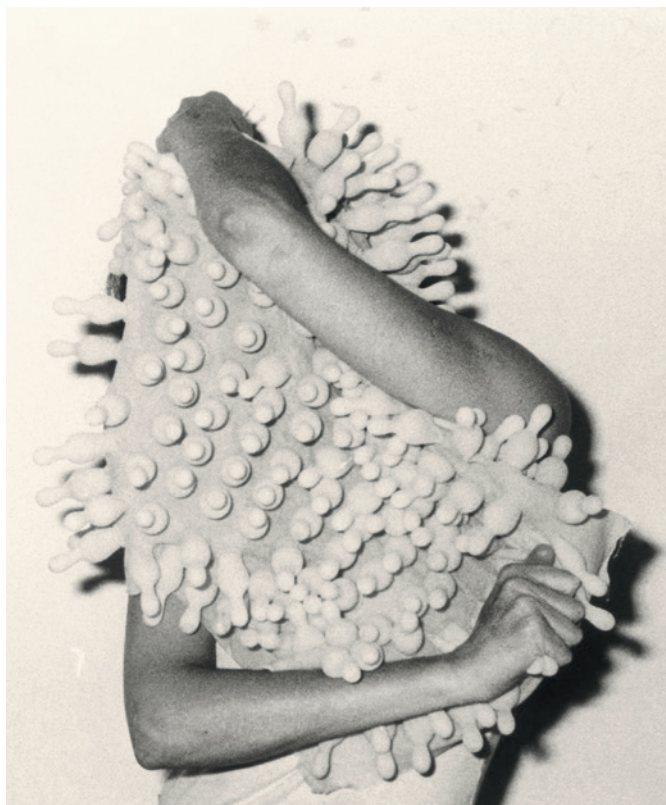
St. Erectus

(Detail of *Conversion of Images or The Pedagogical Eros*), 1979

B/W-Photograph on canvas

Haut

Die Haut ist ein zentrales Thema in Renate Bertlmanns Arbeiten. Die Haut umhüllt uns, schützt uns und grenzt uns gegenüber der Umwelt ab. In den Performances und inszenierten Fotografien konzentriert sich die Künstlerin auf das Tasten, Greifen und Fühlen von weichen Formen, so in der Latexinstallation *Waschtag*: Auf einer Schnur aufgehängte Wäschestücke bestehen aus Nippeln, Häuten, Nabelschnüren und Schnullern.

Ausstülpungen, 1982

S/W-Fotografie

Protrusions, 1982

B/W-Photograph

Skin

Skin is a central theme in Renate Bertlmann's oeuvre. Skin envelops us, protecting us and marking the boundary between self and environment. The artist's performances and staged photographs focus on the tactility of soft forms in acts of feeling and grasping. In the latex installation *Waschtag* (Washing Day), for example, the laundry items hung out on a string resemble nipples, skins, umbilical cords, and pacifiers.

Braut

Renate Bertlmann wählt häufig das kulturgeschichtliche Motiv der Braut und prangert damit die gesellschaftlich vorgegebene eindimensionale Rolle der Frau als Mutter, Ehefrau und Hausfrau an. In der 1974 entstandenen *Hochzeitsgesellschaft* haben sich die Damen und Herren standesgemäß zusammengefunden, in den unteren Regionen geht es dagegen lebhaft zu, so wie auch weitere Szenen nichts an Deutlichkeit vermissen lassen. Mann und Frau werden gleichermaßen als penisartige Wesen auf Stummelbeinen reduziert. Die Ironie dieser Bilderfolge hat mehrere Böden und ist im feministischen Kontext als Kampfansage an patriarchale Unterdrückungsmechanismen zu sehen. Und genau als ein solches Herrschaftsinstrument sieht Bertlmann das Brautsystem, da es letztlich die Unterjochung der Frau festschreibt. Mit der Institution der Ehe wird dem weiblichen Teil auch heute noch die Rolle der Hausfrau zugewiesen, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit begründet und ihre freie Entwicklung stark behindert.

Bride

In the 1970s, feminists coined the slogan "The private is political." Renate Bertlmann often chooses the motif of the bride, which has a long tradition in cultural history, to denounce the one-dimensional role – mother, wife, homemaker – society imposes on women. In *The Wedding Guests* (1974), ladies and gentlemen are congregated for a rather formal celebratory dinner, but beneath the table, a very different party is heating up; other scenes are similarly explicit. Men and women alike are reduced to penis-like creatures on stubby legs. The series brings an enigmatic irony to its subject, and in the feminist context, it reads as a defiant challenge to the mechanisms of patriarchal oppression. One such instrument of power, Bertlmann believes, is the bridal system, which ultimately serves to codify the subjugation of women. Even today, the institution of marriage casts the female part in the role of the housewife, rendering her economically dependent and severely stunting her personal development.

Die Hochzeitsgesellschaft, 1974

Bleistift, Farbstift, Tusche auf Transparentpapier, rückseitig collagiert

The Wedding Guests, 1974

Pencil, color pencil, ink on tracing paper, reverse collaged

Rollstuhl

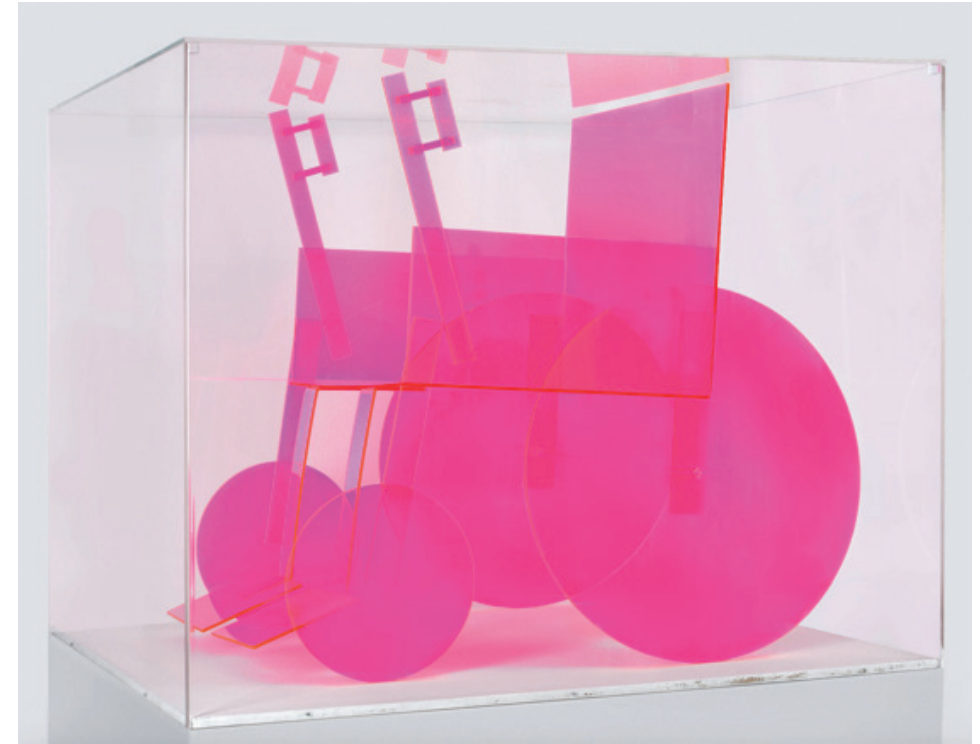
Das Theaterstück *Ein Fest für Boris* (1970) von Thomas Bernhard, in dem alle Figuren beinlos sind und in Rollstühlen sitzen, war die „Initialzündung“ für die Auseinandersetzung Renate Bertlmanns mit dem Objekt Rollstuhl. Daraus entwickelte sie die erste Rollstuhlzeichnung (1974), der Zyklus „Schwangere Braut im Rollstuhl“ (1978) sowie ihre Plexiglasrollstühle.

Der Rollstuhl ist für die Künstlerin eine Metapher für Vergänglichkeit, Zerbrechlichkeit, Hilflosigkeit, Verwundbarkeit und die Beschränkungen des Menschen. Im Gegensatz dazu fertigt Bertlmann die Rollstühle in poppigen bis kitschigen Farben. Die Künstlerin sagt: „Es sieht so aus, als würde ich mich über Behinderung lustig machen. Diese Farben empfinde ich aber als Annäherung an das Gefühl der Peinlichkeit, wenn wir Menschen in Rollstühlen begegnen. Wenn jemand im Rollstuhl auf uns zukommt, schauen wir ihm nicht in die Augen. Wenn wir uns etwas herunterbeugen müssen, um die Hand zu geben, haben wir oft ein Gefühl einer verlegenen, peinlich berührten Hilflosigkeit. Behinderung macht uns ratlos und betroffen.“

Wheelchair

Thomas Bernhard's play *A Party for Boris* (1970), in which the characters have no legs and sit in wheelchairs, inspired Renate Bertlmann to explore the potential of the wheelchair as a peculiar object. Her first wheelchair drawing (1974) was followed by the cycle "Pregnant Bride in Wheelchair" (1978) and wheelchairs made of acrylic glass.

The wheelchair serves the artist as a metaphor for impermanence, fragility, helplessness, vulnerability, and man's limitations. These themes contrast with the bright and even gaudy colors of Bertlmann's wheelchairs. She notes that "it looks like I'm making fun of disabilities. But I see these colors as an attempt to capture the sense of embarrassment we feel when we meet people in wheelchairs. When someone in a wheelchair approaches us, we don't look them in the eye. Bending down to shake hands, we are often hampered by a sense of awkwardness and embarrassment. Disabilities leave us perplexed and disconcerted."

Rollstuhl (rot-groß), 1975

Plexiglas

Wheelchair (red-big), 1975

Perspex

SAMMLUNG VERBUND, Wien

Die SAMMLUNG VERBUND wurde vom österreichischen Stromunternehmen VERBUND AG im Jahre 2004 gegründet. Ausgerichtet auf nationale und internationale zeitgenössische Kunst ab den 1970er-Jahren, hat die Sammlung rasch ein eigenständiges Profil entwickelt und umfasst an die 800 Werke. Die Ankäufe werden von einem internationalen Expertenkuratorium entschieden: Gabriele Schor, Sammlungsdirektorin, Wien; Jessica Morgan, Direktorin, Dia Art Foundation, New York; Camille Morineau, Kuratorin, Paris.

Zur Identität der Sammlung gehört die Maxime „Tiefe statt Breite“, womit gemeint ist, dass prioritär ganze Werkgruppen erworben werden, die einen substantiellen Einblick in ein Oeuvre

bzw. eine Schaffensperiode einer Künstlerin oder eines Künstlers ermöglichen. Die Sammlung konzentriert sich auf die beiden Themenbereiche ‚Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre‘ und die Wahrnehmung von ‚Räumen und Orten‘. Ein besonderes Anliegen ist der SAMMLUNG VERBUND die wissenschaftliche Aufarbeitung und kunsthistorische Neubewertung einzelner Positionen oder Schaffensperioden. So wurden die erste Monografie zum Werk von Birgit Jürgenssen (2009), der Catalogue Raisonné zum Frühwerk von Cindy Sherman (2012), die Monografie zu Francesca Woodman (2014) und das Nachschlagewerk *Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre. Werke aus der SAMMLUNG VERBUND, Wien* (2015) erarbeitet.

Ausstellungsansicht | Exhibition view
DONNA: Avanguardia femminile negli anni, 70 dalla SAMMLUNG VERBUND di Vienna, Galleria nazionale d'arte moderna Rom, 2010.

The SAMMLUNG VERBUND, Vienna

The SAMMLUNG VERBUND, Vienna was established in 2004 by the Austrian electricity company VERBUND AG. A corporate collection of Austrian and international art primarily from the decades since 1970, the SAMMLUNG VERBUND, Vienna has quickly built a reputation for its distinctive repertory of now almost eight hundred works of art. Gabriele Schor, director of the collection, Vienna; Jessica Morgan, director, Dia Art Foundation, New York; and Camille Morineau, curator, Paris, serve on the international advisory board that selects works to be purchased for the collection.

In keeping with its stated preference for “depth over breadth,” the SAMMLUNG VERBUND, Vienna

na prioritizes the acquisition of entire ensembles of works that exemplify an artist's oeuvre or a particular creative period. The collection's two foci are the feminist avant-garde of the 1970s and the perception of spaces and places. The SAMMLUNG VERBUND, Vienna vigorously promotes research and art-historical studies that reassess the significance of individual positions or creative periods. Past scholarly efforts have included the production of the first monograph on the art of Birgit Jürgenssen (2009), a catalogue raisonné of Cindy Sherman's early works (2012), a monograph on Francesca Woodman (2014), and the reference book *The Feminist Avant-Garde of the 1970s. Works from the SAMMLUNG VERBUND, Vienna* (2015).

Ausstellungsansicht | Exhibition view
Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre, Werke aus der SAMMLUNG VERBUND, Wien, Hamburger Kunsthalle, 2015.

RENATE BERTLMANN
AMO ERGO SUM

Ein subversives Politprogramm | A Subversive Political Program
Kuratiert von | curated by Gabriele Schor
SAMMLUNG VERBUND, Wien | Vienna

Der Katalog *Renate Bertlmann. Works 1969-2016. Ein subversives Politprogramm*, hrsg. von Gabriele Schor und Jessica Morgan erschien im Prestel Verlag, München/London/New York. Mit Textbeiträgen von Berthold Ecker, Jessica Morgan, Gabriele Schor, Abigail Solomon-Godeau und Katharina Sykora.

The catalogue *Renate Bertlmann. Works 1969-2016. A Subversive Political Program*, edited by Gabriele Schor and Jessica Morgan has been published by Prestel Verlag, Munich/London/New York. With contributions by Berthold Ecker, Jessica Morgan, Gabriele Schor, Abigail Solomon-Godeau and Katharina Sykora.

SAMMLUNG VERBUND

Am Hof 6A
1010 Wien
www.verbund.com/sammlung

© Renate Bertlmann, Wien / Bildrecht, Wien, 2016 / SAMMLUNG VERBUND, Wien

