

Lorenz Estermann >Gloryville<

Leopold Museum Wien

Eine Installation zur Ausstellung:

RINGTURM.KUNST

Sammlung Vienna Insurance Group

Exhibition: from 21.10.2010 – 24.01.2011

Textbeitrag: Nina Kirsch (Lentos Kunstmuseum Linz)

Genie GS-1930

Lorenz Estermann >Gloryville<

Leopold Museum Wien

Eine Installation zur Ausstellung:

RINGTURM.KUNST

Sammlung Vienna Insurance Group

Exhibition: from 21.10.2010 – 24.01.2011

Textbeitrag: Nina Kirsch (Lentos Kunstmuseum Linz)

LORENZ ESTERMANN, Digitale Simulation des Mobile *gloryville* im Leopold Museum, 2010
Digital Simulation of the *gloryville* Mobile at the Leopold Museum

GLORYVILLE – ÜBER DIE »TRÄUMBARKEIT VON ARCHITEKTUR« ANMERKUNGEN ZU EINER BESONDEREN INTERVENTION IM LEOPOLD MUSEUM

GLORYVILLE – ON THE »DREAMABILITY OF ARCHITECTURE« COMMENTS ON A SPECIAL ART INTERVENTION IN THE LEOPOLD MUSEUM

Nina Kirsch

»Die Kunst beschreibt die Wirklichkeit und ist das, was von ihr übrig bleiben wird.« Eine von vielen möglichen Definitionen von Kunst. Und ein klares Statement von Lorenz Estermann, der mit seinen Werken bereits seit den 1990er Jahren in der Kunstsammlung der Wiener Städtischen vertreten ist.

Die Auseinandersetzung mit Wirklichkeit und Fiktion ist es auch, die Lorenz Estermann schon seit Längerem beschäftigt. Zur Untersuchung dieser beiden Wahrnehmungsebenen zieht der Künstler die Architektur heran. Auf anstrengend anmutenden Reisen, die ihn in entlegene und unwirtliche Gegenden des Baltikums oder des Ostblocks führen, geht er auf die Suche nach urbanen Überresten, nach Spuren vergessener Zivilisationen. Was in schnell wachsenden und sich rasch verändernden Kulturstätten nicht lange überlebt, weil es zeitgemäßerer Strukturen weichen muss, zieht Estermanns Aufmerksamkeit auf sich.

Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um verlassene Architekturen: scheinbar nutzlose Gebäude, leerstehende Fabrikhallen, Wartehäuschen an stillgelegten Verkehrslinien, Kioske und Umkleidekabinen an desertierten Freizeitanlagen. Bei vielen lässt sich der ursprüngliche Verwendungszweck nur mehr erahnen, bei allen stellt sich beim Betrachten das Gefühl von Trostlosigkeit ein. [Abb. 1]

[1] LORENZ ESTERMANN, Recherchefoto Tschechien, 2009
Research photograph Czech Republic

»Art describes reality and is what will remain of it.« This is one of many possible definitions of art and a clear statement by Lorenz Estermann, whose works have featured in the art collection of the Wiener Städtische since the 1990s.

The concepts of reality and fiction have pre-occupied Lorenz Estermann for many years. In order to examine these two levels of perception, the artist uses architecture. In seemingly exhausting travels to rather remote and inhospitable regions of the Baltic States and the Eastern Bloc, he searches for urban remains, for traces of forgotten civilizations. Estermann focuses his attention on those elements that will not survive for long amidst rapidly growing and constantly changing cultural sites, because they have to give way to more contemporary structures.

Generally speaking, Estermann is interested in abandoned architectural structures, such as seemingly useless buildings, empty factories, bus shelters on discontinued service lines or kiosks and changing rooms in deserted leisure facilities. The original purpose of many of these structures can sometimes only be guessed at and all of them carry with them a sense of dreariness. [fig. 1]

It is not hard for Estermann to make a find, for he diligently documents everything that catches his attention. Armed with a plethora of photographs and impressions, he eventually returns to his studio. At least for young people from Western societies, it appears as if Estermann must have traveled back in time to take some of these pictures. In this sense, the artist assumes the role of archeologist who documents architectural remnants and sediments from a past age. Except that for some people, in some places, they are still very much part of reality.

While an archeologist preserves his relics for posterity and thus makes foreign cultures and remote places accessible to his own people, Estermann treats his finds in a rather unorthodox manner. For, after all, they only serve as a basis for his pipe dreams. Departing from the actual constructions, the artist adorns the architectural structures with all sorts of fantastic accessories. In his drawings, collages and models of varying sizes, he brings the buildings back to life, spices them up and makes them useful again, if only in a very utopian sense. [fig. 2, 3]

[2] LORENZ ESTERMANN, cooldate, 2009
Besitz des Künstlers / Property of the artist

[3] LORENZ ESTERMANN, ZERT-house, 2009
Courtesy: Galerie Stefan Röpke, Köln

Fündig zu werden stellt für Estermann keine Herausforderung dar und fleißig wird alles dokumentiert, was ihm vor die Linse kommt. Unzählige Fotografien und Eindrücke nimmt er schließlich mit ins Atelier. Die Bilder wirken – zumindest für einen jungen Menschen aus einer westlichen Gesellschaft – als wären sie auf Reisen in die Vergangenheit entstanden. Estermann wird somit zu einer Art Archäologe, der architektonische Versatzstücke und Sedimente aus einer anderen Zeit dokumentiert. Lediglich sind sie für manche Menschen, an manchen Orten, durchaus noch alltägliche Realität.

Während ein Archäologe seine Relikte für die Nachwelt aufbewahrt und somit fremde Kulturen und entlegene Gegenden dem eigenen Kulturkreis näherbringt, geht Estermann recht unorthodox mit seinen Fundstücken um. Schließlich dienen sie nur als Grundlage für seine Hirngespinnste. Ausgehend von dem real Gebauten, versieht der Künstler die architektonischen Strukturen mit fantastischen Ergänzungen. In seinen Zeichnungen, Collagen und Modellen unterschiedlichster Größe werden die Architekturen wieder lebendig, werden aufgepeppt und wieder von Nutzen, wenn auch von sehr utopischem. [Abb. 2, 3]

Estermann lässt bei diesen Verwandlungen seiner Fantasie freien Lauf. Schnell wird aus einem trostlosen Häuschen eine trendige Location. Nicht zuletzt durch die Farben, die der ausgebildete Maler einsetzt. Akkurate Flächen und saubere Übergänge sind Estermann jedoch zuwider. Wörter aus zittrigen Linien ergänzen das Street-Art-Flair und erinnern an mit Graffiti übersäte Gebäude, bei denen sich Halbstarke beweisen wollen. Gerade dieses Comichafte, Unbedarfte ist es, was den Blättern und Modellen Estermanns einen be-

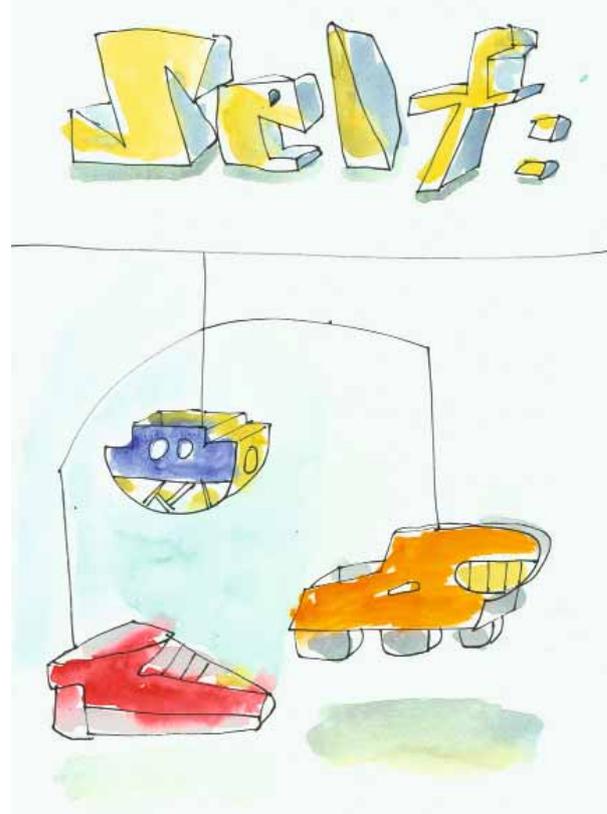
Estermann lets his imagination run wild with these transformations. A dreary house quickly becomes a hip location, not least because of the colors used by Estermann, who is a trained painter. Neat spaces and clean transitions, however, are despised by the artist. Words painted with a shaky hand add to the street-art flair of his works and recall buildings littered with graffiti sprayed on by overeager teenagers. It is precisely this comic-like, seemingly naïve style that makes Estermann's drawings and models particularly charming. While the playful lightness and indeed the tackiness of his works might disconcert one or two perfectionists, it is what ultimately makes his creations very likable. This conscious trashy character of his models is further emphasized by the materials the artist uses, such as cardboard, corrugated board and paper as well as those utensils which he never uses, such as rulers or water levels. All in all, the materials used are not the sort one might expect from an artist dealing with architecture.

Rather than architecture itself, Estermann is more interested in its functionality and particularly in its fanciful alienation. While his objects may seem to depict familiar structures, they also appear alien and futuristic at the same time. According to Lorenz Estermann, he renders »psychological architectures« which express the freedom to stand for an idea without it ever having to be realized.

While Estermann's models were hitherto bound by the laws of gravity and were built on the ground, just like the real structures they are modeled on, the artist has of late decided to venture a step further and to increase the absurdity of his objects by letting his houses fly. What might sound like science fiction is in fact quite elementary in Estermann's artistic

[4] LORENZ ESTERMANN, Entwurfszeichnung Switi, 2010
Preliminary Drawing Switi, Courtesy: Galerie Thomas Levy, Hamburg/Berlin

[5] LORENZ ESTERMANN, SELF, 2010
Besitz des Künstlers / Property of the artist

sonderen Charme verleiht. Das spielerisch Leichte, durchaus Billige wirkt sympathisch und wird den ein oder anderen Perfektionisten beunruhigen.

Der bewusst trashige Charakter wird in den Modellen durch die verwendeten Materialien unterstrichen: Karton, Wellpappe, Papier, niemals aber Lineal und Wasserwaage. Nicht die Utensilien also, die man bei jemandem erwarten würde, der sich mit Architektur beschäftigt.

Viel mehr als die Architektur an sich, steht jedoch ihre Funktionalität im Zentrum von Estermanns Interesse, allen voran ihre fantastische Verfremdung.

Seine Objekte scheinen Bekanntes wiederzugeben, gleichzeitig haftet ihnen etwas Fremdes, Futuristisches an. Es handelt sich um »psychische Architekturen« (Lorenz Estermann), die die Freiheit ausdrücken, etwas zu sein – ohne jeglichen Anspruch, realisiert zu werden.

Waren Estermanns Modelle bisher an die Schwerkraft gebunden und – wie ihre realen Vorbilder – am Boden vorzufinden, geht der Künstler seit Neuestem erstmals einen Schritt weiter, steigert die Absurdität seiner Objekte und lässt seine Häuser fliegen.

Was nach Science Fiction klingt, ist in Estermanns künstlerischer Wahrheit ganz elementar. Den Architekturen werden einfach Flügelchen verpasst. [Abb. 4, 5] Was als bunte Striche

world and he simply attaches wings to his structures. [fig. 4, 5] What starts out as colorful lines on a piece of paper and looks rather like a chimera, becomes an even more colorful reality. Estermann gives priority to his utopian dreams and lets his houses float.

In doing so, Estermann uses a model which has been pioneered by famous art historical predecessors of his. The mobile, which was elevated to the rank of a legitimate art form not least by Alexander Calder, was, after all, originally introduced by Marcel Duchamp. Whether Estermann has been inspired by either Calder or Duchamp is anyone's guess and of no real importance. Rather, it is interesting to note that the artist did not let himself be deterred in his designs by the preceding ideas of these grandees.

The work *gloryville*, whose title is wonderfully removed from reality, comprises several medium-sized models which become parts of a huge mobile. For this first public presentation of the VIG Collection, Estermann was commissioned by the Wiener Städtische to adapt the work *gloryville* originally created for the TRIENNALE LINZ 1.0 so that it could be put up in the Leopold Museum. As was the case in Linz as well, the objects are suspended from the ceiling with steel ropes and hangers, creating an oversized toy which ro-

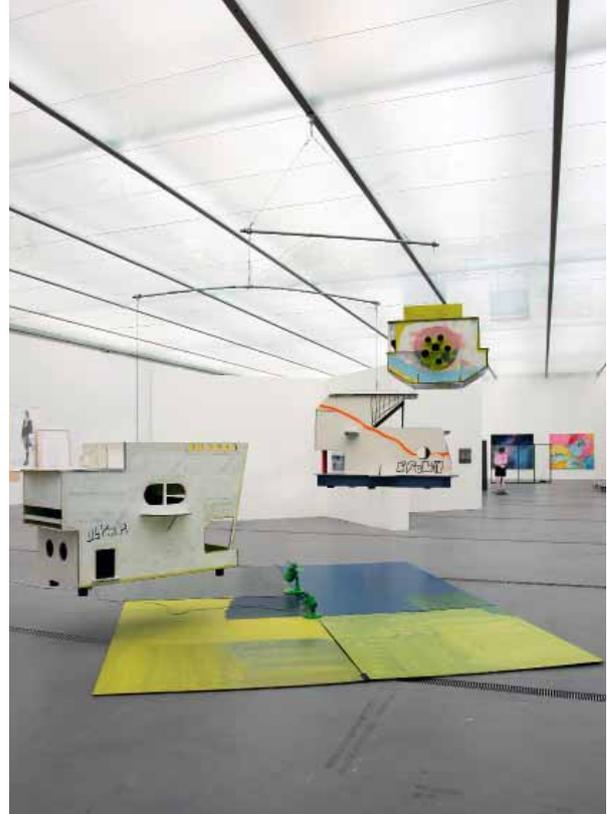
auf einem Blatt Papier beginnt, und mehr nach einer Chimäre aussieht, wird zu noch bunterer Realität. Estermann gibt der Utopie Vorrang und lässt seine Häuser nun schweben. Dabei bedient sich Estermann einem Modell, das in der Kunstgeschichte bereits berühmte Vorfahren hat. Das Mobile, nicht zuletzt durch Alexander Calder zur legitimen Kunstform erhoben, wurde als Kunst-Begriff von niemand geringerem als Marcel Duchamp eingeführt. Ob sich Estermann von Calder oder Duchamp inspirieren ließ, soll hier nicht weiter Gegenstand sein und spielt auch gar keine Rolle. Viel interessanter ist schließlich, dass er sich ungeachtet der vorangegangenen Ideen dieser Granden nicht von seinen Plänen abhalten ließ.

Für *gloryville* – so der wunderbar realitätsferne Titel – mutieren mehrere mittelgroße Modelle zu Elementen eines Riesenmobiles. Für die erste öffentliche Präsentation der Sammlung Vienna Insurance Group adaptierte Estermann das ursprünglich für die TRIENNALE LINZ 1.0 im LENTOS entwickelte Objekt im Auftrag der Wiener Städtischen für die Räumlichkeiten des Leopold Museum. Sowohl in Linz als auch in Wien an Stahlseilen und Bügeln von der Museumsdecke hängend, entstand beide Male ein überdimensionales Spielzeug, das sich im künstlich erzeugten Wind um die eigene Achse dreht. [Abb. 6] Dass auch diese utopischen Architekturmodelle aus einfachsten Materialien wie bemaltem Pappkarton bestehen und somit brachial und spielerisch leicht zugleich wirken, verstärkt die Widersprüchlichkeit dieser Konstruktion.

Während die bisherigen Architekturmodelle durchaus noch eine gewisse Funktionalität auszudrücken schienen, verliert sich für die BetrachterInnen beim Mobile *gloryville* der letzte Zweifel, einen Entwurf für etwas wirklich zu Bauendes vor sich zu haben.

Die undefinierbare Größe und die typische Estermann'sche Gestaltung der Modelle tut ihres noch dazu: Zu groß, um als Dekorationselement durchzugehen, aber zu klein, um als ernstzunehmende Architektur zu gelten. Zu bunt, um der allgemein strengen Ästhetik zu entsprechen, doch zu billig die Materialien, um als »hochwertiges« Kunstwerk gehandelt zu werden. Ihre wahre Größe liegt laut Estermann selbst in der »Träumbarkeit der Architektur«. Ein geträumtes Objekt also, das sich trotz seiner klar erkennbaren Formensprache schwer in die Wirklichkeit einordnen lässt.

»Wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht«, meinte Alexander Calder.

[6] LORENZ ESTERMANN, *gloryville* im LENTOS Kunstmuseum Linz, 2010
gloryville at the LENTOS Kunstmuseum Linz

tates around its own axis in an artificially created wind. [fig. 6] The fact that even these utopian architectural models are made out of the simplest of materials, such as painted cardboard, and therefore appear both primitive and playful, serves to emphasize the contradictory nature of this construction.

While his previous architectural models still expressed some degree of functionality, the beholders of *gloryville* will not believe for one second that they are looking at the design for a structure that might one day be built.

The indefinable size and characteristic design of Estermann's models only compounds the impression that they are anything but utopian. For they are too large to pass as decorative objects, but too small to be considered serious architectural structures. They are too colorful to match their overall stringent esthetics, but the materials used are too cheap for them to be classified as »valuable« pieces of art. According to Estermann, the work's real greatness lies in the »dreamability of architecture«. It is a dreamed object which, despite its clear use of forms, is difficult to integrate into reality.

Or as Alexander Calder put it: »When everything goes right, a mobile is a piece of poetry that dances with the joy of life and surprise«.

BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY LORENZ ESTERMANN:

Geboren 1968 in Linz/Oberösterreich. Studium 1988-1993 an der Universität für Angewandte Kunst bei Prof. Ernst Caramelle, Meisterklasse Freie Grafik. Diplom 1993. Lebt und arbeitet in Wien und Linz.

Preise und Stipendien / awards and grants:

1997 1. Preis STRABAG-Kunstpreis, **1997** Talentförderungsprämie Oberösterreich, **1999** Preis des Landes Niederösterreich beim 26. Graphikwettbewerb Innsbruck, **2002** O.Ö. Auslandsstipendium Egon Schiele Art Centrum Cesky Krumlov. **2006/07** T-Mobile-ART Projektstipendium T-Center Wien, **2008** Österreichisches Staatsstipendium für Bildende Kunst. **2008** Empfehlung des Deutschen Galerienverbandes >New Talents< Förderkoje ART Cologne. **2010/11** Auslandsstipendium BMUKK für Rom.

Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (Selection):

- 2011 Galerie Thomas Levy Berlin, >open loop< (P)
2010 Leopold Museum Wien, >Ringturm.Kunst< (GA*)
Kunsthalle Bielefeld, >Social Dogma< (GA*)
Lentos Art Museum Linz, >Triennale Linz 1.0< (GA*)
Galerie Lukas Feichtner Vienna, >Querschnitt Zeichnung< (GA)
Galerie Vidal Saint Phalle, Paris >20 ans apr s< (GA)
Kunst im Parlament >Zeichnung und Fotografie I< (GA)
Kulturforum Bratislava, Bratislava >Believe in Doubt< (GA)
Galerie Stefan Röpke, Köln >public hyperbindings< (P*)
Galerie Willy Schoots, Eindhoven >Lorenz Estermann< (P)
2009 LENTOS Kunstmuseum Linz, >Kreuzungspunkt< (GA*)
JP Morgan Chase Art Collection, New York (GA*)
Galeria Gustavo Arroniz, Mexico City > trabajo de espacio< (GA)
Künstlerhaus Dortmund, >pro forma< (GA*)
LENTOS Kunstmuseum Linz, >Linzblick< (GA*)
Lukas Feichtner Galerie, Wien >sample box< (P)
2008 Galerie Stefan Röpke, Köln >Zwischen< (GA)
HVCCA, New York >The Peekskill Project 2008< (GA)
Stedelijk Museum, Aalst >Maquettes en Modellen< (GA*)
Galería Arnés y Röpke, Madrid >instant city III< (P)
Galerie Vidal Saint Phalle, Paris >instant city II< (P)
Leopold Museum, Wien >Doorman II< mit Thomas Henke (Inst)
Fruchthalle Kaiserslautern, >broken evidence< mit Thomas Henke (RST*)
Pfalzgalerie Kaiserslautern >Doorman I< mit Thomas Henke (Inst)
Galerie Thomas Levy, Hamburg >instant city I< (P*)
Art Cologne, Galerie Lukas Feichtner >New Talents< (P)
2007 Lukas Feichtner Galerie, Wien >latest works< (GA)
Schloss Waldthausen, >PUBLIK!< Mainz, mit Thomas Henke (GA)(RST)
Galerie Ueker&Ueker, Basel >Künstler der Galerie< (GA)
SPACE INVASION, Wien >Seilerstätte off project< (RST)
Deutsches Werkzeugmuseum, Remscheid >Werkzeuge des Lebens< (GA*)
Galerie Ueker&Ueker, Basel >Raumstücke< (P)
2006 BA-CA Kunstforum, Wien >abstract papers< (GA)
Kunstverein Oldenburg, >das Fenster neben meinem< mit Thomas Henke(Inst*)
Lukas Feichtner Galerie, Wien >arbeitsplatz< (P*)
2005 Tiroler Landesmuseum, Innsbruck >Figur und Wirklichkeit< (GA*)

(P) = Personale / solo show

(P*) = Personale und Katalog / solo show and catalog

(GA) = Gruppenausstellung / group show

(RST) = Rauminstallation / space installation

(Inst) = Installationsbau im öffentlichen Raum / public installation

www.Lorenz-Estermann.com

IMPRESSUM:

www.Lorenz-Estermann.com

Copyrights: Lorenz Estermann und Autoren 2010

Graphik: Gregor Stödtner

Foto: Lorenz Estermann

Auszug aus dem Katalog:

RINGTURM.KUNST

Sammlung Vienna Insurance Group

Leopold Museum Wien 2010

