

Hans Hoffer,
Hannah Rieger (Hg.)

Art Brut im Kaisergang

Werke aus der Sammlung Hannah Rieger

Dieser Online-Katalog entstand anlässlich
der Ausstellung im **Benediktinerstift Melk**

Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1, 3390 Melk

Vernissage: Mittwoch, 25. Juni 2025, 19 Uhr

Ausstellung: 25. Juni bis 1. September 2025

Kurator: Hans Hoffer, Präsident GLOBART

Vorwort

P. Ludwig Wenzl OSB

Der Kaisergang im einst zur Beherbergung kaiserlicher Gäste bestimmten Südtrakt von Stift Melk ist heute ein lebendiger Ort der Begegnung – und nun Bühne für eine besondere Gegenüberstellung.

In der vorliegenden Ausstellung tritt Art Brut in einen spannungsvollen Dialog mit den traditionell gemalten Herrscherbildern, die den Gang seit Jahrhunderten säumen. Zentrum dieser Gegenüberstellung ist Kaiser Franz Josef – einerseits als historisch stilisiertes Porträt, andererseits als ausdrucksstarkes Werk der Art Brut interpretiert.

Diese harmonische Gegenüberstellung ist bewusst gewählt: Die direkte Ausdrucksform der Art Brut begegnet der traditionsreichen Darstellung kaiserlicher Repräsentation in einem ausgewogenen Zusammenspiel. Was zunächst als Gegensatz erscheint, offenbart bei genauerer Betrachtung eine gemeinsame Tiefe – das Bedürfnis, das Menschliche sichtbar zu machen. Art Brut, oft am Rand des offiziellen Kunstbetriebs entstanden, spricht in einer radikal persönlichen Sprache. Ihre Platzierung in einem Bereich, der traditionell imperialer Repräsentation und der Beherbergung kaiserlicher Gäste diente, ist ein bewusstes Zeichen der Würdigung und Aufwertung.

Gerade die Verbindung dieser beiden Kunstformen – der etablierten, akademischen Historienmalerei und der Kraft der authentischen Kunst der Art Brut – öffnet Raum für neue Perspektiven. Es entsteht ein lebendiger Dialog, der Grenzen überschreitet und Fragen stellt: Wie verändert sich der Blick auf historische Figuren, wenn sie mit zeitgenössischer, intuitiver Kunst konfrontiert werden? Und welche Rolle spielt künstlerischer Ausdruck heute, wenn er sich dem Erwartbaren entzieht?

Diese Ausstellung versteht sich als Einladung, den Kaisergang nicht nur als geschichtlichen Ort zu begehen, sondern ihn auch als Resonanzraum zu erleben – zwischen Tradition und Bruch, Vergangenheit und unmittelbarer Gegenwart. Sie würdigt die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen und zeigt, dass auch im scheinbar Widersprüchlichen ein tiefes Miteinander möglich ist. NOVA ET VETERA, Neues und Altes kommen in Verbindung und zum Gleich- bzw. Einklang.

.....

In der vorliegenden Ausstellung tritt Art Brut in einen spannungsvollen Dialog mit den traditionell gemalten Herrscherbildern, die den Gang seit Jahrhunderten säumen.

Vorwort

Heidemarie Dobner, Fabian Burstein

„Mir hilft mein Art Brut-Projekt, Halt und Orientierung in einer Gegenwart der permanenten Verwandlung zu finden“ (Hannah Rieger). Die diskursive Wechselwirkung zwischen wissenschaftlichen Themen und künstlerischem Ausdruck gehört zu den Grundfesten des GLOBART Kosmos. Vielfach wird die Kraft des Faktischen gegen die wundersamen Wege der Intuition ausgespielt. Dem „Entweder-oder“ setzt GLOBART ein überzeugtes „Sowohl-als-auch“ entgegen. Der unbestechliche künstlerische Blick trifft auf harte gesellschaftliche Realitäten und wird dank subjektiver Eindrücke und Diskussionen um zahlreiche Bedeutungsebenen erweitert. Das ist für uns die Poesie des Diskurses und umgekehrt das diskursive Potenzial der Poetik – das ist für uns das Prinzip GLOBART, in dem radikale Positionen der Bildenden Kunst seit jeher eine bedeutende Rolle spielen.

2007 hat GLOBART erstmals eine Art-Brut-Ausstellung unter dem Titel GrenzgängerInnen im Kreuzgang des Kloster Perneggs gezeigt, die nur dank der Unterstützung von Hannah Rieger zustande kam. Die Schau erwies sich als Initiation. Es folgten spektakuläre Kuratierungen mit Werken aus Gugging, Sammlungen Otto Mauer, Peter Infeld, Eduard Angeli, und einer Personale von Josef Hofer. Art Brut und GLOBART, das ist längst eine Beziehung, aus der wir diskursive Kraft schöpfen, die uns aber auch immer wieder aufs Neue herausfordert. 2025 findet dieses Grundprinzip eine eindrucksvolle Fortsetzung im Kaisergang des Stift Melk. „Leben IN Art Brut“ war der Titel der Ausstellung. „Leben IN Art Brut“ bezeichnet auch die Haltung der Sammlerin Hannah Rieger zur Gesamtheit jener 550 Werke, die für sie nicht nur Besitz sind, sondern insbesondere Identitätsstiftung bedeuten. MIT Art Brut leben kann jeder, der das Internet durch- oder Museen aufsucht. Das Leben IN Art Brut ist jenen vorbehalten, die sich aus Überzeugung entgrenzen, um Künstler:innen und ihren Werken eine kuratorische, publizistische, kommunikative und natürlich auch wirtschaftliche Basis zu geben. Hannah Rieger gehört zu jenen Ausnahmepersönlichkeiten, die sich das Leben IN Art Brut auf die Fahnen heften dürfen.

Kuratorische Überlegungen

Hans Hoffer

Als mich die schöne Aufgabe erreichte, die Ausstellung „Art Brut im Kaisergang“ zu kuratieren, suchte ich in meiner persönlichen Erinnerung nach Berührungsmomenten mit Art Brut.

Meine rebellische Studienzeit an der Akademie der bildenden Künste beinhaltete neben dem Einschließen der Professorenschaft und einer „Prozession“ mit ausgehängter Rektoratstüre zum damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky auf den Ballhausplatz, um ebenda ein Fragezeichen aus Studierenden zu bilden, auch wesentliche Reformen des Studienverlaufs. Ein großes Thema war die Mitbestimmung. Zu den ebenfalls wichtigen Forderungen der Studierenden gehörten auch Themen wie Psychodrama, Medien und z.B. die Entdeckung des Primar Leo Navratil der hohen künstlerischen Qualitäten einiger seiner Patienten in der Nervenheilanstalt Gugging.

Primarius Navratil empfing unsere kleine Abordnung der Akademie der bildenden Künste in seiner Privatwohnung, die, lediglich durch eine Straße getrennt, gegenüber der Anstalt lag. Nach einleitenden Worten über seine und die den Patienten innewohnende Motivation und deren Hintergründe zeigte er uns am Tisch einige Zeichnungen und Bilder, die uns in ihrer Originalität und in der, für uns verblüffenden Formensprache, in Erstaunen versetzten. Nach einer kleinen Bewirtung, die mit eher diffusen Diskussionen einher ging, führte uns Leo Navratil hinüber in die Anstalt und stellte uns einige der Künstler in ihrer Umgebung bei ihrer Kunstarbeit vor. Hier beeindruckte mich ganz besonders ein Künstler, der uns im Garten für ein Foto aufstellen ließ. Er fotografierte aber zur Überraschung aller einen in der Nähe befindlichen Stein! Dieses absurde Ereignis habe ich nie vergessen. Es war die sehr persönliche Art der „Transformation“, die einerseits verstörte, andererseits schien sie mir schon damals der eigentliche künstlerische Akt zu sein, der mich als solcher noch heute beschäftigt und interessiert. All dies war Anstoß, mich auch vertiefend mit diesem Thema auseinander zu setzen; vor allem die Anfänge, die spätere Namensfindung durch Dubuffet und der gewaltige Einfluss auf die bildende Kunst, auch auf einige österreichischen Künstler, beeindruckten mich sehr!

Später, viel später, erhielt ich vom ORF den Auftrag für das Radiokulturhaus ein Klangtheater zu planen. Als großes Zeichen nach Außen entwarf ich ein übergroßes interaktives Ohr, in das die Passanten ihre Geschichten sprechen konnten. Ich ließ es vom Gugginger Künstler Johann Garber prächtig bemalen, erst dadurch erfreut es sich bis heute großer Popularität.

.....
„Die wahre Kunst ist immer da, wo man sie nicht erwartet.“
Jean Dubuffet

Oswald Tschirtner

Ich betrachte es als große Ehre und es erfüllt mich mit Freude, dass ich vom Stift Melk mit dem damaligen Abt Burkhard einige der schönsten Aufgaben erhielt, darunter die Kreuzkapelle und das mit Abt Burkhard und Pater Martin geplante Stiftsmuseum zu gestalten. Schon damals fragte ich mich, wie ein Dialog des Altbestandes mit aktuellen Hinzufügungen möglich sei, oder auf welche Weise ein Kontrast sinnvoll und produktiv werden könnte.

Stift Melk, auf dem imposanten Felsen an der Donau, thront hervorgehoben wie ein magisches „Gottesschiff“ über Stadt und Landschaft. Welchen überwältigenden Eindruck mag es auf einfache Pilger gemacht haben? Es ist ein Ort, der neben dem tiefen Zeit und Generationen überschreitenden religiösen Auftrag des Klosters und Stiftes unglaublich viele prachtvolle Kunstwerke vereint, die zusammen mit der Architektur, den tausenden Büchern und der Spiegelung im Park ein komplexes Ganzes bilden, einen „Gottes- und Weltentwurf“.

An diesem so besonderen Ort einer Vollkommenheit, die seit Jahrhunderten in unser kollektives Gedächtnis geschrieben ist und einen gesicherten Platz in der Geschichte der Menschheit einnimmt, zeigen wir, dem Gesamtkunstwerk Stift Melk gegenübergestellt, das FRAGILE, das ZERBRECHLICHE und Randständige der Art Brut. Die ungleiche Ausgangslage mag uns auf den ersten Blick aussichtslos erscheinen. Bei näherer Betrachtung lässt sich erkennen, dass gerade diese fein gesponnenen, absolut ohne Einfluss der jeweiligen Kunstströmungen geschaff

Positionierungen zwischen Herrscherporträts

Hannah Rieger

Für den Kaisergang im Stift Melk wählte Hans Hoffer 45 Werke aus meiner spezialisierten Sammlung. Das Titelbild war eindeutig: Der Kaiser Franz Joseph von Josef Wittlich. Art Brut ist in den Zwischenräumen der Herrscherporträts der Babenberger und Habsburger zu Gast. Die Kontraste machen Art Brut in besonderer Weise deutlich. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Überraschung, dass Art Brut in dieser innovativen Präsentation wahrgenommen werden kann. Für über zwei Monate sehen wir neben der historischen Auftragskunst für Herrscher und Kirche Meisterwerke einer „Kunst von innen“. Die Ohnmacht der Entrechteten zeigt sich verbunden mit der Macht der Aristokratie und der Kirche. Die Grenze zwischen der Kunst aus dem Zentrum und der Peripherie unserer Gesellschaft verschiebt sich, auch aus kommerziell-betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Alles wird möglich.

Art Brut entsteht zumeist am Rand der Gesellschaft. Es ist Kunst von Menschen mit Psychiatrieerfahrungen oder Behinderungen oder Kunst sozialer Außenseiter, die Autodidakten sind. Der Fokus ist auf die Qualität gerichtet und nicht auf den sozialen Status oder den psychischen Zustand. Art Brut ist nur in ihrer radikalen Individualität zu verstehen. Jede Künstlerin und jeder Künstler folgt einem inneren Drang, einer Mission oder Obsession und hat eine eigene Formensprache. Der Ausdruck und die persönliche Handschrift zeigt die Vielfalt des Genres. Art Brut ist weder dem Kunst-Mainstream, noch dem universitären Positionierungswettbewerb verpflichtet. Dadurch unterscheidet sie sich von der akademischen Hochkunst, die oft durch zeitgenössische Trends und den damit verbundenen Diskurs, wie er an Kunstuniversitäten vermittelt wird, beeinflusst ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der französische Künstler Jean Dubuffet Kunst außerhalb des kulturellen Milieus zu sammeln. Art Brut nannte er diese ursprüngliche Kunst jenseits des Mainstreams. Ich verwende den historischen Begriff bewusst.

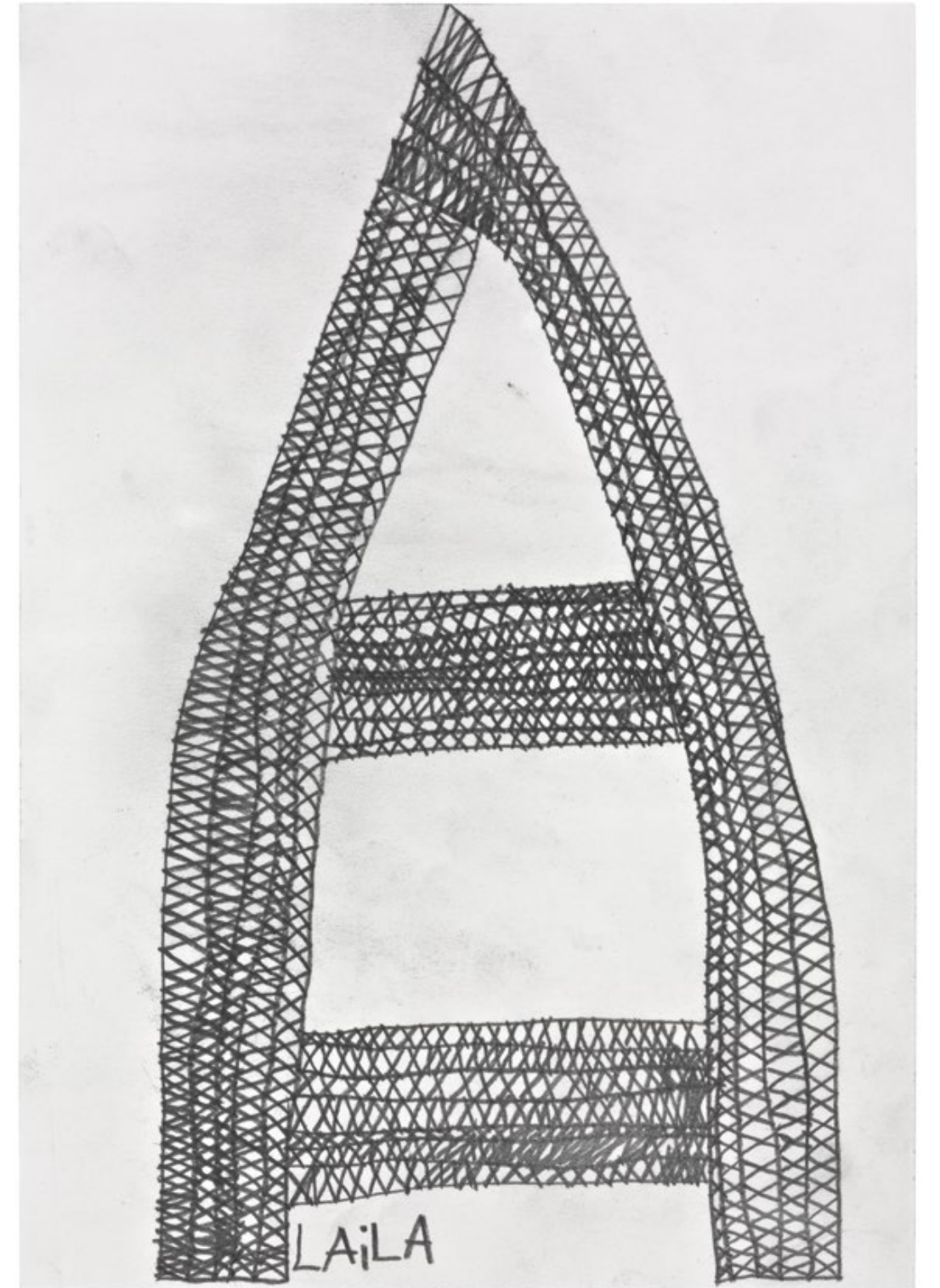
Gugging ist das österreichische Art Brut-Zentrum, war Ausgangspunkt meiner Sammlung und bildet bis heute einen Schwerpunkt. Seit 1946 interessierte sich der Psychiater Leo Navratil für Zeichnungen, die in der Klinik in Maria Gugging entstanden waren. Sie dienten psychologischen Tests. Er leitete eine Männerabteilung.

Art Brut ist in den Zwischenräumen der Herrscherporträts der Babenberger und Habsburger zu Gast. Die Kontraste machen Art Brut in besonderer Weise deutlich.

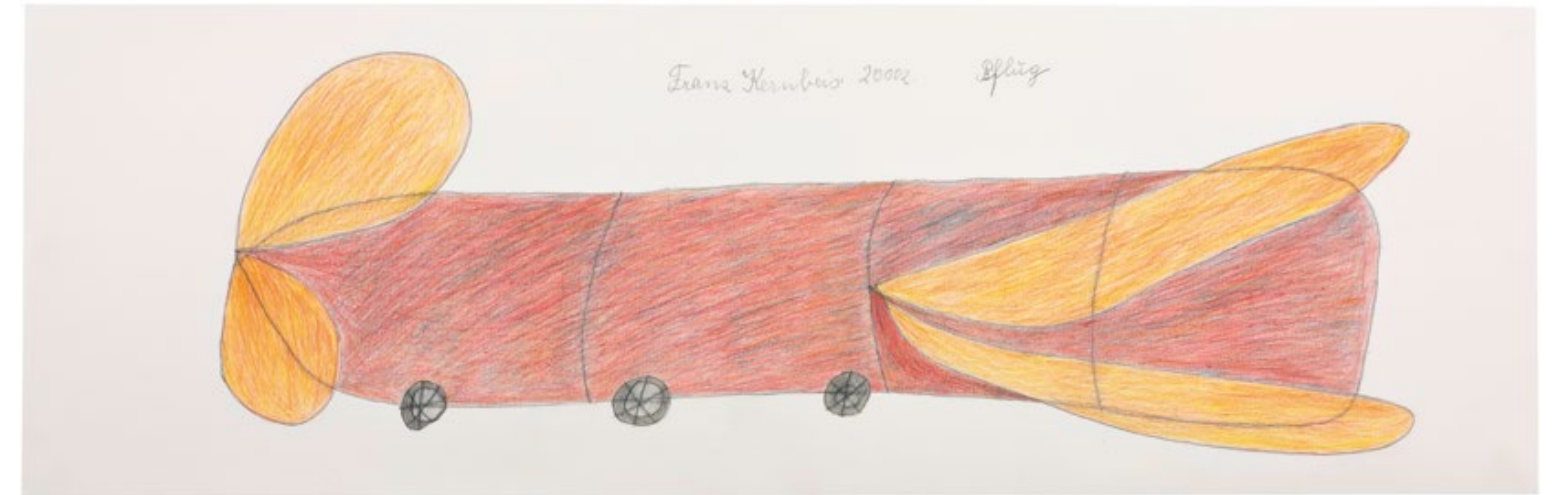

Magalí Herrera

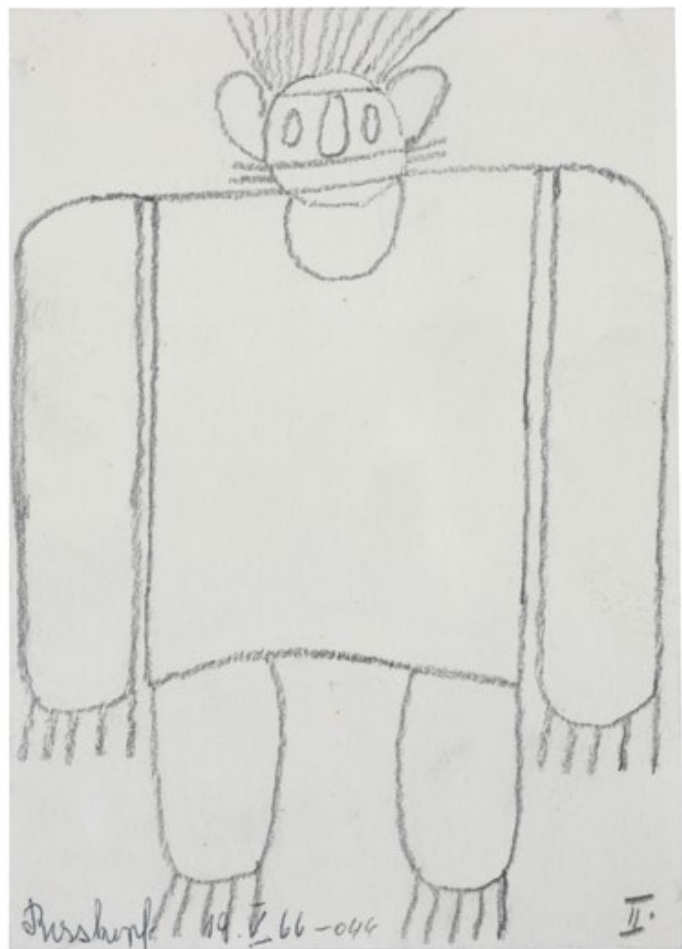
In den 1960er Jahren schickte er Jean Dubuffet Zeichnungen seiner Patienten, die dieser als Art Brut akzeptierte. Eine Avantgarde von Künstlern ließ sich seither durch Gugging inspirieren. Inzwischen ist Gugging aus der Psychiatrie ausgegliedert und in einen Ort mit Kunstproduktion, Museum und Galerie transformiert. Mit dem Gugging-Fokus sind die Frauen in meiner Sammlung unterrepräsentiert. Allmählich wurde mir das Thema Frauen in der Art Brut bewusster. Seither stelle ich mich vermehrt in den Dienst der Künstlerinnen. Im Kaisergang sind 33 Werke aus Gugging ausgestellt. Laila Bachtiar ist mit 10 Arbeiten und Karoline Rosskopf mit vier Arbeiten präsent. Unter den 13 männlichen Künstlern sind Stars wie Oswald Tschirtner und Johann

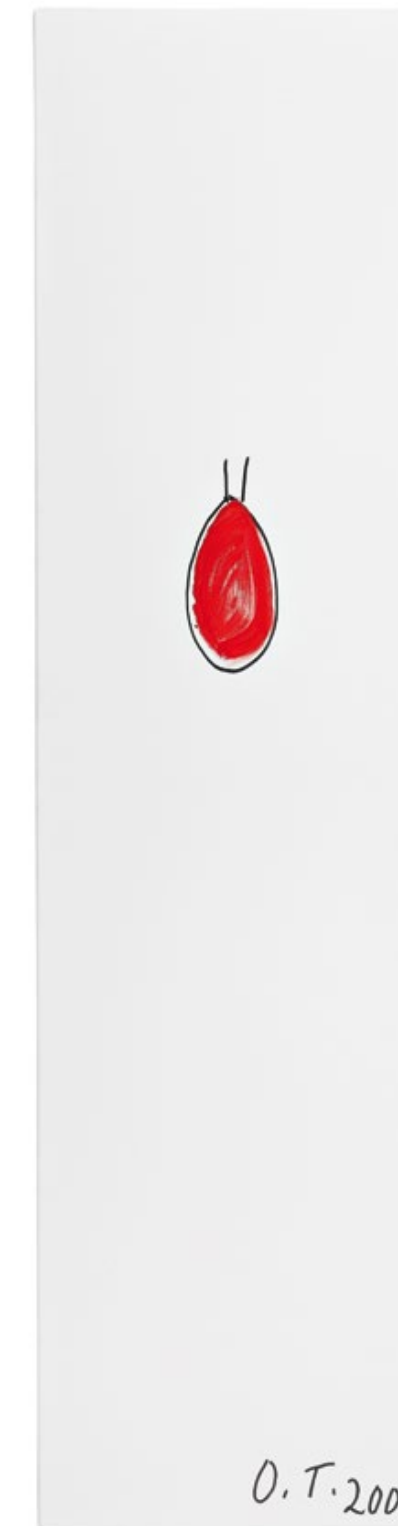
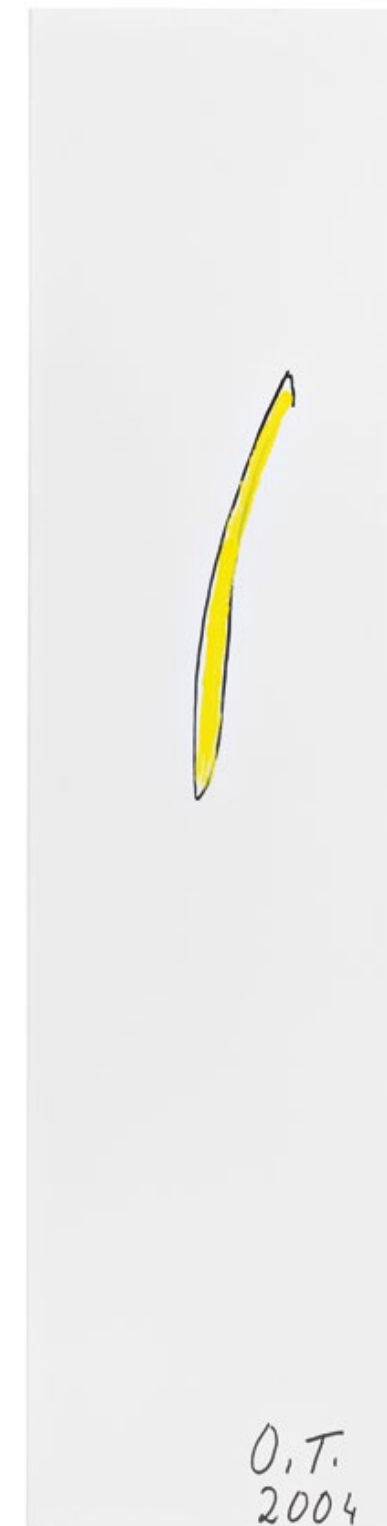

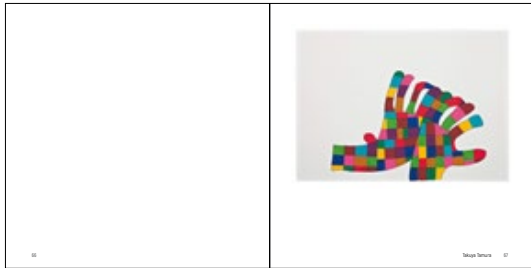

Impressum

Herausgeber:innen und für den Inhalt verantwortlich:

Hans Hoffer, Präsident GLOBART, Goldschmiedgasse 10/3/3, 1010 Wien
Hannah Rieger, 1190 Wien, hannah.rieger@livinginartbrut.com

Kuratur der Ausstellung:

Hans Hoffer, Präsident GLOBART

Texte:

Fabian Burstein, Heidemarie Dobner, Hans Hoffer, Hannah Rieger, P. Ludwig Wenzl OSB

Texte Abbildungsverzeichnis und Bildbeschreibungen:

Hannah Rieger

Fotos der Kunstwerke:

Alle Fotorechte: © Maurizio Maier
Michaela Polacek, Foto: © Atelier 10, Wien, S. 49

Urheberrechte:

im Einzelnen angegeben im Abbildungsverzeichnis ab S. 81

Grafisches Konzept:

Christoph J. Tamussino, VISUALS, Wien, www.visuals.at

Grafische Umsetzung des Online Katalogs:

Dieter Achter

Realisierung der Ausstellung:

Kultur & Tourismus, Stift Melk
Bauamt, Stift Melk

Urheberrechte: Trotz sorgfältiger Recherche seitens der Herausgeber:innen konnten nicht alle Rechteinhaber geklärt werden. Sollten hierbei Rechte verletzt worden sein, bitten wir um Information an die Herausgeber:innen, damit den Rechten entsprochen werden kann.

Alle Bezeichnungen in dieser Publikation, die ausschließlich in der männlichen Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.

Die Sammlung Hannah Rieger zählt mit rund 550 Werken
zu den spezialisierten Art Brut-Sammlungen.

Hans Hoffer,
Hannah Rieger (Hg.)