

Einführungsvorlesung Kunstgeschichte der Moderne und Gegenwart, Frühjahr 2023

Komplizenschaft – Eine Kunstgeschichte kollektiver Praktiken

Dr. Charlotte Matter – mittwochs, 15.15 bis 16.45 Uhr, MIS 03, Raum 3024

Karrabing Film Collective, *Day in the Life* (Still), 2020, Video, 32:38 Min.

Kollektive Kunstpraktiken haben in jüngster Zeit grosse Aufmerksamkeit erfahren: 2021 waren fünf Kollektive für den renommierten Turner Prize nominiert; 2022 wurde die viel beachtete Kunstaussstellung *documenta*, die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet, mit *ruangrupa* zum ersten Mal in ihrer Geschichte von einem Kollektiv kuratiert. Zahlreiche Publikationen und Museumsausstellungen haben sich der Frage angenommen, was es heisst, Kunst im kooperativen Verbund zu erschaffen, aber auch, was Gemeinschaftlichkeit für die Vermittlung und Rezeption von Kunst bedeutet. Das Thema ist an sich nicht neu. Bereits die Werkstätten der Renaissance bauten auf Arbeitsteilung auf. Der kunsthistorische Kanon tut sich jedoch immer noch schwer damit, sich von der Vorstellung des individuellen, oft männlichen Künstlergenies zu trennen. Im Unterschied dazu fokussiert die Vorlesung auf die besonderen Möglichkeiten, die sich für emanzipatorische Projekte ergeben, wenn Kollektivität nicht verschleiert wird, sondern zum zentralen Bestandteil der Produktion oder Rezeption von Kunst erklärt wird. Zugleich adressiert sie auch die Mechanismen des Ein- und Ausschlusses, die mit Gruppendynamiken stets einhergehen. Ausgehend von der Idee von Komplizenschaft zeichnet diese Vorlesung eine Kunstgeschichte kollektiver Praktiken im 20. und 21. Jahrhundert im Spiegel von Klasse, Gender, Race und Behinderung nach. Anhand ausgewählter Fallbeispiele aus unterschiedlichen Kontexten liegt der Fokus auf marginalisierte und machtkritische Positionen. Kollektive Praktiken werden somit als Chance aufgefasst, eine andere Kunstgeschichte der Moderne und Gegenwart aufzuzeigen, die eine besondere Resonanz in aktuellen Diskursen an der Schnittstelle zu queerem Feminismus, Critical Race Theory und Disability Studies finden.

Programm

22. Februar Einführung
1. März Modelle der Zusammenarbeit in der Kunst
8. März Kollektivität und Klassenbewusstsein
15. März Inklusion und Exklusion: Feministische Gruppen der 1960er und 1970er Jahre
22. März Antirassistische und intersektionale Perspektiven
29. März Wahlfamilien: queere und trans* Kollektivität
5. April «Crip Solidarity» und «Care Webs»
- FRÜHLINGSFERIEN
19. April Kreative Formen der Zugänglichkeit
26. April Mehr-als-menschliche Gemeinschaften und Indigene Landrechte
3. Mai Protest: Manifeste, Besetzungen und offene Briefe
10. Mai Gemeinschaftliche Formen des Ausstellungsmachens als «dekoloniale Option»
17. Mai Kollektives Lernen und Lesen
- 24. Mai Prüfung**
31. Mai Zusammenfassung und Ausblick

Literaturhinweise

- AFROntera Collective: «AFROntera Manifesto», in: *Terremoto*, Nr. 20, 2021, <https://terremoto.mx/en/revista/manifiesto-afrontera/> (zuletzt besucht am 17. Februar 2023).
- Agamben, Giorgio: *The Coming Community*, Minneapolis: University of Minnesota, 1993.
- Ahmed, Sara: «Collective Feelings: Or, the Impressions Left by Others», in: *Theory, Culture & Society*, Bd. 21, Nr. 2, April 2004, S. 25–42.
- Ahmed, Sara u. Anne-Marie Fortier: «Re-imagining Communities», in: *International Journal of Cultural Studies*, Bd. 6, Nr. 3, 2003, S. 251–259.
- Ali, Atteqa: *Collaborative Praxis and Contemporary Art Experiments in the MENASA Region*, Cham: Palgrave Macmillan, 2020.
- Althaus, Karin u.a. (Hg.): *Gruppendynamik – Kollektive der Moderne*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2022.
- Anderson, Benedict: *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.
- Autant-Mathieu, Marie-Christine: *Créer, ensemble: Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe–XXe siècles)*, Montpellier: L'Entretemps, 2013.
- Bacharach, Sondra, Jeremy Neil Booth u. Siv B. Fjaerestad (Hg.): *Collaborative Art in the Twenty-First Century*, London: Routledge, 2016.

- Barner, Ines, Anja Schürmann u. Kathrin Yacavone: «Einleitung», in: *Kooperation, Kollaboration, Kollektivität: Geteilte Autorschaften und pluralisierte Werke aus interdisziplinärer Perspektive*, Themenheft *Journal of Literary Theory*, Nr. 1, 2022, S. 3–28.
- Bauman, Zygmunt: *Community: Seeking Safety in an Insecure World*, Cambridge: Polity, 2000.
- Becker, Howard S.: «Art As Collective Action», in: *American Sociological Review*, Bd. 39, Nr. 6, Dez. 1974, S. 767–776.
- Billing, Johanna, Maria Lind u. Lars Nilsson (Hg.): *Taking the Matter into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices*, London: Black Dog Publishing, 2007.
- Bishop, Claire (Hg.): *Participation*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006.
- Bishop, Claire: *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, London: Verso, 2012.
- Blanchot, Maurice: *The Unavowable Community*, Barrytown: Station Hill, 1988.
- Butler, Judith: «Rethinking Vulnerability and Resistance», in: Judith Butler, Zeynep Gambetti u. Leticia Sabsay, Hg., *Vulnerability in Resistance*, Durham: Duke University, 2016, S. 12–27.
- Care Collective: *Care Manifesto: The Politics of Interdependence*, London: Verso, 2020.
- Chavoya, C. Ondine u. David Evans Frantz mit Macarena Gómez-Barris (Hg.): *Axis Mundo: Queer Networks in Chicano L.A.*, Ausst.-Kat., München: DelMonico Books Prestel, 2017.
- Cvejic, Bojana: «Collectivity? You Mean Collaboration!», in: *Transversal*, Artists as Producers, 2004, <https://transversal.at/transversal/1204/cvejic/en> (zuletzt besucht am 17. Februar 2023).
- Draxler, Helmut: «The We-Ideal: Toward a Critique of Collectivity», in: *Texte zur Kunst* 31, Nr. 124, Dezember 2021, S. 42–63.
- Eipeldauer, Heike u. Franz Thalmair (Hg.): *Kollaborationen*, Ausst.-Kat. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Köln 2022.
- Farrell, Michael P.: *Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work*, Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Galimberti, Jacopo: *Individuals against Individualism: Art Collectives in Western Europe (1957–1969)*, Liverpool: Liverpool University Press, 2017.
- Gerber, Marina: *Empty Action: Labour and Free Time in the Art of Collective Actions*, Bielefeld: Transcript, 2018.
- Gilroy, Paul: ««Where Ignorant Armies Clash by Night»: Homogeneous Community and the Planetary Aspect», in: *International Journal of Cultural Studies*, Bd. 6, Nr. 3, Sept. 2003, S. 261–276.
- Goudinoux, Véronique: *Cœuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes*, Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2015.
- Graw, Isabelle: «Gruppenzwänge», in: *Texte zur Kunst*, Nr. 18, 1995, S. 51–59.
- Green, Charles: *The Third Hand: Collaboration in Art from Conceptualism to Postmodernism*, Minneapolis: University of Minnesota, 2001.
- Gross, Béatrice: «Brève histoire du collectif d'artiste(s) depuis 1967», in: *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, Nr. 111, 2010, S. 48–65.
- Hardt, Michael u. Antonio Negri: *Assembly*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- hooks, bell: *Feminist Theory: From Margin to Center*, Boston: South End, 1984.

- Janecke, Christian: «Viele Köche verderben den Brei», in: *Kunstforum International*, Nr. 116, 1991, S. 160–168.
- Kelley, Bill Jr.: *Talking To Action: Art, Pedagogy, and Activism in the Americas*, Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Kelley, Bill Jr. u. Grant H. Kester (Hg.): *Collective Situations: Readings in Contemporary Latin American Art 1995–2010*, Durham: Duke University Press, 2017.
- Kester, Grant H.: *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*, Durham: Duke University Press, 2011.
- Larsen, Lars Bang (Hg.): *Networks*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014.
- Lingis, Alfonso: *The Community of Those Who Have Nothing in Common*, Bloomington: Indiana University, 1994.
- Lorde, Audre: *Sister Outsider: Essays and Speeches*, London: Penguin, 2019.
- Mader, Rachel (Hg.): *Kollektive Autorschaft in der Kunst: Alternatives Handeln und Denkmodell*, Bern: Peter Lang, 2012.
- Malešević, Siniša u. Mark Haugaard (Hg.): *Making Sense of Collectivity: Ethnicity, Nationalism and Globalisation*, London: Pluto, 2002.
- McArthur, Park u. Constantina Zavitsanos: «Other Forms of Conviviality: The Best and Least of Which Is Our Daily Care and the Host of Which Is Our Collaborative Work», in: *Women & Performance: A Journal of Feminist Theory*, Bd. 23, Nr. 1, 2013, S. 126–132.
- McCabe, Cynthia Jaffee: *Artistic Collaboration in the Twentieth Century*, Washington (D.C.): Smithsonian Institution Press, 1984.
- Mignolo, Walter D. u. Catherine E. Walsh: *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*, Durham: Duke University, 2018.
- Mignolo, Walter D.: *The Politics of Decolonial Investigations*, Durham: Duke University, 2021.
- Mohanty, Chandra Talpade: *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, Durham: Duke University, 2003.
- Möntmann, Nina (Hg.): *New Communities*, Toronto: Public Books / The Power Plant, 2009.
- Morris, Catherine u. Rujeko Hockley (Hg.): *We Wanted a Revolution: Black Radical Women 1965–85, A Sourcebook*, New York: Brooklyn Museum, 2017.
- Mühling, Matthias u.a. (Hg.): *Gruppendynamik – Der Blaue Reiter*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2021.
- Nancy, Jean-Luc: *Being Singular Plural*, Stanford: Stanford University, 2000.
- Passeron, René. *La Création collective*. Paris: Clancier-Guénéaud, 1981.
- Piepzna-Samarasinha, Leah Lakshmi: *Care Work: Dreaming Disability Justice*, Vancouver: Arsenal Pulp, 2018.
- Rogoff, Irit: «WE: Collectivities, Mutualities, Participations», in: Dorothea von Hantelmann u. Marjorie Jongbloed, Hg., *I Promise It's Political: Performativity in Art*, Köln: Theater der Welt, 2002, S. 126–133.

- Rojas-Sotelo, Miguel u. Raúl Moarquech Ferrera-Balanquet: «Decolonial Aesthetics: Collective Creative Practice in Progress», in: *IDEA: Art + Society*, Nr. 39, 2011, S. 89–109.
- Rötzer, Florian u. Sara Rogenhofer: «Einleitung», in: *Kunstforum International*, Nr. 116, 1991, S. 71–77.
- Spampinato, Francesco: *Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design*, New York: Princeton Architectural Press, 2015.
- Stimson, Blake u. Gregory Sholette (Hg.): *Collectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945*, Minneapolis: University of Minnesota, 2007.
- Terkessidis, Mark: *Kollaboration*, Berlin: Suhrkamp, 2015.
- Tobin, Amy: «On Feminism, Art and Collaboration», in: Hilary Robinson u. Maria Elena Buszek, Hg., *A Companion to Feminist Art*, Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 2019, S. 439–457.
- Vergès, Françoise: *A Decolonial Feminism*, London: Pluto, 2021.
- What, How, and for Whom (WHW): *Kollektive Kreativität / Collective Creativity*, Ausst.-Kat. Fridericianum Kassel, Frankfurt am Main: Revolver, 2005.
- Ziemer, Gesa: *Komplizenschaft: Neue Perspektiven auf Kollektivität*, Bielefeld: Transcript, 2013.