

Marianne Wagner

Dissertation / PhD thesis

Lecture Performance. Sprechakte als Aufführungskunst seit 1950

Lecture Performance. Speech acts as Performance Art Since 1950

abgeschlossen 2013

Erstgutachter / *Supervisor*:

Prof. Dr. Peter J. Schneemann, Universität Bern

Zweitgutachterin / *Supervisor*:

Prof. Dr. Eva Kernbauer, Universität für angewandte Kunst Wien

Projektbeschreibung

(For English please scroll down)

In den letzten Jahrzehnten ist der Vortrag als performative Strategie in den Künsten vermehrt wahrnehmbar geworden. Besonders das Aufführungsmodell 'Lecture-Performance' etablierte sich als selbstreflexive und kritische Handlungsform. Im Kontext der bildenden Kunst sind vortragsähnliche Sprechakte häufig Ausdruck einer Befragung der eigenen Praxis, der verwendeten Medien und ihrer Ästhetik. Diese Forschungsarbeit richtet den Fokus auf die künstlerisch-ästhetischen Qualitäten der Lecture Performance und befragt den Sprechakt als künstlerische Handlung und untersucht, wie er dargeboten und wahrgenommen wird. Die Lecture Performance, so meine These, *verhandelt* Themen indem sie sich als Konstruktion entwirft. Sie fungiert zugleich als künstlerische Reflexion, und setzt diese performativ um. Der Werkcharakter sowie seine formal-ästhetischen und inhaltlichen Qualitäten rücken dabei ins Zentrum der Betrachtungen.

Die Arbeit orientiert sich an vier Feldern, die gezielt Handlungen von Künstler/innen in den Vordergrund rücken: *Sprechen, Adressieren, Wissen* und *Verkörpern*. Ausgangspunkt für diese ist die/der sprechende Künstler/in und ihre/seine Performance. Die Studie präsentiert keine umfassende oder chronologische Übersicht über ein neues Format, sondern arbeitet anhand phänomenologischer Felder und exemplarisch ausgewählter Positionen seit 1950 qualitative Potentiale heraus, welche Lecture Performances der/dem Künstler/in im Kunstsystem einräumen. Für diese Form der Auseinandersetzung sind historische Performances, darunter Arbeiten von Robert Morris, Dan Graham oder Joseph Beuys, relevant. Sie kündigen viele Themenfelder für jüngere performative Sprechakte an: Die Beschäftigung mit dem Kunstsystem, mit künstlerischen Ausdrucksformen, gesellschaftlichen Bezügen, der Nähe zur Wissenschaft und damit zur Vermittlung, Theoriebildung und Rezeption. In jüngeren und gegenwärtigen Performances tauchen diese Themen in Form zeitgenössischer Weiterbearbeitungen ebenfalls auf. Bei Andrea Fraser, Eric Duyckaerts, Mark Leckey oder Guillaume Désanges werden in die Reflexion von Sprechmustern, Kommunikationsriten, Rollen, dem Vokabular sowie die Ästhetik des Instrumentariums auch Bezüge zur bereits etablierten Geschichte des Sprechaktes in die Überlegungen inkludiert.

Abstract

In recent years, verbal presentations by artists have been increasingly understood as a performative artistic strategy. The 'lecture-performance' in particular is no longer marginalized but has established itself as a self-reflexive critical practice. Among visual artists, meanwhile, speech acts in the form of lectures often constitute a critique of their own methods and media, as well as of the aesthetics of those media. This dissertation research focuses on the artistic and aesthetic qualities of lecture performances, questioning the speech act as artistic action and analysing how this act is presented to and perceived by the audience. My thesis is, that the lecture performance deals with specific topics by conceiving itself as a construction, whilst at the same time artistic reflection becomes a performative act. This locates the character of the work, its aesthetics and content at the centre of considerations.

The study is organised across four fields of interest, emphasising actions of the artist: speaking, addressing, knowing and embodying. The starting point of these approaches is the speaking artist and their performance. The dissertation does not present a comprehensive chronological overview of a new format, but rather works along phenomenological lines, selecting exemplary positions since the 1950s to reveal the qualitative potentials that lecture performances grant artists within the art system.

These discussions consider pivotal early performances by Robert Morris, Dan Graham and Joseph Beuys, among others. These presaged a number of areas within more recent performative speech acts, including the examination of the art system, artistic forms of expression, social contexts, proximity to academia and as a consequence to communication, the development of theory and audience reception. In more recent performances these topics emerge as contemporary transactions. In Andrea Fraser, Eric Duyckaerts, Mark Leckey or Guillaume Désanges examinations of speech patterns, communication rituals, roles, vocabulary and the aesthetics of the range of tools available also include references to already established histories of the speech act.

CV Marianne Wagner

2000-2007 Studium der Kunstgeschichte und Soziologie an den Universitäten Siegen, Karlsruhe und Bern; 2007-2008 Volontariat am Kunstmuseum Thun; 2008/2009 Stipendiatin der Paul und Gertrud Hofer-Wild Stiftung; 2009-2010 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Aargauer Kunsthaus Aarau; 2012 Doctoral Fellow, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA), 2010-2013 Assistentin/SNF-Doktorandin im Forschungsprojekt *Konstellationen der Kunstbetrachtung*, Abteilung für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart, Universität Bern, 06-09/2014 Vertretung der Kuratorin, Nidwaldner Museum, Stans, 10/2014-05/2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Kuratorin am Aargauer Kunsthaus, Aarau; 10/2014 Joseph Beuys Preis für Forschung für die Dissertation. Seit 06/2015 Kuratorin für zeitgenössische Kunst, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster und Kuratorin im Team der Skulptur Projekte Münster 2017; 2015-17 Gastprofessur mit dem Team der Skulptur Projekte an der Kunstakademie Münster.