

Birgit Jürgenssen Ich bin

Kunsthalle Tübingen, 10. November 2018 – 17. Februar 2019
 GAMeC, Bergamo, 8. März – 19. Mai 2019
 Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk,
 13. Juni – 22. September 2019

Andreas Langen

Das Leben ist ungerecht, auch in der Kunst. Ein paar Zufälle hin oder her, und der weltweit gefeierte Star weiblicher Selbstinszenierung mittels Fotografie hieße vielleicht nicht Cindy Sherman, sondern Birgit Jürgenssen. Doch es kam anders. Die Wienerin ist, zumindest außerhalb ihres Heimatlandes, noch zu entdecken. So zeigt die Kunsthalle Tübingen erst jetzt die erste umfassende Einzelausstellung in Deutschland – 15 Jahre nach Jürgenssens frühem Tod im Alter von gerade mal 55 Jahren.

Als Nachkriegskind einer kunstaffinen Arztfamilie geboren, bekommt Jürgenssen im Teeniealter von ihrem Vater den ersten Fotoapparat geschenkt. Spätestens damit beginnt ihre lebenslange Leidenschaft für die Lichtbildnerei, und zwar im altmodischen, fast alchemistischen Sinne. Jürgenssen hat das Medium stets in der ganzen Breite seiner Möglichkeiten bespielt und genutzt, mit einem starken Sinn für Grenzüberschreitungen weit ins Experimentelle hinein. Gleichzeitig wurde die kreativ Hochbegabte immer wieder schmerzhaft mit den Beschränktheiten des Zeitgeistes konfrontiert. Zwar schafft es Jürgenssen 1967 trotz fehlenden Grundstudiums in die Grafik-Meisterklasse der Wiener Hochschule für angewandte Kunst. Doch später ist für Birgit Jürgenssen im Mittelbau Schluss. Als Lehrbeauftragte erst bei Maria Lassnig, dann bei Arnulf Rainer an der Akademie richtet sie immerhin den Fotografie-Unterricht ein und betreut diesen Bereich zwei Jahrzehnte lang. Jenseits der Akademie aber scheitert sie bisweilen an einer Ignoranz, die heute unvorstellbar scheint: 1974 schlägt Jürgenssen dem DuMont Verlag in Köln einen Sammelband über Künstlerinnen vor und erhält eine Abfuhr; das Gleiche wiederholt sich 1979.

In Wien sah es kaum besser aus. Zum Internationalen Jahr der Frau 1975 war eine Gruppenausstellung österreichischer Künstlerinnen geplant – kuratiert von einer komplett männlich besetzten Jury. Birgit Jürgenssen sagt dankend ab und schafft eine Ikone der feministischen Kunst: das Objekt

Birgit Jürgenssen I Am

Kunsthalle Tübingen, November 10, 2018—February 17, 2019
 GAMeC, Bergamo, March 8—May 19, 2019
 Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk,
 June 13—September 22, 2019

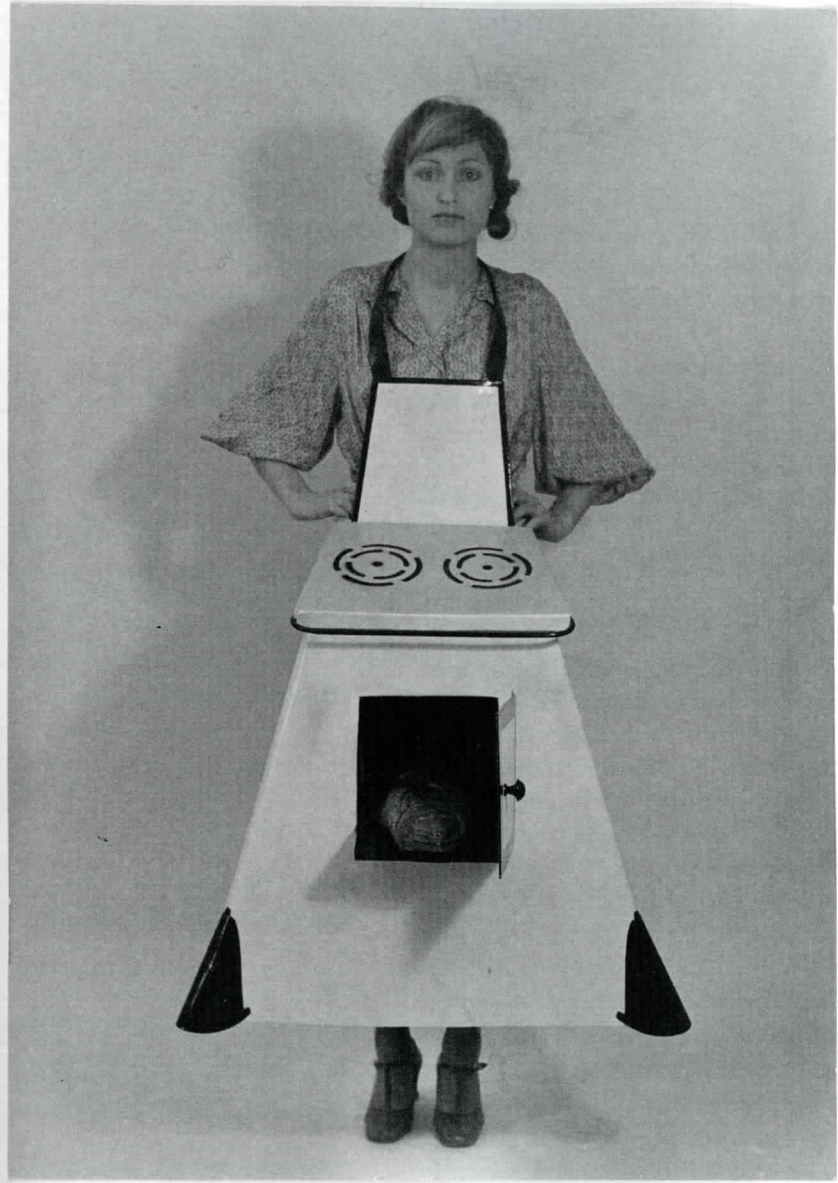
Andreas Langen

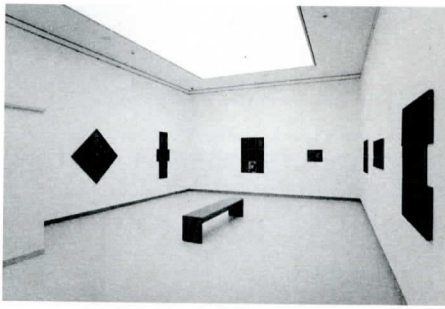
Life is unfair, even in art. A few coincidences here or there, and the world's most celebrated star of photographic female self-dramatization might not be called Cindy Sherman but Birgit Jürgenssen. But it didn't happen that way. At least outside her home country, the Viennese artist is still to be discovered. So, it is only now that Kunsthalle Tübingen is putting on the first comprehensive solo exhibition in Germany—fifteen years after Jürgenssen's early death at the age of fifty-five.

Born into an art-loving family of doctors and growing up in the postwar era, Jürgenssen's father gave Birgit her first camera when she was just a teen. That, at the latest, marked the beginning of her lifelong passion for photography—which in her hands usually had the old-fashioned, almost alchemistic connotation of a “drawing with light.” Jürgenssen always catered to and exploited the medium to the full extent of its possibilities, with a strong sense of crossing lines far into the experimental realm. At the same time, the creative, highly gifted artist was constantly painfully confronted with the limitations of the zeitgeist. While Jürgenssen did make it into the graphic-art master class at the University of Applied Arts Vienna despite not having completed the foundation courses, she reached the mid-level but couldn't go any further. As an assistant professor at the Academy, first under Maria Lassnig and then under Arnulf Rainer, she at least managed to establish a photography course and for two decades supervised this field. Beyond the Academy, however, her efforts were blocked by an ignorance that today would be unthinkable: In 1974, Jürgenssen suggested an anthology about women artists to the DuMont publishing house in Cologne and was rejected; the same procedure was repeated in 1979.

Things weren't much better in Vienna. A group exhibition of Austrian women artists was organized for the International Women's Year

BIRGIT JÜRGENSSEN
Hausfrauen-Küchenschürze,
 1975
 S/W Fotografien /
 b/w photographs
 je / each
 39,3 x 27,5 cm

Hausfrauen-Küchenschürze, einen umschnallbaren Herd mit Ofenluke auf Höhe der weiblichen Scham.

Die Tübinger Ausstellung zeigt neben der Skulptur auch die Selbstportraits mit Schürze, die Jürgenssen im Duktus erkennungsdienstlicher Fotos hergestellt hat, en face und im Profil. Solche performativen Inszenierungen sind ein Stilmittel, das Jürgenssen immer wieder einsetzt. Dazu kommen Fotogramme, Cyanotypen, Mehrfachbelichtungen, Übermalungen mit Farben, Stiften und Dunkelkammerchemie, Polaroids inklusive deren gezielter Teilerstörung, Projektionen, Collagen aus Fotografie und Grafik, zum Ende hin erste Arbeiten mit digitalen Kameras und Videos.

Birgit Jürgenssen hat etwa 4500 Arbeiten in vielen Medien hinterlassen: Zeichnung, Skulptur, Malerei und eine vierstellige Zahl fotografischer Werke. Das herausragend sensibel gestaltete Katalogbuch und die Tübinger Ausstellung erschließen diesen Kosmos durch klug gezogene Sinn- und Sichtachsen. Eine stringente Folge von Kabinetten und Nebenwänden versammelt alle relevanten Positionen der Jürgenssen'schen Fotografie, mit angemessen viel Platz für ihren vielleicht eigenständigsten Beitrag zum Medium – mit hauchdünner Gaze überzogene Prints, deren rätselhafte physische Präsenz eine Bildgattung ganz eigener Art hervorbringt.

Das hat zeitlose Klasse, wie auch die spontanen Reaktionen junger Besucher zeigen: Was eine Frau wie Jürgenssen mit sich, ihrem Körper und ihrer Selbstdarstellung vor der Kamera macht, das versteht die Generation Selfie intuitiv. Bleibt zu hoffen, dass Jürgenssens kämpferischer Appell zur Selbstbefreiung verstanden und befolgt wird – zeitlos auch er, besonders in Zeiten grassierender Engstirnigkeit sogenannter „Identitärer“. Die wollen ja vor allem ihre gute alte Zeit zurück, als Frauen vornehmlich im adretten Kostüm posierten. Exakt wie Birgit Jürgenssen in ihrer vielleicht bekanntesten Arbeit auftritt: affirmativ, bis auf eine Kleinigkeit, denn der Spießbürgertraum mit Seitenscheitel trägt den höflichen, doch unzweideutigen Titel *Ich möchte hier raus*. ♦

1975, curated by an entirely male jury. Birgit Jürgenssen politely declined to participate and created an icon of feminist art: the object *Hausfrauen-Küchenschürze* (Housewife Kitchen Apron), a strap-on stove with an oven at vagina level.

Along with this sculpture, the exhibition in Tübingen is also showing self-portraits with the apron, which Jürgenssen created in the identificatory language of law enforcement: front-view and side-view. Such performative stagings are stylistic devices Jürgenssen used repeatedly. They are joined by photograms, cyanotypes, multiple exposures, overpaintings with paint, pens, and darkroom chemicals, Polaroids including their intentional partial destruction, projections, collages of photographs and graphic art, and, toward the end, first works with digital cameras and videos.

Birgit Jürgenssen left behind about 4,500 works in various media: drawings, sculptures, paintings, and a four-figure number of photographic works. The extraordinarily thoughtfully arranged catalogue and exhibition in Tübingen make this cosmos accessible by way of intelligently drawn semantic and visual axes. A coherent sequence of cabinets and side-walls gathers together all relevant positions of Jürgenssen's photography, allowing suitably generous space for what might be her most unique contribution to the medium—prints covered with razor-thin gauze, whose mysterious physical presence produces a wholly different kind of visual genre.

The show exudes class—timeless class, as the spontaneous reactions of young visitors demonstrate: What a woman like Jürgenssen does with herself, her body, and her self-portrayal in front of the camera is intuitively understood by the selfie generation. Let us hope that Jürgenssen's combative call to self-liberation is appreciated and followed—it, too, is timeless, particularly in a time when the narrow-mindedness of so-called “identitarians” runs rampant. They all just want to go back to their good old days when women primarily posed in prim-and-proper outfits—exactly like Birgit Jürgenssen presents herself in perhaps her best-known work. Affirmative, save for a small detail: The petty-bourgeois dream with side-part hairstyle has the polite yet unequivocal title, *Ich möchte hier raus* (I Want Out of Here). ♦

BIRGIT JÜRGENSSEN

von links / from left

Ausstellungsansicht /
exhibition view

Schwangerer Schuh, 1976

Leder, Holz, Tüll, Spitze /
leather, wood, tulle, lace
25 x 10 x 18 cm

Fotos / photos:

Ulrich Metz