

Joachim Baur: Windows Oberfläche / Surface: Gesellschaft der Freunde der Neuen Galerie, Graz
**Joachim Baur oder
die Refunktionalisierung des Dekors** (1994)

**Joachim Baur or
the refunctionalisation of the decor**

Die ungestümen Energien des Barock kommen in der dekorativen Pracht des Spiegelsaals des Palais Herberstein auf phantastische Weise zur Geltung. All das, was man sich unter Extravaganz, Prunk und Fantasma des Barock vorstellt, überschäumende und feudale Lebensfülle, kulminiert in der ästhetischen Repräsentation des Spiegelsaals, der sich aus der Tradition der historischen Spiegelkabinette der Spätrenaissance entwickelt hat. Der »Spiegelsaal« ist Teil der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum, die im barocken Palais Herberstein situiert ist. Welchen Festen und welchen feudalen sozialen Funktionen auch immer der Spiegelsaal gedient haben mag, heute ist er Teil eines Museums und seine visuelle Pracht nur mehr ästhetisches Ornament, ein prunkvoller, aber leerer »Rahmen«, der nostalgisch stimmt, vielleicht Sehnsüchte nach vergangenen sozialen Systemen und aristokratischen Lebensstilen weckt. Wer nun im leeren Rahmen des Dekors, eines Dekors ohne Funktion, ohne seine historische Aufgabe, operiert, interveniert auch im Reich der Fiktionen, im Reich der sozialen Systeme. Baur macht diese geschichtlichen Linien des Stukkaturgold sichtbar.

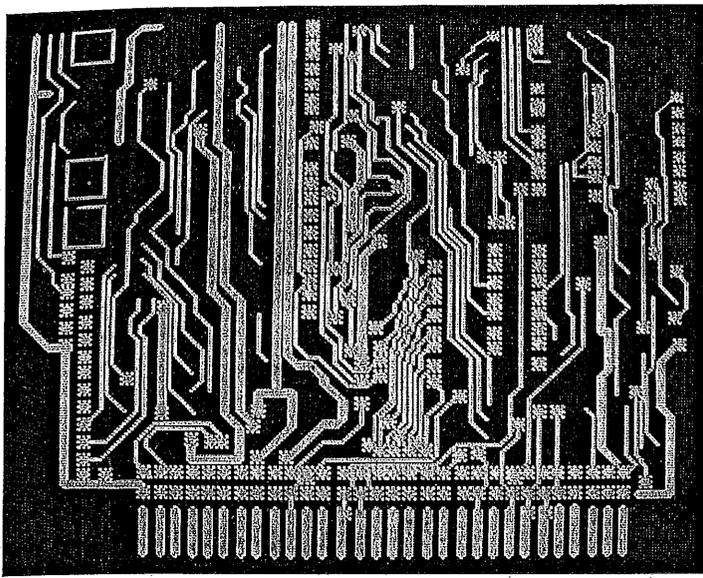
Joachim Baur gelingt dabei mit seiner Installation »Windows Oberfläche« von 1994 etwas ganz und gar Erstaunliches, nämlich die Refunktionalisierung des Dekors. Auf einem Arbeitsgerüst, das unmittelbar das Bild der Arbeit evoziert, auf dem der Luxus der Repräsentation aufgebracht ist, befinden sich an einem Ende ein Videoplayer und auf dem anderen Ende ein Monitor. Das Leitungskabel des Senders endet offen an einer vergoldeten Stukkaturlinie des Plafonds. Nach einigen Metern beginnt ein neues Leitungskabel, das an der gleichen vergoldeten Dekorlinie der Plafondstukkatur befestigt ist und zum Monitor führt, wo man einen Blattgoldschläger an der Arbeit sieht. Das elektronische Bild zeigt also wiederum eine Arbeitssituation, wie schon das Gerüst. Diese Arbeitssituation wiederum verweist durch das verwendete Material (Gold) und die Arbeitstätigkeit auf das vergoldete Dekor im Spiegelsaal. Hinter der Repräsentation tritt die Realität hervor. Die ästhetische Schabigheit und Kargheit der Installation kontrastiert mit der Pracht der Feudal-Ästhetik des Festsaals. Aber mit der bloßen Darstellung von Arbeit bleiben wir im Code der Repräsentation, blieben wir im bürgerlichen Code gefangen, daß Kunst nicht Wirklichkeit herstellt, sondern nur in Bildern darstellt. Gerade diesen Code durchbricht Baur, indem die goldenen Dekorlinien tatsächlich als Leitungsbahnen für Bildsignale realiter fungieren. Was Dekor war, wird funktional. Mit dem Durchbrechen der Code-Ebenen bricht Baur auch die Klassen-Ebenen. Es ist aber nicht der Bauer oder Fabriksarbeiter, der den Palast (der Träume) stürmt, sondern es ist der moderne Techniker mit der modernen telematischen Bildtechnologie. Baur führt damit den überflüssigen visuellen Schaum einer vergangenen Epoche, das Reich der leeren Dekorationen, zum Dreck der Realität, zur pragmatischen Funktionalität zurück. Der Rahmen als pures Ornament wird überraschend zu einem industriellen Arbeitsfeld. Die Goldlinien der Stukkaturvergoldung verweisen auf die Goldlinien der Leiterbahnen, wie sie für die enorme Betriebssicherheit miniaturisierter Elektronikbauteile verwendet werden.

The impetuous energies of the Baroque era are revealed in a fantastic manner in the decorative splendour of the Hall of Mirrors of Palais Herberstein. Everything we imagine by the extravagance, sumptuousness and phantasm of Baroque, the exuberant and plush munificence of life, culminates in the aesthetic representation of the Hall of Mirrors which has evolved from the tradition of the historical mirror cabinets of the Late Renaissance. The "Hall of Mirrors" is a part of the Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum located in the Baroque Palais Herberstein. Whatever feasts and plush social function the Hall of Mirrors may have accommodated, today it is part of a museum and its visual grandeur is now but an aesthetic ornament, a grand but empty "framework" that conveys feelings of nostalgia, perhaps arousing a yearning for social systems of days of yore and aristocratic life-styles. Operating within the empty setting of this decor, a decor void of any function or historical purpose, equally means intervening in the realm of fiction, the domain of social systems. Baur makes these historical lines of stucco gold visible.

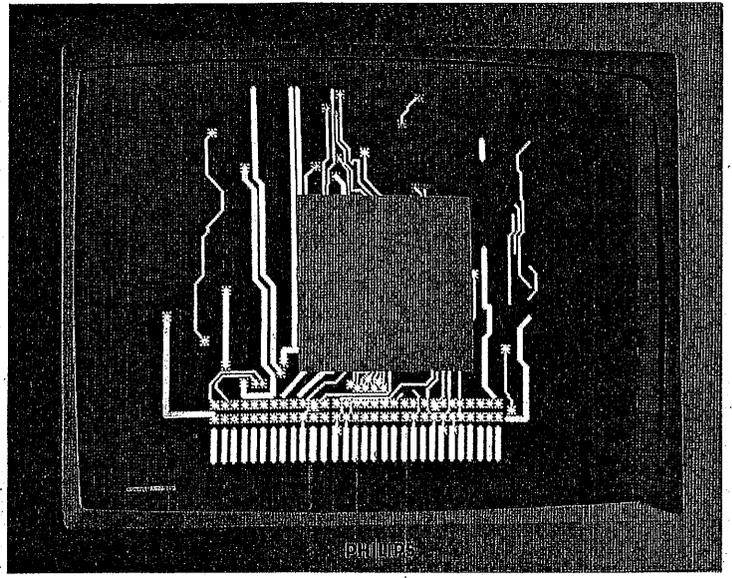
With his installation "Windows Surface" of 1994, Joachim Baur succeeds in accomplishing something quite astonishing, the refunctionalisation of the decor. On a work scaffold which is a direct evocation of the image of work, on which the luxury of the representation is mounted, at one end there is a video player and at the other end a video display. The cable from the transmitter ends on the open surface of a gilt line of stucco on the ceiling. Some metres on, a new cable begins which is attached to the same gilt decor line of the ceiling stucco and which leads to the video display where a gold leaf beater can be seen at work. The electronic image thus displays also a situation of work, as does the scaffold. This work situation in turn makes reference to the material employed (gold) and the activity to the gilt decor in the Hall of Mirrors. Reality appears from behind the representation. The aesthetic shabbiness and barrenness of the installation stands in contrast to the splendour of the plush aesthetics of the Hall. But with the mere representation of work we would remain within the code of representation, the bourgeois code according to which art does not create reality but rather only depicts it in the form of images. Baur penetrates precisely this code by having the golden lines of decor act as actual conduits for video signals. What was once decor now becomes functional. By penetrating the code levels Baur also cleaves class levels. But it is not the farmer or factory worker who storms the palace (of dreams) but rather it is the modern engineer with modern telematic video technology. In this way Baur traces back the superfluous visual foam of a past epoch, the realm of empty decoration, to the filth of reality, to pragmatic functionality. The frame as a pure ornament is surprisingly transformed into an industrial field of work. The golden lines of the stucco gilt work make reference to the golden lines of the strip conductors as employed for the enormous operational safety of miniaturised electronic components.

New social orders beyond the scope of the ornament appear as visions. This refunctionalisation of the ornamental nature of the interior does not only conjure up social visions, old alchemist and utopist dreams, but also breaks with the con-

Joachim Baur, »Goldene Leiterbahnen«/golden stripoontuctor, BTX-Mupid, Kulturdata Graz, 1987/89

Joachim Baur, »und«, vergoldete Monitorscheibe/gilded monitor screen, 1991

Neue soziale Ordnungen jenseits des Ornaments tauchen als Visionen auf: Mit der Refunktionalisierung der ornamentalen Natur des Interieurs werden nicht nur neue soziale Visionen, alte Alchemisten- und Utopisten-Träume beschworen, sondern auch die konventionellen ästhetischen Normen der Moderne gebrochen. Formale Autonomie der Kunst erscheint als Dekor und als Ornament des Kapitals. Hier wird das Gold symbolisch abgewertet, denn es dient, es dient als Leiterbahn, als banales »Kabel« für elektronische Information. Die Installation stellt also nicht nur Fragen an den Raum, an die historische Funktion des Spiegelsaals, sondern auch Fragen an die Funktion der Kunst. Baur's Arbeit ist nicht nur eine Kritik am dekorativen Ornament, an der Institution Museum, sondern auch an der Funktion der Kunst, wie sie eine gewisse Spielart der Moderne definiert. Bei dieser Analyse geht Baur auf die Ideen des Gründers des Landesmuseum Joanneum zurück, also auf die aufklärerische Tradition der Kunstauffassung, Erzherzog Johann, der Regent des Bundeslandes Steiermark, deren Hauptstadt Graz ist, gründete 1811 das Joanneum, das älteste Museum von Österreich, als naturwissenschaftliche und technische Forschungsstätte. Daraus ging 1864 als erste Verzweigung die technische Universität Graz hervor. Baur's Installation verweist auf diese erste Erweiterung der Museumsidee und deren technische Grundlage. Auch seine telematische Installation ist eine Erweiterung, eine elektronische Erweiterung des Spiegelsaals, der Neuen Galerie, des Museums. Die Verwendung telematischer Geräte, mit deren Hilfe in die Ferne gesehen werden kann, verweist ebenfalls auf den Gründungsgedanken, dessen Ziel ja auch war, in die

ventional aesthetic norms of modernism. Formal autonomy of art appears as decoration and as an ornament of capital. Here, gold is symbolically devaluated, for it serves, serves as a strip conductor, as a mundane "cable" for electronic data. Thus, the installation does not merely pose questions as to historical function of the Hall of Mirrors, but equally so as to the function of art. Baur's work is not just a critique of the decorative ornament, the museum as an institution, but also of the function of art, as defined by one particular variety of modernism. In this analysis Baur goes back to the ideas of the founder of the Landesmuseum Joanneum, i. e. to the tradition of the conception of art as valid in the Age of the Enlightenment, Archduke Johann, the regent of Styria Province, with its capital Graz, founded the Joanneum in 1811, the oldest museum in Austria, as a research institution for natural science and Graz University of Technology was established from this core institution in 1864. Baur's installation makes reference to this first extension of the museum idea and its technical basis. His telematic installation is itself an extension, an electronic extension of the Hall of Mirrors, the Neue Galerie, the museum. The use of telematic devices, with the aid of which we can see far into the distance, equally makes reference to the founding concept precisely whose aim it was also to see into the distance, to go beyond local bounds. The museum, arisen from the idea of a technological research institute, returns to its initial purpose with the aid of Baur's electronic environment (in the Hall of Mirrors): the museum as an interface of an extension (of knowledge, of space and time, of imagination), as a conductor, as an instrument of work, as an out-

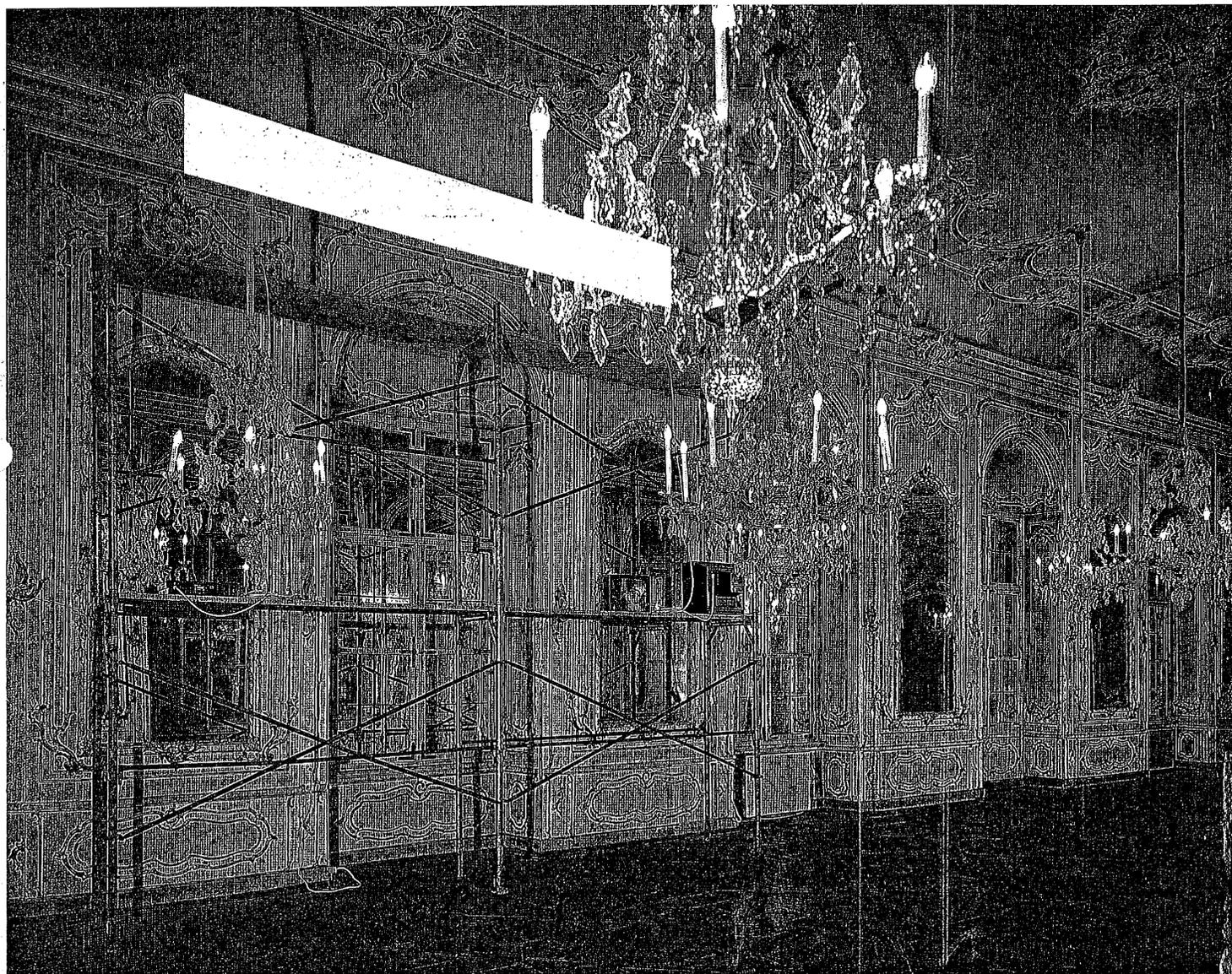
Ferne zu sehen, über lokale Begrenzungen hinauszugehen. Das Museum, der Idee einer technischen Forschungsstätte entsprungen, kehrt mittels des Baur'schen elektronischen Environments (im Spiegelsaal) wieder zur ursprünglichen Funktionsbestimmung zurück: das Museum als Schnittstelle einer Erweiterung (von Kenntnissen, von Raum und Zeit, von Vorstellungen), als Leitbahn, als Arbeitsinstrument, als Vorposten eines unbekanntes Außens (Aus-Stellung als nach außen stellen und fühlen). Dies ist der Kern von Baur's Botschaft der Refunktionalisierung des Dekors.

Mit dem weiteren Transfer der Grazer Ausstellung nach Holland, mit dem Tausch von räumlichen Elementen des Spiegelsaals nach Holland in ein anderes Museum, hat Baur die Aspekte der Leiterbahn, der Leitstelle, der Erweiterung, der Telematik, der Aus(sen)stellung, des in die Ferne Sehens als Funktion von Kunst und von Museum noch enorm verärkt.

post of an unknown outside (ex-hibition in the sense of placing and feeling outside). This is the core of Baur's message of refunctionalising the decor.

With the transfer of the exhibition to the Netherlands, the exchange of spatial elements of the Hall of Mirrors to the Netherlands into another museum, Baur has vastly augmented the aspects of strip conductors, the master terminal, the extension, telematics, the ex-hibition, seeing into the distance as a function of art and museum. Baur has accomplished a great feat of contextual art.

Peter Weibel

International Audio Visual Experimental Festival, Arnheim - NL, 1995

bm:wfk

Katalog/catalogue: Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, A-8010 Graz, Sackstraße 16, Tel. 0316/82 91 55, Fax 0316/81 54 01, Werner Fenz, Christa Steinle. Kurator: Peter Weibel. Gefördert/sponsored: Kulturreferat des Landes Steiermark. Übersetzung/Translation: Richard Watts. Fotos: Johann Koinegg, Eduard Rahs, Werkstatt Graz, XXX. Videoaufnahme: Blattgoldschlägerei Dungi/Wien-Schwechat, Baur, Paternusch, Posarnig. Druck/print: Grazer Druckerei, A-8020 Graz, Bienengasse 29.