

MARGRIET SCHAVEMAKER

Transparent & lebendig: Die Zukunft der Geschichtserzählung im Museum

MARGRIET SCHAVEMAKER

Transparent & alive: The future of storytelling in the museum

Im Mai 2018 wurde der niederländische Schriftsteller Arnon Grunberg mit 17 Nachwuchskünstler*innen (meist aus Syrien) für einen Monat ins Stedelijk Museum Amsterdam eingeladen. Am Morgen »beschattete« die Gruppe das Museumspersonal (jeden Tag jemand anderes, vom Direktor über Vermittler*innen bis zu den Aufsichten). Am Nachmittag verbrachte sie ihre Zeit damit, neue Werke in einem der großen Galerieräume zu schaffen. Das gesamte Projekt gipfelte in einer Pop-up-Ausstellung am letzten Mai-Wochenende. Darüber hinaus schrieb Grunberg täglich Kolumnen über das Projekt in der NRC, einer der größten nationalen Zeitungen der Niederlande. Hier kam er zu dem Schluss, dass Museen wie Krankenhäuser sind: In einem sterilen Raum kümmern sich die Mitarbeiter*innen um die Kunst, als wäre sie ein sterbender Patient. Es sind jedoch experimentelle Projekte wie diese, die das Museum wiederbeleben, ihm durch das Teilen von verborgenen Geschichten neues Leben einhauchen.

Die Sammlungspräsentation *Transparentes Museum* in Hamburg erfüllt einen ähnlichen Zweck. Was normalerweise »hinter den Kulissen« der Arbeit mit der Sammlung passiert, wird hier in den Mittelpunkt gerückt: von Geschichten darüber, wie Objekte langfristig erhalten werden (komplizierte Konservierungsverfahren), über Aspekte der Kontextualisierung der Objekte (Galerietexte, Audioführungen), von Bemühungen, sie schön aussehen zu lassen (Geschichte der Beleuchtung, Positionierung, Farbe der Wände) bis hin zu Forschungen zu komplexen Themen (Zuschreibungs- oder Herkunftsforschung). Von dieser neuartigen Sammlungspräsentation lernen wir zum einen, dass Transparenz eines Museums bedeutet, es mit einer Vielzahl von Werken, Texten, Illustrationen, komplizierten Debatten und Geschichte(n) zu füllen. Mit anderen Worten: Ein transparentes Museum ist auch ein dichtes Museum.

Darüber hinaus sehen wir, dass verschiedene Zielgruppen von dieser Präsentation »hinter den Kulissen« fasziniert sind. Sie wollen mehr über die Kunst erfahren, die sie so sehr schätzen oder zum ersten Mal sehen. Natürlich kann dieser Hunger auch über andere Medien wie Kurse, Podcasts, Dokumentationen oder Literatur gestillt werden. Aber auch Aus-

In May 2018, Dutch writer Arnon Grunberg and 17 newcomer artists (mostly from Syria) were invited to work at the Stedelijk Museum Amsterdam for a month. In the morning, the group would 'shadow' the museum staff (a different colleague every day: from director to guard and guide), and in the afternoon, the group would spend its time creating new work in one of the large gallery spaces. The entire project culminated in a pop-up exhibition that lasted the closing weekend of May. Moreover, Grunberg wrote daily columns about the project in NRC, one of the major national newspapers in the Netherlands. In these columns, he reached the conclusion that museums are like hospitals: in a sanitized space, the staff take care of the art as though it was a dying patient. However, it is experimental projects like these that reanimate the museum, bringing new life by sharing the hidden stories.

The specific collection display *Transparent Museum* in Hamburg serves a similar purpose. What normally happens 'behind the scenes' of a collection is presented here on the main stage: from stories about what keeps the objects in shape (i. e. complicated conservation issues), to aspects of contextualizing the objects (gallery texts, audio tours), endeavours to make them look beautiful (history of lighting, positioning, the colour of the walls) and research related to complex issues (originality or provenance research). What we first of all learn from this exhibition is that making a museum transparent means filling it with a large amount of works, texts, illustrations, complicated debates and (hi)stories. In other words: a transparent museum is also a dense museum.

Moreover, we see that different audiences are fascinated by this 'behind the scenes' presentation. They want to learn more about the art they appreciate so much or are encountering for the first time. Of course, this hunger can also be fed via other media, such as courses, podcasts, documentaries and literature. But exhibitions can also be tailored to narrate such stories, offering insight into all possible contexts and perspectives, and giving voice to the experts and expertise related to what is on display. It is a different curatorial model

Supes!

endlich "please touch"

Susanne N

great exhibit! Very thought-provoking.
Maybe something to consider would be ^{to include} the
cultural backgrounds of artists/artwork that
was taken from other spaces. How/why
do so many european museums have so
much world art that was stolen/taken from
colonialist times?

really cool job!

than the one prevailing especially in modern and contemporary art museums, in which the most prestigious and innovative art, selected by a connoisseur, is presented with as little context as possible in a sterile, white-cube space. For those museums, the turn to transparency is also a turn to history.¹

What is the future of such alternative museum practices? First of all, we encounter a growing need to include audiences at an earlier stage. In the Rijksmuseum in Amsterdam, for example, Rembrandt's infamous *Nightwatch* is currently being restored in front of visitors to the museum (over 2 million every year). Besides this 'transparent' display of the process, the audience will be asked for its opinion when difficult decisions need to be made. The experts will thus not decide amongst themselves what to retouch or not, but instead will open up the discussion. It is a form of co-creating and crowdsourcing that will definitely turn the museum into a more open institution, where people feel more welcome and appreciated.

Secondly, museums need to engage with critical perspectives on what they are doing. Across all of our institutions, suppressed voices demand a rewriting of conventional narratives and a critical deconstruction of the hegemonic powers that be.² In the project *New Narratives*, organized by the Amsterdam Museum, members of the various communities in the city are invited to give gallery talks in which the museum exhibitions and collection presentations are reinterpreted and new perspectives are added. For a museum with a vast collection of 17th-century group portraits, which mainly depict white men celebrating their status and prosperity, one can imagine that new narratives are in order. Currently, the museum is in the process of translating these critical readings into changes in the collection presentations and launching a series of transhistorical *New Narratives* exhibitions.

stellungen können darauf zugeschnitten sein, solche Geschichten zu erzählen, Einblicke in alle denkbaren Kontexte und Perspektiven zu geben und den Expert*innen sowie deren Expertisen eine Stimme zu geben. Es ist ein anderes kuratorisches Modell als das, welches vor allem in Museen für moderne und zeitgenössische Kunst vorherrscht: in denen die prestigeträchtigste und innovativste Kunst, ausgewählt von einem oder einer Kenner*in, in einem sterilen weißen Raum mit so wenig Kontext wie möglich präsentiert wird. Für solche Museen ist die Hinwendung zur Transparenz auch eine Hinwendung zu ihrer eigenen Geschichte.¹

Wie sieht die Zukunft solcher alternativen Museumspraktiken aus? Erstens sehen wir uns einem wachsenden Bedarf gegenüber, das Publikum in einem früheren Stadium einzubeziehen. Im Rijksmuseum in Amsterdam wird derzeit zum Beispiel Rembrandts berühmtes Werk *Die Nachtwache* vor den Augen der Museumsbesucher*innen restauriert (und das sind über 2 Millionen pro Jahr). Neben dieser »transparenten« Darstellung des Prozesses wird das Publikum nach seiner Meinung gefragt, wenn schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Expert*innen entscheiden also nicht mehr nur untereinander, was sie retuschieren oder nicht, sondern sie eröffnen eine Diskussion. Es ist eine Form des Ko-Kreierens und des Crowdsourcing, die das Museum definitiv zu einer offeneren Institution macht, in der sich die Menschen willkommen und geschätzt fühlen.

Zweitens müssen sich die Museen auseinandersetzen mit kritischen Perspektiven auf das, was sie tun. In allen unseren Institutionen fordern bislang unterdrückte Stimmen eine Neuschreibung konventioneller Erzählungen und eine kritische Dekonstruktion der bestehenden hegemonialen Kräfte.² Im Projekt *New Narratives* des Amsterdamer Museums sind Mitglieder der verschiedenen Gemeinden der Stadt eingeladen, Galerievorträge zu halten, so werden die Museumsausstellungen und Sammlungspräsentationen neu interpretiert und neue Perspektiven eröffnet.

Man kann sich vorstellen, dass – für ein Museum mit einer umfangreichen Sammlung von Gruppenporträts aus dem 17. Jahrhundert, in denen vor allem weiße Männer ihren Status und ihren Wohlstand feiern, – neue Geschichtserzählungen tatsächlich an der Reihe sind. Derzeit ist das Museum dabei, diese kritischen Lesarten in veränderte Sammlungspräsentationen zu übersetzen und eine Reihe von transhistorischen Ausstellungen zu eröffnen.

Die Schlussfolgerung ist, dass wir unsere Museen verändern müssen – von Schatzkammern, die wie Krankenhäuser funktionieren, zu Produktionshäusern, in denen das Erzählen von Geschichten ein wichtiger Bestandteil ist.³ Wir stehen vor einer transparenten, lebendigen Zukunft!

¹ Vgl. Schavemaker, Margriet: *The Second World War in the 21st Century Art Museum*, in: Langfeld, Gregor; Schavemaker, Margriet; Soeting, Margreeth (Hg.): *The Stedelijk Museum & the Second World War*, Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen en Stedelijk Museum Amsterdam 2015, S. 11–39; sowie dieslb.: *The White Cube as Lieu de Mémoire: The Return of History in the Museum of Modern and Contemporary Art*, Amsterdam: Reinwardt Academie 2017.

² Schavemaker, Margriet: *Changing the Game: Museum Research and the Politics of Inclusivity*, in: Sujong, Song; Eun, Kim Seong (Hg.): *What Museums Do: The Curatorial in Parallax*, Seoul: National Museum of Modern and Contemporary Art 2018, S. 89–106, hier S. 89.

³ Proctor, Nancy: *Blue Ocean Thinking for Museums*, Video, 17 Min. 14 Sek., TEDx Talks, Hamburg, online verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=dlguVVYwqbY> (letzter Zugriff am 21.05.2019), August 2017.

This leads us to the conclusion that we need to change our museums – from treasure stores that function like hospitals to production houses where storytelling is a key component.³ A transparent and lively future!

¹ See also Schavemaker, Margriet: *The Second World War in the 21st Century Art Museum*, in: Langfeld, Gregor et al. (eds.): *The Stedelijk Museum & the Second World War*, Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen en Stedelijk Museum Amsterdam 2015, pp. 11–39; and Schavemaker, Margriet: *The White Cube as Lieu de Mémoire: The Return of History in the Museum of Modern and Contemporary Art*, Amsterdam: Reinwardt Academie 2017.

² Schavemaker, Margriet: *Changing the Game: Museum Research and the Politics of Inclusivity*, in: Sujong, Song; Eun, Kim Seong (eds.): *What Museums Do: The Curatorial in Parallax*, Seoul: National Museum of Modern and Contemporary Art 2018, pp. 89–106, here p. 89.

³ Proctor, Nancy: *Blue Ocean Thinking for Museums*, video, 17min 14sec, TEDx Talks, Hamburg. Available online at <https://www.youtube.com/watch?v=dlguVVYwqbY> (accessed on 21.05.2019), August 2017.

Ein wenig mehr Transparenz
auch bei den aktuellen
Ausstellungen.

Etwas mehr Eindeutigkeit &
auch was die Künstler sagen
und etwas weniger "barocke Prosa"
in die Werke & Bedeutung
wird nicht durch Bedeutungs-

Schwängere Literatur geschaffen,
etwas interaktiver, dass
auch junge Menschen Zugang
finden?

Dieser Transparenzteil ist
eine tolle Idee! ☺