

JULIA HAGENBERG

Transparenz als Chance und Herausforderung

JULIA HAGENBERG

Transparency as an opportunity and a challenge

»Warum habt ihr das Museum gemacht?«, »Woher kommen diese Bilder?«, »Warum wurden sie ausgewählt?«, »Wer arbeitet im Museum? Was muss man lernen, um hier zu arbeiten?« ... Tritt man in einen intensiveren Austausch mit Besucher*innen – in diesem Fall mit Jugendlichen aus weiterführenden Schulen in Düsseldorf –, wird oft deutlich, dass sie ein großes Interesse an den Strukturen und Arbeitsweisen der Institution mitbringen. Solche Kontakte ermöglichen es uns als Mitarbeiter*innen, das Museum aus einer neuen Perspektive zu betrachten und die eigenen Routinen zu überprüfen. Die Fragen belegen, dass viele Menschen nicht mit der Kulturtechnik des Museumsbesuchs vertraut sind. Vor allem aber offenbaren sie »blinde Flecken« auf Seiten vieler Museen und zeigen, dass dort für diese Situation kein Bewusstsein vorhanden ist. Denn die meisten Kunstaussstellungen liefern keine Antworten auf solche Fragen. Grund dafür ist die Tatsache, dass sie vorausgesetzt, als allgemein bekannt betrachtet werden. Dies hängt nicht zuletzt maßgeblich damit zusammen, wer bisher im wissenschaftlichen Personal und im Stammpublikum der Institutionen repräsentiert ist – und wer nicht.

Vor diesem Hintergrund wird das Potenzial deutlich, das sich durch das Transparente Museum in der Hamburger Kunsthalle eröffnet. Angelehnt an die ICOM-Statuten, in denen 2007 die Aufgaben eines Museums definiert wurden, bietet das Projekt Einblicke in Fragen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens, Ausstellens und Vermittelns von Kunst. In abwechslungsreichen, mit großer Präzision und Kreativität gestalteten Displays können Besucher*innen eigenständig Themen- und Arbeitsschwerpunkte des Hauses erkunden. Anhand von konkreten Beispielen, etwa der Rahmung eines Werks und ihrer Wirkung, werden Strategien des Präsentierens von Kunst nachvollziehbar. Ein Mix aus Originalen, Texten, Medien und Materialien liefert vielfältige Informationen und Anknüpfungspunkte, die Menschen unterschiedlichen Alters ansprechen, und bildet ein anregendes szenografisches Pendant zu den klassischen Ausstellungsräumen. Besonders attraktiv sind interaktive Module, bei denen Besucher*innen selbst Hand anlegen oder Kommentare zu Werken hinterlassen können. Diese veranschaulichen nicht nur die Multiperspektivität und Vielstimmigkeit im Publikum, sondern laden

“Why did you set up the museum?” “Where do these pictures come from?” “Why were they chosen?” “Who works in a museum? What do you have to study to work here?” ... When you get the chance to have an in-depth discussion with museum visitors – in this case, pupils from secondary schools in Düsseldorf – you often find that they are very interested in the structures and working methods of the institution. Such encounters enable us, as museum practitioners, to look at the museum from a different perspective and to reconsider our own routines. The questions show that many people are unfamiliar with the cultural technique of visiting museums. Above all, however, they reveal the “blind spots” that many museums have, and show a lack of awareness of this situation. The majority of art exhibitions do not provide answers to such questions: they are simply taken for granted or regarded as common knowledge. This is closely related to the question of who has been represented on the academic staff and in the core audience of the institutions up to now – and who has not.

Against this background, the potential offered by the Transparent Museum at the Hamburger Kunsthalle becomes evident. Based on the International Council of Museums [ICOM] Statutes from 2007 that define the tasks of a museum, the project offers insights into issues of collecting, preserving, researching, exhibiting and communicating art. In varied displays that have been thoughtfully and creatively designed, visitors are invited to freely explore themes and activities related to museum practice. Specific examples – such as the framing of an artwork and its impact – are used to illustrate and elucidate strategies of presenting art. A combination of original artworks, texts, media and materials provides wide-ranging information and multiple points of reference that people of different ages can relate to, and serves as a stimulating scenographic counterpart to the traditional museum galleries. A particularly attractive feature are the interactive modules where visitors can gain hands-on experience or leave comments on the exhibited works. These elements not only show the multiperspectivity and multivocality of the audience, but also invite users to reflect on their own point of

view. In this way, visitors are introduced to processes taking place both front of house and behind the scenes at the museum; these include processes only expert colleagues are aware of, and which are unfamiliar to wider audiences.

A particularly positive aspect of this project is the fact that it also tackles difficult subjects such as provenance research. The disclosure of research processes into the origins of artworks contributes to the museum being perceived as part of sociopolitical developments.¹ Visitors are encouraged to see the museum not as a supertemporal authority, but as an institution with changing ethical principles and narratives, and to include their own position and role in this consideration. At the same time, the complexity and sensitivity of such issues indicates the ambitious aims of the project. To what extent can transparency be achieved in a museum that is tied to particular political and economic structures? What limitations exist? If it is not possible for all processes to be disclosed, must this fact not also be addressed?

Over the past few years, the presentation in the Transparent Museum has been changed a number of times; this is as an integral part of the project. Visitors were able to participate in shaping these displays by asking questions and making suggestions, which were taken into consideration when subsequent presentations were developed. This participatory approach is based on the assumption that those involved already have access to the museum. In order to participate of their own accord, they must have taken ownership of the institution and feel represented. In the future, therefore, important input could also come from non-visitors, with whom new contacts could be established – ideally together with the department of education and communication. Through longer-term cooperative efforts, themes for the Transparent Museum could be explored that open up new perspectives for all concerned. This kind of approach would correspond to the process initiated by the ICOM, which aims to revise the definition of the museum. The current definition is being challenged with regard to its Eurocentric character, and suggestions for a reformulation are currently being gathered. Particular emphasis is thereby placed – along with aspects of transparency – on a productive, non-hierarchical relationship and collaboration between museums and local communities.² A project such as the Transparent Museum in Hamburg can make a significant contribution to this endeavour.

¹ Cf. Besterman, Tristram: Cultural equity in the sustainable museum, in: Marstine, Janet (ed.): *The Routledge Companion to Museum Ethics. Redefining Ethics for the Twenty-First-Century Museum*, Abingdon: Routledge 2011, pp. 241–245.

² Cf. Sandahl, Jette in: International Council of Museums (ed.): *The Challenge of Changing the Museum Definition*, 2017, video, 8 min 50 sec. Available online at <https://youtu.be/e6eROC9Lk0A> (accessed on 16.05.2019).

auch zur Reflexion der eigenen Sichtweise ein. So werden Prozesse vor und hinter den Kulissen des Museums zugänglich, die teils nur Fachkolleg*innen, nicht aber breiteren Publikumskreisen bewusst und bekannt sind.

Es ist ein besonderer Gewinn, dass das Projekt auch diffizile Themen, z. B. die Provenienzforschung anspricht. Wenn Forschungsprozesse zur Herkunft von Kunstwerken aufgezeigt werden, trägt dies dazu bei, dass das Museum als Teil gesellschaftspolitischer Entwicklungen wahrgenommen wird.¹ Besucher*innen werden darin bestärkt, es nicht als überzeitliche Instanz, sondern als Institution mit veränderlichen ethischen Grundlagen und Narrativen zu betrachten und dabei die eigene Haltung und Rolle einzubeziehen. Gleichzeitig wird angesichts dieser sensiblen Fragestellungen evident, dass das Projekt einen hohen Anspruch formuliert. Inwieweit ist Transparenz in einem Museum einlösbar, das in bestimmte politische und finanzielle Strukturen eingebunden ist? Wo liegen Grenzen? Wenn nicht alle Prozesse offen gelegt werden können, müsste dann nicht auch dies thematisiert werden?

Im Verlauf des Projekts wurden die Räume im Transparenten Museum in den vergangenen Jahren wieder neu inszeniert. In die wechselnden Präsentationen konnte sich das Publikum einbringen, indem es eigene Fragen und Vorschläge hinterließ, die bei der Neukonzeption berücksichtigt wurden. Dieser partizipative Ansatz setzt indes voraus, dass die Beteiligten bereits einen Zugang zum Museum gefunden haben. Um aus freien Stücken zu partizipieren, müssen sie sich die Institution zu Eigen gemacht haben und repräsentiert fühlen. Spannende Impulse könnten in Zukunft daher auch von Nicht-Besucher*innen ausgehen, mit denen – idealerweise gemeinsam mit der Abteilung Bildung und Vermittlung – neue Kontakte aufgebaut werden. In längerfristigen Kooperationen wäre es möglich, Fragestellungen für das Transparente Museum zu eruieren, die für alle Seiten bislang unbekannte Perspektiven eröffnen. Eine solche Ausrichtung würde mit dem Prozess korrespondieren, der bei ICOM angestoßen wurde und eine Überarbeitung der Museumsdefinition zum Ziel hat. Hier wird die bisherige Definition im Hinblick auf ihre eurozentrische Prägung hinterfragt und aktuell Vorschläge für eine Neuformulierung zusammengetragen. Ein besonderer Fokus liegt dabei – neben Aspekten der Transparenz – auf einer produktiven, nicht-hierarchischen Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Museen und der Stadtgesellschaft.² Dazu kann ein Projekt wie das Transparente Museum in Hamburg einen wichtigen Beitrag leisten.

¹ Vgl. Besterman, Tristram: Cultural equity in the sustainable museum, in: Marstine, Janet (Hg.): *The Routledge Companion to Museum Ethics. Redefining Ethics for the Twenty-First-Century Museum*, Abingdon: Routledge 2011, S. 241–245.

² Vgl. Sandahl, Jette in: ICOM International Council of Museums (Hg.): *The Challenge of Changing the Museum Definition*, Video, Länge: 8:50 Minuten, online verfügbar unter <https://youtu.be/e6eROC9Lk0A> (letzter Zugriff am 16.05.2019), 2017.

Was für eine gute Idee! Wir sind begeistert vom transparenten Museum und werden "unserem Hausmuseum", dem Kunstmuseum Basel, diese Ausstellung als Anregung empfehlen.

Auch der Umbau Ihres Hauses ist ganz ausgezeichnet gelungen. Hoffentlich werden die Kosten nicht ~~wie~~ wie bei der Elbphilharmonie so sehr strapaziert... :-)

Gabriele T & Roger A
aus Riehen bei Basel

24.7.2016

DAS TRANSPARENTE MUSEUM IST EINE GROßARTIGE MÖGLICHKEIT, DEN NACHWUCHS ZU BEWEISERN. INSBESONDERE WENN MAN SICH FÜR DAS ARBEITEN IM MUSEUM INTERESSIERT BIETET EINEM DIE AUSSTELLUNG TOLLE EINBUCKE. VIELEN DANK + WEITER SO!

Was sind denn die Kriterien, nach denen ein Kunstwerk "gut" ist und angekauft wird?

Es sollte mehr transparente Museen geben!

[12.08.2016]

What is the archivist's favourite object in the collection?

I LOVE LOVE LOVE what you have curated here. You've opened up the history of art history in a beautiful, fun, engaging way. I long for something as direct as this to happen in UK museums & galleries.

Adam C London

► Abb. 54: Forschen III / Fälschen (seit Mai 2016), mit Oscar Domínguez, *Melancholie einer Straße* (Fälschung nach Giorgio de Chirico), 1941–1945, und projizierten Vergleichen, so vom Vorbild, dem Original de Chiricos sowie eigenen Variationen des Künstlers | Fig. 54: Researching III / forging (since May 2016), with Oscar Domínguez, *Mystery and Melancholy of a Street* (forgery after Giorgio de Chirico), 1941–1945, and next to it the projection of the model, the original of de Chirico, and the artist's own variations