

USA / LOS ANGELES

Getty Research Institute

Entrance to the Getty Research Institute © Getty

The Getty Research Institute (GRI) in Los Angeles was founded in 1983 as one of the Getty Trust programs. These include the J. Paul Getty Museum, the Getty Conservation Institute, and the Getty Foundation. The Getty is a private non-profit institution administered by the Getty Trust. All collections—the Research Library and the Special Collections—focus on art history and related areas of visual culture. While the library seeks to be a global art research collection, the Special Collections are acquired selectively. Media include rare books, photographs, and prints; drawings, such as artists' sketchbooks; architectural plans and models; manuscripts, such as artists' letters; multiples and contemporary media, such as audio recordings and videos. Core areas are the history of collecting, provenance, and artists' archives as well as those of related art-world professions, such as architects, curators, conservators, art historians, dealers, and gallery archives. To promote research and public comprehension of art history and the special collections, the GRI has an impressive array of public programs, publications, and exhibitions. Every year hundreds of loans to international museum exhibitions bring GRI collections to new venues around the world.

Getty Research Institute

Marcia Reed

The Getty Research Institute in Los Angeles was founded in 1983 as one of the Getty Trust programs to focus on art. Others were the J. Paul Getty Museum founded in 1974 with Mr. Getty's private collection, the Getty Conservation Institute, and the Getty Foundation. We are a private non-profit institution administered by the Getty Trust, with current president art historian Dr. Jim Cuno.

Under the leadership of GRI director Dr. Thomas Gaehtgens [who retired in May 2018, editor's note], approximately 220 people presently work at the GRI. Staff are art historians, librarians, curators, conservators, digital specialists, photographers, and indeed, many artists who work at the GRI as their day job. They research, conserve, and provide reference assistance on the GRI collections, which are accessible around the world via our online catalog and increasingly with digital versions of the collections. In addition, each year we have from 60-70 invited Getty scholars, fellows, and graduate interns, as well as exchange staff. Each scholar year has a theme intended to stimulate research; in 2003/04 the subject was "Markets and Values", concerning the business of art; in 2017/18 this year it is "Vandalism and Iconoclasm".

GRI Collections

All collections—the Research Library and the Special Collections—focus on art history and related areas of visual culture. While the library seeks to be global, the special collections are selective. Core collecting areas are:

- 1) History of collecting and provenance. To provide documentation on processes of production, practices of collecting and display to investigate context and history for single works of art. This has been a fundamental area for collecting since our establishment, and includes archives from artists (and related professions in the art world such as architects and conservators), curators, collectors, foundational art historians, critics, galleries, and dealers.

- 2) New fields and areas of investigation for the history of art. For example, we collect intensively concerning art in Southern California, particularly in the postwar period when the region became a center for experiments in advanced art.

3) Documentation of encounters with non-Western cultures in Asia, Africa, and Latin America. Here, we collect selectively and with deliberation. At present, we are building strong collections on Southeast Asia (China and India) and North African colonial encounters. Our strongest initiative, presently being celebrated with the *Pacific Standard Time / Los Angeles-Latin America* initiative—more than 70 museum and gallery exhibitions in Southern California—is building collections of archives and individual documents on the history of art in Latin American countries.

When the GRI was established, we had virtually no collections, except a curatorial hand-library. The first thirty-some years were spent acquiring notable collections intended for research, and also for exhibition and publication. Special Collections span the Renaissance to the contemporary era, and their focus is always research. All of the categories delineated as in the initial conference questionnaire are precisely our core collecting areas. I would note that this list did not include artists, and for us that is an essential area, but also dealers and galleries, collectors, critics, curators, academics (professors of art history), photographers, architects, and art institutions or associations.

We do not have an elaborate written collecting policy in order to preserve a flexible approach, rather than fit diverse archival material into rigid, possibly inappropriate categories. However, the collections are primarily works on paper, in addition to multiples, models, audio and video recordings. The purpose of all archives is to reveal—for researchers—the process of conception and creation of art works or their subsequent histories. Correspondence, drafts of publications, research notes and ephemera, slides and photographs can all be included. Occasionally, art works on paper made or dedicated to the persons or parts of collections (but not major art works) on whom the archives focus are included; in archives of curators and architects, we have working models of exhibitions or architectural projects. When considering an archive, it is optimal to discuss it with the owners and/or artists to plan for the transfer to the GRI. Just to stress, rather than rigid rules about categories of materials, we are flexible in the case of each archive.

A few Collection Statistics

- more than 23,000 linear feet of manuscripts and archives (Total storage of our special collections is 73,365 linear feet, within which is 56,736 linear feet of archival storage. We have eight vaults onsite; and a remote storage facility.)

- nearly 27,000 single prints and drawings in albums in collections, as well as many more remaining in the archives
- 1,100 collections of rare photographs
- almost 70,000 volumes of rare books, including fifteenth-century incunables and many contemporary artists' books

Online Access

The GRI research library and special collections are accessible in a Primo database, which includes links to digitized holdings as well. We try to suit the depth and detail of cataloging description—whether just an inventory or more detail for selected important works and documents. Extensive finding aids are routinely prepared for all archives; finding aids or inventories often have item-level descriptions of important individual documents.

Developing Archival Collections: The Process of Acquisition

In our considerations for further development of the special collections, including archives, whenever there is a major acquisition or donation to be proposed, a large group of curators, art historians, and the GRI directors meet to deliberate about the collection and discuss its merits. The lead curator presents the proposed acquisition, and will have done a considerable amount of research to prepare the written proposal. She has physically examined the collection; researched the contents of the archive, considering whether or how much of it has been published, and thus has assessed the potential of the archive for innovative research and publication. Of course, curators routinely investigate the integrity, legal ownership, and concerns about patrimony and legal export, as well as the condition of the material.

To give some detail about several of our larger archives, which contain considerable documentation of individual artists, I will discuss four of the most important archives: one of the oldest gallery archives we hold, the Knoedler gallery records (M. Knoedler & Co.); a collector's archive, the Jean Brown Archive of Dada, Surrealism and Fluxus; an artist's archive, the Robert Mapplethorpe archive; and a curator's archive, from Harald Szeemann.

Knoedler Gallery Records

The complete archive of the gallery's operations from the 1850s to 1971 (when Knoedler was acquired by the collector Armand Hammer) includes stock books, sales books, and commission books; correspondence with collectors, artists, art dealers, and other associates; photographs of art-works sold by the gallery; records from the firm's offices in London, Paris, and other cities; exhibition files; framing and restoration records, and records of the firm's Print Department.

One of the largest archives we have ever acquired, this collection of meticulous records on art works and related accounting documents illuminates the business relationships of what is arguably America's oldest and most preeminent art galleries. Founded in 1848 as the New York branch of the French firm Goupil & Cie before the creation of most North American museums, the Knoedler Gallery played a central role as a conduit for the masterworks that established American collections. The firm's archive traces the development of the once provincial American art market into one of the world's leading art centers and the formation of the private art collections that would ultimately establish the nation's leading art museums, such as the Frick Collection and the National Gallery of Art.

Knoedler's files added remarkable unpublished material to the GRI's collections on the history of taste, the art market, collecting, patronage, artists, and major works of art. It complements dealers' archives that were already at the GRI, such as Goupil & Cie (later Boussod, Valadon & Cie) and Duveen Brothers, which were in business in the same era, often with the same clients. The Knoedler Archive was housed for decades in the Knoedler Gallery's New York office, and basically inaccessible. Now portions of the archive have been digitized with support from the National Endowment for the Humanities, ensuring accessibility for the broadest possible range of international researchers.

Jean Brown Archive of Dada, Surrealism and Fluxus

Acquired in 1985, the Jean Brown Archive was the first major acquisition by Getty Research Institute to include avant-garde movements and post-war artistic practices. It included Dada and Surrealist books, objects, and works on paper; a notable Fluxus collection, artists' archives, lettrist works, mail art, more than four thousand artists' books, and a library of catalogues and monographs. The Brown Archive became the foundation for the GRI's twentieth-century collections. It has guided the way that we

collect across media, gathering rare books, prints, photographs, as well as manuscripts, and archives that contextualize the artistic production of a certain group, a place, or a time-period. Jean Brown worked with advisors, such as MoMA bibliographer Bernard Karpel and Fluxus leader George Maciunas, and she had remarkable personal intuition for collecting. This archive brought smaller archival collections including Johannes Baader, Richard Huelsenbeck, Dick Higgins, Benjamin Patterson, and most notably, our first collections on and by Marcel Duchamp.

Robert Mapplethorpe Archive

Donated by the Robert Mapplethorpe Foundation, the Robert Mapplethorpe Archive may be the most valuable archive in our collection. It is a notably complete record of Mapplethorpe's life and work. There is comprehensive coverage of his artistic and commercial career and several hundred photographs of non-editioned and commercial work, test prints, and variants. The archive includes exhibition information, inventories, press clippings, interviews, and videotapes. Ephemeral publications record events, among them the landmark 1990 Cincinnati trial. There is personal correspondence with close friends and intimates Patti Smith and Sam Wagstaff. In addition to works that Mapplethorpe owned or that were given to the Mapplethorpe Foundation after his death in 1989 are including photographs of Mapplethorpe and his artwork taken by contemporaries such as Lynn Davis and Francesco Scavullo.

Documenting the artist's processes of conception and his innovative approach to making art, there are dozens of Polaroids, and more than 200 unique works of art, including drawings, hand-painted collages, and assemblages, some of which combine found objects with photographs or Polaroids. Dating before 1975 and overshadowed by the power of his later large-format photographs, these early works are largely unfamiliar in spite of the importance they hold in understanding the artist's formative years. They complement the approximately 1,900 limited edition photographs and other works of art housed at the Getty Museum that are jointly owned with the Los Angeles County Museum of Art. At the GRI, researchers can also work with the archives of Mapplethorpe's partner, curator Sam Wagstaff and his dealer Harry Lunn. This acquisition illustrates one of the GRI's principal collecting strategies, that is, to build on our strengths and to acquire overlapping archives and related collections to enrich and deepen the possibilities of research.

Harald Szeemann Archive

Including his extensive library and archive on art and culture formerly housed in his “Fabbrica” in Maggia, Switzerland, the Harald Szeemann Archive and Library was the working research collection of the most famous curator of the post-World War II era. Szeemann was an ardent advocate of modern and contemporary art, from Dada, Surrealism, and Futurism, to conceptualism, post-minimalism, performance art, and new forms of installation and video art. The archival portion is a complete record of Szeemann’s correspondence with major artists, curators, and scholars from the late 1950s until his death in 2005. Approximately 1,500 linear feet of archival research files contain letters, ephemera, prints, drawings, floor plans, date books, videotapes, and a complete photographic record documenting Szeemann’s projects and the artists with whom he was associated.

This acquisition brought Szeemann’s extensive library, with 1,500 linear feet of rare monographs, artists’ books, and limited edition publications, as well as specialized collections on topics ranging from anarchism, science fiction, and pataphysics to other lesser-known artistic movements. We always record the provenance of collections we take in, even for library books. To find the contents of Szeemann’s library or a particular book he may have owned, you can search “Harald Szeemann Collection” in our online catalog or enter an author or title and the keyword “Szeemann”. I believe that Szeemann’s archive was assembled not only for his own curatorial projects, but also with the generous idea that future researchers, indeed the world of art history, would profit from it and continue Szeemann’s contributions in the future.

The Importance of Research

The GRI’s middle name is “research”. This is the core institutional activity in which all staff engage, and for which we bring scholars to the Getty, as well as make our collections publicly available online. We particularly encourage research on the special collections which are acquired not for their histories of past publication or for exhibitions but to foster new research. We value all types of publication: in books, journals, online, and offer specific opportunities in the Getty Research Journal. When we acquire archives, we request non-exclusive rights from the owners or rights holders which allow publication. (If we are not able to secure these

non-exclusive permissions for publication, it is a deal-breaker, because we do not wish to hold material which is restricted in its scholarly uses.)

An important part of GRI curators' jobs is not only to develop and to manage the collections researching and organizing incoming acquisitions and donations, but also to promote them through publications, through collaborative work such as reference and research assistance to colleagues, and through exhibitions. We have four to five regularly scheduled exhibitions in the GRI Galleries, usually with publications. These provide opportunities to present archives to the public, and to promote an understanding of the importance of collecting and research on primary documents. In addition, we have an active exhibition loan program which lends hundreds of works from the archives to other institutions' exhibitions around the world. Since the 1980s, museums including the Getty Museum, have increasingly included archival documents—letters, manuscripts, and ephemera from archives—in major museum exhibitions and catalogues. In this period, which was the GRI's first decade before we moved to the Getty Center in Brentwood Richard Meier campus,—we did not actually have our own building or adequate reading room space and collections were in storage.—Thus, this was one of the ways we were able to promote the significance of the GRI special collections.

Concerning the Definition of Archives

Archives can be defined in a number of ways. Because they are personal or are the product of years of activity, the ways in which they are constructed very different as well.

An archive can be the surviving documents of a figure—that is all of what was saved—and you can't save everything! Or it can be partial: documenting a particular project, a chronological section of an entire career or business. Archives are often dispersed among friends and family members, during a lifetime or afterwards. Archives are frequently part of a larger estate, and often viewed as not the most valued part.

As archivists, curators, or researchers, we think their purpose is to serve as primary documents: they come directly from the source. Others, such as family members and loved ones, have emotional attachments or agendas concerning renown, authentication of art works.

Archives are often constructed by either the artists or someone else—a collector perhaps—for personal reasons. Rather than being pristine

primary documents, archives have an optics or a particular perspective. They are never objective.

Occasionally, but increasingly, a gallery or art-world insider has cherry-picked an archive for especially valuable works, like sketches, possibly to be sold separately as art, but indeed these may be important works-in-progress that document the conception of a major art work. It leaves the archive like a piece of Swiss cheese.

So, this is just a final caution that archives are always complex and multi-dimensional, but very interesting ones because they are highly personal and immediate, full of intriguing historical information.

USA / LOS ANGELES

Getty Research Institute

State of the Art Archives, Berlin 2017, Marcia Reed © Foto: Robert Gruber

Das Getty Research Institute (GRI) in Los Angeles wurde 1983 vom Getty Trust gegründet, dem auch das J. Paul Getty Museum, das Getty Conversation Institute und die Getty Foundation angehören. Das Getty ist eine private Non-Profit-Organisation unter der administrativen Leitung des Getty Trust. Alle Sammlungen – die Forschungsbibliothek und die Sondersammlungen – konzentrieren sich auf die Kunstgeschichte und Bereiche mit Bezug zur visuellen Kunst. Während der Bibliotheksbestand so umfassend wie möglich sein soll, sind die Spezi­alsammlungen selektiv angelegt. Unter den gesammelten Medien sind seltene Bücher, Fotografien, Drucke, Zeichnungen (zum Beispiel aus Skizzenbüchern), Architekturpläne und Modelle, Manuskripte wie beispielsweise Briefe, Multiples, aber auch moderne Formate wie Audio- und Videoaufnahmen. Die wichtigsten Sammlungsbereiche betreffen die Geschichte des Sammelns, Provenienzforschung und private Archive von Künstlern oder anderen Akteuren der Kunstwelt, wie etwa Architekten, Kuratoren, Konservatoren, Kunsthistorikern, Kunsthändlern und Galeristen. Zur Förderung der Erforschung und des öffentlichen Verständnisses der Spezi­alsammlungen und der Kunstgeschichte erarbeitet das GRI nicht nur eine Vielzahl öffentlicher Programme, Ausstellungen und Publikationen, sondern verleiht auch jedes Jahr hunderte Objekte an Museen und Galerien weltweit.

Getty Research Institute

Marcia Reed

Das Getty Research Institute in Los Angeles wurde 1983 vom Getty Trust als eine seiner Initiativen im Kunstbereich gegründet. Weitere sind das 1974 gegründete J. Paul Getty Museum, das Herrn Gettys private Sammlung beherbergt, sowie das Getty Conversation Institute und die Getty Foundation. Wir sind eine private Non-Profit-Organisation unter der administrativen Leitung des Getty Trust, dessen aktueller Präsident der Kunsthistoriker Dr. Jim Cuno ist.

Unter GRI-Direktor Dr. Thomas Gaehtgens [der im Mai 2018 in den Ruhestand gegangen ist; Anm. d Red.] arbeiten zur Zeit etwa 220 Personen am Institut. Unter den Angestellten sind Kunsthistoriker*, Bibliothekare, Kuratoren, Restauratoren, Informatiker, Fotografen und auch viele Künstler, die hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie erforschen und erhalten die Sammlung des GRI und assistieren bei der Recherche im Online-Katalog, der die Sammlungen in digitaler Form weltweit zugänglich macht. Außerdem empfangen wir jedes Jahr 60-70 Getty-Wissenschaftler, Stipendiaten und Praktikanten. Hinzu kommen Mitarbeiter, die an Austauschprogrammen teilnehmen. Für jedes Jahr legen wir ein wissenschaftliches Thema fest, das neue Forschung und Diskurse anregen soll. 2003/04 war dies zum Beispiel »Märkte und Werte«, wobei es um den Kunstmarkt ging, für 2017/18 ist unsere Wahl auf »Vandalismus und Ikonoklasmus« gefallen.

Die Sammlungen des GRI

Alle Sammlungen – die Forschungsbibliothek und die Sondersammlungen – konzentrieren sich auf die Kunstgeschichte und Bereiche mit Bezug zur visuellen Kunst. Während die Bibliothek so umfassend wie möglich sein soll, sind die Spezialsammlungen selektiv angelegt. Es gibt folgende Kernbereiche:

- 1) Geschichte des Kunstsammelns und Provenienzforschung: Hier sollen Produktionsprozesse sowie Sammel- und Ausstellungspraktiken dokumentiert werden, um Kontext und Geschichte von einzelnen Kunstwerken untersuchen zu können. Seit der Gründung ist dies ein Kernbereich unserer Arbeit, der Archive von Künstlern (und anderen künstlerisch Tätigen wie Architekten und Restauratoren), Kuratoren, Sammlern,

bedeutenden Kunsthistorikern, Kritikern, Galerien und Kunsthändlern umfasst.

2) Neue Forschungsfelder der Kunstgeschichte: Wir sammeln beispielsweise intensiv Material zu südkalifornischer Kunst, besonders aus der Nachkriegszeit, als die Region zu einem Zentrum für Gegenwartskunst avancierte.

3) Die Dokumentation von Begegnungen mit nicht-westlichen Kulturen in Asien, Afrika und Lateinamerika: In diesem Bereich gehen wir selektiv und mit Bedacht vor. Im Moment bauen wir Sammlungen auf, die sich vor allem auf Südostasien (China und Indien) sowie die Kolonialzeit in Nordafrika konzentrieren. Unsere umfangreichste Aktivität ist der Aufbau von Sammlungen mit Archiven und persönlichen Dokumenten zur Geschichte der Kunst in lateinamerikanischen Ländern. Dies wird gerade mit der über 70 Ausstellungen in Museen und Galerien Südkaliforniens umfassenden Initiative *Pacific Standard Time / Los Angeles-Latin America* gefeiert.

Bei der Gründung des GRI hatten wir im Grunde noch keinerlei Sammlungen, lediglich eine kuratorische Handbibliothek. Die ersten mehr als dreißig Jahre waren der Akquise nennenswerter Sammlungen gewidmet, die für Forschung, aber auch für Ausstellungen und Publikationen genutzt werden sollten. Die Spezialsammlungen reichen von der Renaissance bis zur heutigen Zeit und sie dienen stets vorrangig der Forschung. Die Kategorien, die im ursprünglichen Fragebogen zu dieser Konferenz vorgegeben waren, entsprechen auch unseren Hauptsammlungsbereichen. Anzumerken ist, dass diese Liste Künstler nicht anführt – diese stellen für uns einen essentiellen Bereich dar, ebenso wie Kunsthändler und Galerien, Sammler, Kritiker, Kuratoren, Wissenschaftler (Professoren der Kunstgeschichte), Fotografen, Architekten und Kunstinstitutionen oder -vereinigungen.

Wir haben keine ausformulierten, komplizierten Sammlungsrichtlinien, um methodisch flexibel bleiben zu können anstatt diverses Archivmaterial in starre, womöglich ungeeignete Kategorien zwingen zu müssen. Das Archivmaterial besteht hauptsächlich aus Papierdokumenten, hinzu kommen Multiples und Modelle sowie Audio- und Videoaufnahmen. Das Ziel aller Archive ist es, Forschenden den Prozess der Ideenfindung und Entstehung von Kunstwerken und ihre anschließende Geschichte zu offenbaren. Briefe, Entwürfe für Publikationen, Recherchenotizen und Ephemera, Dias und Fotografien können dazu dienen. Mitunter sind auch Kunstwerke auf Papier (keine wirklich bedeutenden allerdings) dabei, die

von der oder für die jeweils relevante Person angefertigt wurden, auf die sich das Archiv konzentriert. In den Sammlungen zu Kuratoren und Architekten sind auch Arbeitsmodelle von Ausstellungen oder architektonischen Projekten zu finden. Wenn wir den Erwerb einer Sammlung in Erwägung ziehen, ist es stets am besten, den Transfer zum GRI mit den Besitzern und/oder Künstlern im Voraus durchzusprechen. Ich will nochmals betonen: Statt bei der Akquise nach strikten Kategorien vorzugehen, gehen wir an diese Aufgabe bei jedem neuen Archiv flexibel heran.

Einige Zahlen aus der Sammlungstatistik

- mehr als 7.000 Regalmeter Manuskripte und Archive
(Die Gesamtheit der von uns aufbewahrten Materialien unserer Spezialsammlungen beträgt 22.362 laufende Meter, davon 17.293 Meter Archivmaterial. Vor Ort haben wir acht Magazine und es gibt ein Außendepot.)
- etwa 27.000 Einzeldrucke und Zeichnungen in Alben in der Sammlung sowie viele weitere im Archiv
- 1.100 Sammlungen seltener Fotografien
- fast 70.000 Exemplare seltener Bücher, darunter Inkunabeln aus dem 15. Jahrhundert und viele zeitgenössische Künstlerbücher

Onlinezugang

Die Forschungsbibliothek des GRI und die Spezialsammlungen sind über eine Primo-Datenbank zugänglich, die auch Links zu unseren digitalisierten Beständen beinhaltet. Wir versuchen, die Kurzbeschreibungen im Katalog anzupassen: Manchmal ist es nur ein Inhaltsverzeichnis, für ausgewählte, wichtige Arbeiten und Dokumente gibt es hingegen detailliertere Angaben. Ausführliche Findhilfen werden für alle Archive standardmäßig eingerichtet. Häufig enthalten die Findhilfen und Bestandslisten kurze, zusammenfassende Beschreibungen auf Objektebene für einzelne wichtige Dokumente.

Entwicklung von Archivsammlungen: Erwerbung

Was die Weiterentwicklung der Spezialsammlungen und Archive angeht, so kommt, wenn ein Angebot oder der Vorschlag einer wichtigen Erwerbung oder Schenkung im Raum steht, ein vielköpfiges Gremium aus Kuratoren, Kunsthistorikern und dem Direktorium des GRI zusammen und berät sich. Die Chefkuratorin präsentiert den anderen die vorge-

schlagene Erwerbung. Dem ging in der Regel bereits einiges an Rechercheaufwand voraus, um einen schriftlichen Antrag vorzubereiten. Sie hat sich die Originaldokumente persönlich angesehen, sich einen Überblick über die Sammlung verschafft, recherchiert, wie viel davon bereits veröffentlicht wurde und ist so zu einer Einschätzung im Hinblick auf das Potential des Materials für innovative Forschung und Publikation gelangt. Standardmäßig überprüfen Kuratoren natürlich auch die Integrität der Sammlung, die rechtlichen Eigentumsverhältnisse, eventuelle Erbschaftsfragen und geltende Exportbestimmungen sowie den allgemeinen Zustand des Materials.

Ich möchte nun vier unserer größeren Archive, die eine beträchtliche Menge an Dokumenten zu einzelnen Künstlern beinhalten, ausführlicher vorstellen: eines der ältesten Galeriearchive in unserem Besitz, das der Galerie M. Knoedler & Co.; ein Sammlerarchiv, das Jean Brown-Archiv zu Dada, Surrealismus und Fluxus; ein Künstlerarchiv, nämlich das von Robert Mapplethorpe; und zuletzt das Kuratorenarchiv von Harald Szeemann.

Das Archiv der Knoedler Galerie

Das vollständige Archiv der Galerieaktivitäten von den 1850ern bis 1971 (als Knoedler von dem Sammler Armand Hammer aufgekauft wurde) beinhaltet Inventur-, Verkaufs- und Kommissionsbücher; den Schriftverkehr mit Sammlern, Künstlern, Kunsthändlern und anderen Partnern; Fotografien von Kunstwerken, die die Galerie verkauft hat; Unterlagen der Büros in London, Paris und anderen Städten; Ausstellungsdokumente; Unterlagen zu Rahmungen und Restaurationen, und jene der Printabteilung des Unternehmens. Als eines der größten Archive, das wir jemals erworben haben, beleuchtet diese sorgfältig angelegte Sammlung von Dokumenten zu Kunstwerken und mit ihnen verbundenen administrativen Vorgängen die Geschäftsbeziehungen der vielleicht ältesten und wichtigsten Kunstgalerie der USA. 1848 als New Yorker Zweigstelle des französischen Unternehmens Goupil & Cie gegründet, also vor der Gründung der meisten Museen Nordamerikas, spielte die Galerie Knoedler eine zentrale Rolle als Vermittler jener Meisterwerke, mit denen amerikanische Sammlungen aufgebaut wurden. Das Archiv dieser Firma zeichnet die Entwicklung des einst so provinziellen amerikanischen Kunstmarktes zu einem der wichtigsten Marktplätze für Kunst weltweit sowie der Herausbildung jener privaten Sammlungen nach, die schließlich die führen-

den Kunstmuseen der Nation begründen sollten, wie etwa die Frick Collection und die National Gallery of Art.

Die Dokumente Knoedlers bereicherten die GRI-Sammlungen zur Geschichte des ästhetischen Geschmacks, zum Kunstmarkt und der Sammlertätigkeit sowie zum Mäzenatentum, zu Künstlern und wichtigen Kunstwerken um teilweise bemerkenswertes, unveröffentlichtes Material. Es komplementiert Händlerarchive, die sich bereits am GRI befanden, wie etwa jenes von Goupil & Cie (später Boussod, Valadon & Cie) oder das der Duveen-Brüder, die zur selben Zeit aktiv waren, oftmals sogar dieselben Kunden hatten. Das Knoedler-Archiv war jahrzehntelang im New Yorker Büro der Galerie Knoedler untergebracht und somit so gut wie unzugänglich gewesen. Nun sind Teile dieses Archivs mit Unterstützung des National Endowment for the Humanities digitalisiert und damit für das größtmögliche internationale Wissenschaftspublikum zugänglich gemacht worden.

Das Jean Brown-Archiv zu Dada, Surrealismus und Fluxus

Das Jean Brown-Archiv wurde 1985 erworben und war die erste große Sammlung des Getty Research Institute, die Material zu Avantgarde- und Nachkriegskunst enthielt. Sie umfasst Bücher, Objekte und Arbeiten auf Papier aus Dada und Surrealismus, eine beträchtliche Fluxus-Sammlung, Künstlerarchive, lettristische Werke, Mail Art, mehr als 4.000 Künstlerbücher und eine Bibliothek mit Katalogen und Monographien. Das Brown-Archiv war für das GRI die Grundlage für seine Sammlungen zum 20. Jahrhundert. Es war wegweisend für unsere medienübergreifende Sammlungstätigkeit, die seltene Bücher, Drucke, Fotografien und Manuskripte sowie Archive umfasst, die vor allem der Kontextualisierung der künstlerischen Produktion einer bestimmten Gruppe, eines Ortes oder einer Zeit dienen. Jean Brown arbeitete mit Beratern zusammen, etwa dem MoMA-Bibliographen Bernard Karpel oder George Maciunas, einem führenden Mitglied der Fluxus-Bewegung, und zeigte auch selbst einen bemerkenswerten Sammlerinstinkt. Mit dieser Sammlung kamen Teilarchive zu u.a. Johannes Baader, Richard Huelsenbeck, Dick Higgins, Benjamin Patterson und vor allem von und über Marcel Duchamp in unseren Besitz.

Das Robert Mapplethorpe-Archiv

Als Schenkung der Robert Mapplethorpe Foundation in unseren Besitz gelangt, ist das Robert Mapplethorpe-Archiv unsere wohl wertvollste Sammlung. Es ist eine bemerkenswert vollständige Erfassung seines Lebens und Wirkens. Die Materialien decken seine künstlerische und kommerzielle Karriere ausführlich ab und werden ergänzt durch mehrere Hundert Fotografien von unveröffentlichten und kommerziellen Arbeiten und Testdrucken sowie verschiedenen Ausführungen der Werke. Das Archiv beinhaltet Informationen zu Ausstellungen, Bestandslisten, Zeitungsausschnitte, Interviews und Videoaufnahmen. Wichtige Ereignisse werden durch ephemere Veröffentlichungen dokumentiert, darunter der richtungsweisende Cincinnati-Prozess von 1990. Ein Teil besteht auch aus der privaten Korrespondenz mit den engen Freunden und Vertrauten Patti Smith und Sam Wagstaff. Neben den Werken, die Mapplethorpe selbst besessen hat oder die er der Mapplethorpe Foundation nach seinem Tod 1989 vermachte, sind auch Fotografien von Mapplethorpe und seinen Arbeiten in der Sammlung zu finden, die von Zeitgenossen wie Lynn Davis und Francesco Scavullo gemacht wurden.

Weiterhin gibt es Dutzende Polaroids und mehr als 200 einzigartige Kunstwerke, darunter Zeichnungen, handgemalte Collagen und Assemblagen, von denen einige diverse Fundobjekte mit Fotografien oder Polaroids kombinieren – allesamt dokumentieren sie den Prozess der Ideenfindung des Künstlers und seine innovative Herangehensweise an das künstlerische Schaffen. Vor 1975 entstanden und im Schatten seiner späteren ausdrucksstarken und großformatigen Fotografien stehend, ist dieses Frühwerk weitgehend unbekannt, obwohl es für das Verständnis der prägenden Jahre dieses Künstlers immens wichtig ist. Sie komplementieren die etwa 1.900 Fotografien in limitierter Auflage und andere Kunstwerke, die im Getty Museum untergebracht sind und sich im gemeinsamen Besitz mit dem Los Angeles County Museum of Art befinden. Am GRI können Forschende auch die Archive von Mapplethorpes Partner, dem Kurator Sam Wagstaff, und seines Kunsthändlers Harry Lunn nutzen. Die Anschaffung illustriert eine der zentralen Sammelstrategien des GRI, nämlich unsere Sammlungsschwerpunkte und somit die Möglichkeiten der Erforschung immer weiter auszubauen, indem wir Archive erwerben, deren Material sich überschneidet.

Das Harald Szeemann-Archiv

Das Harald Szeemann-Archiv und die angeschlossene Archivbibliothek, welche die umfangreiche Bibliothek Szeemanns und seine Sammlungen zu Kunst und Kultur enthalten, die zuvor in dessen »Fabbrica« in der schweizerischen Gemeinde Maggia untergebracht waren, bildeten die Arbeits- und Forschungssammlung des berühmtesten Kuratoren der Nachkriegszeit. Szeemann war ein leidenschaftlicher Befürworter der modernen und zeitgenössischen Kunst – von Dada, Surrealismus und Futurismus über Konzeptkunst, Postminimalismus und Performancekunst bis hin zu neuen Formen der Installation und der Videokunst. Das Archivmaterial umfasst eine vollständige Dokumentation des Schriftverkehrs zwischen Szeemann und bedeutenden Künstlern, Kuratoren und Wissenschaftlern von den 1950er-Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2005. Das mehr als 450 Regalmeter umfassende Material besteht aus Briefen, Ephemera, Drucken, Zeichnungen, Grundrissen, Terminbüchern, Videoaufnahmen und dem vollständigen Fotoarchiv, das Szeemanns Projekte und Beziehungen zu Künstlerinnen und Künstlern dokumentiert.

Der Ankauf enthielt auch Szeemanns umfassende Bibliothek mit 450 Regalmetern an seltenen Monographien, Künstlerbüchern und Publikationen limitierter Auflage sowie Spezialsammlungen zu Themen wie Anarchismus, Science Fiction, Pataphysik und anderen, weniger bekannten Kunstbewegungen. Wir dokumentieren stets die Herkunft von Sammlungen, die wir annehmen, auch wenn es nur um Bibliotheksbücher geht. Um den Inhalt von Szeemanns Bibliothek oder eines bestimmten Buches aus dieser in Erfahrung zu bringen, können Sie zum Beispiel »Harald Szeemann Collection« in das Suchfeld unseres Onlinekataloges eingeben, oder einen Titel und Autor und dazu das Schlagwort »Szeemann«. Ich bin davon überzeugt, dass Szeemann seine Sammlung nicht ausschließlich für seine eigenen kuratorischen Projekte zusammengestellt hat, sondern auch mit der großzügigen Idee dahinter, dass zukünftige Forschende, ja die gesamte Kunstwelt, davon profitieren und Szeemanns Arbeit fortsetzen würden.

Warum Forschung wichtig ist

Der zweite Vorname des GRI ist »Forschung«. Sie ist die zentrale Aktivität unserer Institution, an der alle unsere Mitarbeiter beteiligt sind und für die wir Wissenschaftler ans Getty einladen und unsere Sammlungen im Netz öffentlich verfügbar machen. Wir fördern insbesondere neue For-

schungsarbeiten, die sich mit den Spezialsammlungen auseinandersetzen, denn viele davon wurden genau dafür erworben, und nicht allein wegen historischer Publikationen oder für neue Ausstellungen. Jede Veröffentlichungsform hat für uns ihren Wert: in Büchern, Zeitschriften oder online. Mit dem *Getty Research Journal* bieten wir auch eine exklusive Publikationsmöglichkeit an. Wenn wir eine Sammlung in unser Archiv aufnehmen, erwarten wir von den Besitzern oder Rechteinhabern stets nicht-exklusive Publikationsrechte. (Tatsächlich hängt von diesen nicht-exklusiven Erlaubnissen jeder Deal ab, denn wir wollen kein Material in unserem Besitz haben, dessen wissenschaftliche Nutzung eingeschränkt ist.)

Ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit eines GRI-Kurators ist es nicht nur, die Erforschung der Sammlung voranzutreiben und zu organisieren sowie neu eintreffende Anschaffungen und Schenkungen zu managen, sondern auch, diese zu verbreiten – durch Publikationen, durch Hilfe für und Zusammenarbeit mit Kollegen, etwa in Form von Recherchehilfe, und durch die Organisation von Ausstellungen. Es finden regelmäßig vier bis fünf Ausstellungen am GRI statt, in der Regel begleitet von Publikationen. Sie stellen Möglichkeiten dar, unsere Archive der Öffentlichkeit vorzustellen und ein größeres Verständnis für die Bedeutung des Sammelns und Erforschens von Primärmaterial zu schaffen. Zusätzlich verleihen wir hunderte Werke aus unseren Archiven für Ausstellungen an andere Einrichtungen weltweit. Seit den 1980er-Jahren zeigen Museen, darunter auch das Getty, verstärkt Archivmaterial – also Briefe, Manuskripte und Ephemera – in großen Ausstellungen und den dazugehörigen Katalogen. Die 1980er-Jahre waren unser erstes Jahrzehnt, wir waren noch nicht ins Getty Center auf den Richard Meier-Campus in Brentwood umgezogen, hatten dementsprechend kein eigenes Gebäude und keinen Platz für einen eigenen Lesesaal, die Sammlungen waren eingelagert. Der Verleih war also ein Weg, der Öffentlichkeit trotzdem die Bedeutung der Spezialsammlungen des GRI nahezubringen.

Über die Definition von Archiven

Archive lassen sich in verschiedener Weise definieren. Weil sie sehr persönlich bzw. das Produkt von vielen Jahren unterschiedlichster Tätigkeit sind, sind sie auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen aufgebaut.

Ein Archiv kann aus den hinterlassenen Dokumenten einer Persönlichkeit bestehen – d.h. alles, was davon übrig ist, denn man kann nicht

alles retten! Oder es kann nur einen Teil abbilden, ein bestimmtes Projekt dokumentieren, oder einen bestimmten zeitlichen Abschnitt einer Karriere bzw. eines Unternehmens. Die Materialien eines Archivs sind oftmals unter Freunden und Familienmitgliedern verstreut, schon zu Lebzeiten der jeweiligen Person oder danach. Häufig sind sie Teil eines größeren Nachlasses – und werden oft nicht als dessen wertvollster Aspekt angesehen.

Für uns Archivare, Kuratoren oder Forschende ist ihr Wert klar: Sie dienen als Primärdokumente, die direkt von der Quelle kommen. Andere Personen, etwa Familienmitglieder und Vertraute, mögen hingegen emotionale Bindungen zu dem Material haben oder andere Prioritäten setzen, die zum Beispiel den Ruf der verstorbenen Persönlichkeit oder die Authentifizierung von Kunstwerken betreffen.

Archive werden häufig von den Künstlern selbst oder von jemand anderem – einem Sammler zum Beispiel – aus persönlichen Motiven heraus zusammengestellt. Statt also aus unberührten, ursprünglichen Dokumenten zu bestehen, sind Archive stets bereits mit einem bestimmten Blick geschaffen worden. Sie sind niemals objektiv.

Manchmal, immer öfter, erwerben Galerien oder Insider der Kunstwelt Archivmaterial vorrangig wegen einiger besonders wertvoller Stücke darin, etwa Skizzen, die das Potential haben, separat auf dem Kunstmarkt verkauft zu werden. Tatsächlich sind dies aber oft wichtige Vorstufen, die die Entstehung eines bedeutenden Kunstwerks dokumentieren. Ihr Verkauf lässt jedes Archiv wie ein Stück Schweizer Käse zurück.

Am Ende dieses Vortrages soll also die abschließende Mahnung stehen, dass Archive immer komplex und mehrdimensional sind – aber immer sehr interessant, denn sie sind in hohem Maße persönlich und unmittelbar und reich an faszinierenden historischen Informationen.

[*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Textverlauf auf die durchgängige Verwendung aller Genera verzichtet. Jeweilige Personenbezeichnungen schließen stets alle Geschlechter mit ein.]