

CZECH REPUBLIC / PRAGUE

The Fine Art Archive

The Fine Art Archive © Photo: Jan Kuntoš

The Fine Art Archive arose in 1984 as a part of the activities of Gallery H in Kostelec nad Černými Lesy. It has turned into a significant institution of the Czech fine art territory in the past years and become indispensable for researchers, students, institutions and wide public. The Archive's main activity is to collect and process documents that are associated with contemporary Czech fine art, namely exhibition catalogues, art monographies, invitations, books, texts, magazines, photographs, transparencies, etc.

The Archive has collected hundreds of thousands of documents until today, occupying more than 2,000 metres of shelves. It represents the largest collection of documents with this specialisation in the Czech Republic. Besides the inventory we also run a library that is focused on fine art. The library functions also as a documentation and research centre.

The whole Archive, including the research centre, the library and the information system *abART*, is a long-term project that we have been running for many years. The Fine Art Archive is supported by the Ministry of Culture, the Prague Municipality and the State Cultural Fund of the Czech Republic.

The Fine Art Archive (Part I)

Barbora Špičáková

First, we would like to thank you for the invitation. We want to introduce our Archive of Fine Art from Prague, Czech Republic.

The Archive of Fine Art is a non-profit organization, founded in 1984 as a private study archive. It has turned into a significant institution of the Czech fine art territory during the past years. The Archive's main activity is to collect and process documents that are associated with contemporary Czech fine art, namely exhibition catalogues, art monographies, invitations, books, texts, reviews, magazines, photographs, diapositives and others.

The Archive has collected hundreds of thousands of documents until today, occupying more than 2,000 metres of shelves. It represents the largest collection of documents with this specialization in the Czech Republic.

The Fine Art Archive arose in 1984 as a part of the activities of Gallery H in Kostelec nad Černými Lesy. It was founded as a private study archive. The original focus (Czech and Slovak fine art after 1939) quickly broadened, and the Archive opened universally—to new fields, times (earlier art) and territories (foreign art and artists in exile). However, the main focus still remains contemporary Czech and Slovak fine art and the activities within the Czech art scene—which also includes foreign artists, curators, collectors etc. associated with the local environment.

Between 1983 and 1990, Gallery H was run as an exhibition space outside traditional cultural centres such as Prague. The gallery was located in the house of the brothers Jiri and Zdenek Hula and mostly presented a younger generation of artists. A study archive was established for the purpose of the gallery.

In the nineties, the archive grew extensively and it became clear that it was necessary to find a new place to store all the documents and archival materials in the collection. In 2002, the Archive became a non-profit organization. One part of it is still at Jiri Hula's house.

DOX Centre for Contemporary Art in Prague, a private gallery opened in 2009, invited our Archive to be part of the first show held at this place. It was basically the first presentation of nearly the whole Archive to the public.

We asked contemporary Czech artist Dominik Lang to collaborate with us on our presentation. Lang used the boxes full of books, invitations and

other material to create a labyrinth-like scene where the visitors were forced to move through the boxes and to engage with the material. Part of the presentation was also a research centre.

After the end of the show, the director of the DOX gallery, Leoš Valka, asked us to stay at DOX and to open a small library there, with a documentation centre for the visitors. This place is our main workplace and study place for researches. In this library you can find only a small part of our holdings, mainly selected authors and collective catalogues and books of bigger format, together with a selection of important Czech art magazines.

Since 2009, the Archive has rented a large warehouse on the outskirts of Prague. Here we store most of our collection.

Aside from catalogues, monographs, books and magazines, the Archive also collects, processes and provides other documents which are not systematically archived elsewhere—such as invitation cards, posters, press releases, texts, reviews, photographs, slides and so on. Today, it is the largest specialised collection of its kind in the Czech Republic. It is important to say that the Archive is non-selective, that means we are not focused on a small group of famous artists. We are open to everyone.

The foundation of the Archive are the catalogues and books which are classified into several sections: catalogues of solo exhibitions (organized according to author and date), catalogues of group exhibitions (organized according to the name of the exhibition), catalogues of art groups and collectives, catalogues of exhibitions and events at individual galleries (organized according to city/region and title of exhibition hall and date).

We also have a collection of posters.

An unusual section is the Typographic collection. We have about 10,000 books, they are arranged according to the names of graphic artists and illustrators. We are interested not only in particular artists, but also in publishers and exceptional book series. One of those book series is from the sixties, for example. The design of the whole series is unified, but done by different graphic designers.

We have a huge collection of children's books, too—we are interested in their illustration and typography.

At our third workplace, we store clippings and our secondhand bookshop. We have thousands of duplicates, which we exchange with other institutions in the Czech Republic and abroad, or which we offer for sale. You can check it on our websites.

The Fine Art Archive (Part II)

Irena Lehkoživová

Since 2003, the Archive of Fine Art has been developing its own database/information system *abART* in order to process and manage documents and information. *abART* is a relational database based on the automation of uploaded data and its universal connectivity.

The information (data) in the database is not mechanically transferred but rather linked to its original sources, currently mostly to documents saved in the Archive. The database *abART* has an online full open access content and monthly incoming traffic of over 25,000 visitors. *abART* was created to record all documents deposited in the Archive as precisely as possible, to classify and process them in-depth. Currently, there have been filed about 142,000 persons, processed 163,000 documents, 63,000 exhibitions and other events and created around 2,100,000 connections between them.

The basic categories we differentiate are persons, documents, events (exhibitions, lectures, auctions), institutions, and keywords. Elements of all the categories saved on *abART* can be—thanks to the structure of the system—accessed via numerous connections. Its interconnected functionality means that errors are easily traceable and can also be corrected easily. The information can be exported on the web and to other database systems easily, too.

The basic and most wanted category to search for is PERSON. First, the user gets basic information about profile and artwork. The two most important categories connected to PERSON are EXHIBITIONS and DOCUMENTS. We process each documentation with basic information in active categories. The database shows for example the persons in the documents or the list of artists in the catalogue of a group exhibition. One specific category is called SUBORDINATE DOCUMENT. It generates the contents of documents like catalogues and we process the magazines the same way.

abART also provides basic information about institutions in active categories. We collaborate with different institutions, they can contribute to the database as well by processing their collections or library holdings etc. Especially for the category ARTWORK, it's important that we collaborate with several institutions in Czech Republic on their research.

Currently, we are working together with the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences on a project about Bohumil Kubišta, one

of the leading Czech artists of early 20th century. One of the results of the research will be a new oeuvre catalogue of Kubišta's work. Each of his works—at present about 350 paintings and drawings—has been processed in *abART*.

For the oeuvre catalogue we work on a list that shows where the artwork has been reproduced and exhibited. The automation and connectivity of the data enables the creation of specialized files like lists of exhibitions, events, literary inventories, lists of typographic and illustrated works, content of anthologies, magazines, indexes, anniversaries, jubilees, citizens, regional personalities, etc.

We also cooperate with many publishers, art historians, and other professionals and we create lists of bibliographies and exhibitions for books, catalogues, and so on. One example of these cooperations is a series of books on the history of Topič Gallery. For these books, we conducted an extensive research in archives and libraries. We reconstructed all exhibitions and activities in Topič Gallery. You can find all of our results in the database, for example all documents concerning one exhibition.

As mentioned before, part of our Archive is devoted to the Collection of Czech Typography with a special focus on the 1950s to the 1970s. Two years ago, we published a book on Czech graphic designer and illustrator Zdenek Seydl. He created more than 1,500 books and all of these books are in our database, most of them in our collection.

Another part of our activities is publishing our own books and organizing exhibitions, both connected mainly to the topics of our Archive. Besides, we collaborate with various institutions and publishers on bigger research and publication projects. When we organize exhibitions, part of them come out from our collection, for instance exhibitions about Peter Spielmann (former director of Museum Bochum), a collection of Indian posters, or an insight into the Archive's diapositives. In our library at DOX, we realize some atypical exhibitions. One example is an author's installation of young Czech artist Michal Kindermay. Few years ago, we started the so-called Polička/Shelf Gallery, where the concept is to devote one shelf for the presentation of artists' books. And we organize lectures, talks and other programs, too. Twice a year, we run a book fleamarket with music, beer, etc. for one day.

Thank you for your attention!

TSCHECHISCHE REPUBLIK / PRAG

Archiv výtvarného umění

Das Fine Art Archive entstand 1984 aus den Aktivitäten der Galerie H in Kostelec nad Černými Lesy. In den letzten Jahren ist es zu einer bedeutenden Institution auf dem Gebiet tschechischer Kunst geworden, unentbehrlich für Wissenschaftler, Studenten, Institutionen und die breite Öffentlichkeit. Die Hauptaufgabe des Archivs ist das Sammeln und Aufbereiten von Dokumenten aus dem Bereich der tschechischen bildenden Kunst der Gegenwart, also von Ausstellungskatalogen, Monographien, Einladungskarten, Büchern, Texten, Zeitschriften, Fotografien, Diapositiven etc.

Hunderttausende von Dokumenten befinden sich bereits im Besitz des Archivs, die zusammen mehr als 2.000 Regalmeter einnehmen. Es beherbergt damit auf seinem Gebiet die größte Sammlung von Dokumenten in ganz Tschechien. Es gibt außerdem eine Bibliothek mit einer Sammlung zu den bildenden Künsten, die auch als Dokumentations- und Forschungszentrum dient.

Das Archiv, mitsamt dem Forschungszentrum, der Bibliothek und der Datenbank *abART*, ist ein langfristiges Projekt, das es seit vielen Jahren gibt. Das Fine Art Archive wird unterstützt vom Kulturministerium, der Stadt Prag und dem Kulturfonds der Tschechischen Republik.

Fine Art Archive (Teil 1)

Barbora Špičáková

State of the Art Archives, Berlin 2017, Barbora Špičáková © Foto: Robert Gruber

Zuallererst wollen wir uns für die Einladung bedanken! Wir wollen das Fine Art Archive aus der tschechischen Hauptstadt Prag vorstellen.

Das Fine Art Archive ist eine Non-Profit-Organisation, die 1984 als privates Forschungsarchiv gegründet wurde. Im Lauf der letzten Jahre ist es zu einer wichtigen Institution auf dem Gebiet der tschechischen Kunst geworden. Die Hauptaufgabe des Archivs ist das Sammeln und Aufbereiten von Dokumenten aus dem Bereich der tschechischen Gegenwartskunst, also von Ausstellungskatalogen, Monographien, Einladungskarten, Büchern, Texten, Kritiken, Zeitschriften, Fotografien, Diapositiven und anderem.

Hunderttausende Dokumente, die zusammen mehr als 2.000 Regalmeter einnehmen, befinden sich bereits im Besitz des Archivs. Es beherbergt die auf ihrem Gebiet größte Sammlung von Dokumenten in ganz Tschechien.

Das Fine Art Archive entstand 1984 aus den Aktivitäten der Galerie H in Kostelec nad Černými Lesy. Es wurde als privates Forschungsarchiv gegründet. Der ursprüngliche Fokus – tschechische und slowakische Kunst nach 1939 – weitete sich rasch und das Archiv öffnete sich gegenüber neuen Feldern, Epochen (ältere Kunst) und Regionen (Kunst aus dem Ausland und Exilkunst). Hauptsächlich konzentrieren wir uns allerdings noch immer auf tschechische und slowakische Gegenwartskunst

und die Entwicklungen in der tschechischen Kunstszene, zu denen natürlich auch die Arbeit von Künstlern*, Kuratoren, Sammlern u.v.m aus dem Ausland zählt, die mit dem lokalen Kunstgeschehen in Zusammenhang stehen.

Zwischen 1983 und 1990 wurde die Galerie H zunächst als alternativer Ausstellungsort abseits der traditionellen kulturellen Zentren wie Prag betrieben. Sie befand sich im Wohnhaus der Brüder Jiri und Zdenek Hula und zeigte vor allem Werke der jüngeren Künstlergeneration. Ein Forschungsarchiv wurde für die Zwecke der Galerie eingerichtet.

In den 1990er-Jahren wuchs der Bestand stark an und es wurde offensichtlich, dass ein neuer Ort gefunden werden musste, um all die Dokumente und das Archivmaterial aufzubewahren. 2002 wurde das Archiv eine Non-Profit-Organisation. Ein Teil des Archivs befindet sich noch immer im Haus Jiri Hulas.

Das DOX Centre for Contemporary Art in Prag, eine private Galerie, eröffnete 2009 und lud unser Archiv ein, Teil seiner ersten Ausstellung zu sein. Im Grunde war das die erste öffentliche und beinahe umfassende Präsentation des Archivmaterials. Wir fragten den zeitgenössischen tschechischen Künstler Dominik Lang für eine Kooperation an. Lang benutzte die mit Büchern, Einladungskarten und anderen Unterlagen gefüllten Boxen, um daraus ein Labyrinth zu bauen, durch das die Besucher sich bewegen und mit dem sie interagieren mussten. Auch ein Forschungszentrum war Teil der Ausstellung.

Nach Ende der Ausstellung bot uns Leoš Valka, der Direktor des DOX, an zu bleiben und dort eine kleine Bibliothek zu eröffnen, mit einem Dokumentationszentrum für die Besucher. Dies ist unsere zentrale Einrichtung zum Arbeiten und Forschen für Wissenschaftler. Man findet dort nur einen kleinen Teil unserer Bestände, Werke ausgewählter Autoren, Sammelkataloge und größere Formate, sowie eine Auswahl wichtiger tschechischer Kunstmagazine. Seit 2009 haben wir eine große Lagerhalle am Rande von Prag angemietet, in der sich der Großteil der Sammlung befindet.

Neben Katalogen, Monographien, Büchern und Magazinen sammeln und erschließen wir im Archiv auch andere Dokumente, die andernorts oftmals nicht systematisch archiviert werden, wie etwa Einladungskarten, Plakate, Pressemitteilungen, Texte, Kritiken, Fotografien, Dias usw. Heute ist es die größte Spezialsammlung ihrer Art in der Tschechischen Republik. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir als Archiv nicht selektiv

vorgehen, d.h. wir sind nicht etwa auf eine bestimmte Gruppe berühmter Künstler fokussiert, sondern allen gegenüber offen.

Die Basis des Archivs bilden Kataloge und Bücher, die in mehrere Kategorien unterteilt sind: Kataloge zu Einzelausstellungen (geordnet nach Autor und Datum), Kataloge zu Gruppenausstellungen (geordnet nach den Namen der Ausstellungen), aber auch Kataloge von Künstlergruppen und -kollektiven und Kataloge zu Ausstellungen und Veranstaltungen in einzelnen Galerien (geordnet nach Stadt/Region, Namen der Ausstellungsorte und Datum). Weiterhin besitzen wir eine Plakatsammlung.

Eine Besonderheit ist unsere typografische Sammlung. Sie besteht aus etwa 10.000 Büchern, die nach den Namen der Grafiker und Illustratoren geordnet sind. Uns interessieren dabei nicht nur bestimmte Künstler, sondern auch Verleger und außergewöhnliche Buchreihen. Eine dieser Reihen ist zum Beispiel aus den 1960er-Jahren: Sie hat ein einheitliches Design, aber wurde von verschiedenen Grafikdesignern gemacht. Wir besitzen auch eine große Sammlung an Kinderbüchern, an denen uns ebenfalls die Illustrationen und die Typografie interessieren.

An unserem dritten Standort bewahren wir Zeitungsausschnitte auf und betreiben unseren Secondhandbuchladen. Wir haben Tausende Dubletten, die wir entweder mit anderen Institutionen in Tschechien und im Ausland tauschen oder zum Verkauf anbieten. Man kann sie sich auf unserer Website ansehen.

Fine Art Archive (Teil 2)

Irena Lehkoživová

State of the Art Archives, Berlin 2017, Irena Lehkoživová © Foto: Robert Gruber

Das Fine Art Archive arbeitet seit 2003 an seinem eigenen Datenbank- und Informationssystem *abART*, das für die Aufbereitung und Organisation der Dokumente und Informationen konzipiert ist. *abART* ist eine relationale Datenbank, die auf Automatisierung und universeller Vernetzbarkeit basiert.

Die Informationen werden nicht einzeln manuell hinzugefügt, sondern mit den Originalquellen verlinkt, das sind im Moment vor allem Dokumente in unserem Archiv. Der Inhalt von *abART* ist online komplett für jeden abrufbar. Im Moment haben wir monatlich etwa 25.000 Nutzer. *abART* wurde geschaffen, um das gesamte Archivmaterial so genau wie möglich zu dokumentieren, zu klassifizieren und detailliert aufzubereiten. Bis dato wurden für etwa 142.000 Personen Einträge angelegt, 163.000 Dokumente ausgewertet, 63.000 Ausstellungen und andere Events aufgenommen und etwa 2,1 Millionen Querverweise zwischen ihnen geschaffen.

Die grundlegenden Kategorien, die wir unterscheiden, sind Personen, Dokumente, Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge und Auktionen), Institutionen und Schlagworte. Auf die Inhalte jeder Kategorie kann dank der Struktur der Datenbank über zahlreiche verschiedene Verbindungen zugegriffen werden. Die vernetzende Funktionsweise erlaubt es, etwaige Fehler leicht nachzuverfolgen und zu korrigieren. Die Daten können auch leicht in andere Datenbanken oder ins Internet exportiert werden.

Die grundlegendste und meistgenutzte Suchkategorie ist PERSON. Zuerst bekommt man grundlegende Informationen zum Profil und den Kunstwerken der jeweiligen Person angezeigt. Die zwei wichtigsten mit der Kategorie PERSON verbundenen Kategorien sind AUSSTELLUNGEN und DOKUMENTE. Wir versehen jedes Dokument mit Einträgen zu den jeweiligen Kategorien, denen die Informationen zugeordnet sind. Die Datenbank zeigt dann zum Beispiel die im Dokument erwähnten Personen an oder die Liste der beteiligten Künstler aus dem Katalog einer Gruppenausstellung. Eine spezifische Kategorie heißt UNTERGEORDNETES DOKUMENT. Sie generiert Inhalte von Dokumenten wie Katalogen, mit den Zeitschriften verfahren wir ähnlich. *abART* zeigt in den jeweils verwendeten Kategorien auch Informationen über Institutionen an. Wir arbeiten auch mit anderen Institutionen zusammen, die zum Inhalt der Datenbank beitragen und ihre Sammlungen und Bibliotheksbestände etc. damit erfassen können. Insbesondere für die Kategorie KUNSTWERK ist die Zusammenarbeit mit etlichen Institutionen in der Tschechischen Republik bezüglich ihrer Forschung sehr wichtig für uns.

Aktuell arbeiten wir gemeinsam mit dem Institut für Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften an einem Projekt zu Bohumil Kubišta, einem der wichtigsten tschechischen Künstler des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Ergebnis dieser Arbeit wird ein neuer Katalog zum Gesamtwerk von Kubišta sein. Jedes einzelne seiner Werke – derzeit etwa 350 Gemälde und Zeichnungen – wurde dafür in *abART* aufgenommen. Für diesen Werkkatalog arbeiten wir an einer Liste, die für jedes einzelne Werk zeigt, wo es abgebildet und wo es ausgestellt wurde.

Die Automatisierung der Datenverarbeitung und die Vernetzung der Daten machen das Erstellen spezialisierter Dateien möglich, wie etwa Listen zu Ausstellungen und anderen Veranstaltungen, Literaturlisten, Listen typografischer und illustrierter Werke, Inhaltsverzeichnisse von Anthologien, Indizes, Listen zu Magazinen, Jahrestagen, Jubiläen, Bürgern, regionalen Persönlichkeiten etc.

Wir arbeiten auch mit Verlegern, Kunsthistorikern und anderen zusammen, erstellen z.B. Bibliographien oder Ausstellungslisten für diverse Bücher und Kataloge. Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation für eine Buchreihe zur Geschichte der Galerie Topič. Für diese Bücher haben wir umfangreiche Recherchen in Archiven und Bibliotheken betrieben, um die Geschichte aller Ausstellungen und Aktivitäten der Galerie Topič zu rekonstruieren. Sie können sämtliche Ergebnisse in der Datenbank finden, etwa alle Dokumente zu einer bestimmten Ausstellung.

Wie bereits erwähnt, ist ein Teil unserer Sammlung der tschechischen Typografie gewidmet, mit einem besonderen Fokus auf den Zeitraum der 1950er- bis 1970er-Jahre. Vor zwei Jahren haben wir ein Buch über den tschechischen Grafikdesigner und Illustrator Zdenek Seydl veröffentlicht. Er hat mehr als 1.500 Bücher geschaffen und Sie finden sie alle in unserer Datenbank, die meisten auch in unserer physischen Sammlung.

Wir veröffentlichen aber auch selbst Bücher, organisieren Ausstellungen, meist natürlich in thematischem Zusammenhang mit unserem Archivmaterial, und arbeiten mit verschiedenen Institutionen und Verlagen an größeren Forschungs- und Publikationsprojekten zusammen.

Einen Teil unserer Ausstellungen stellen wir direkt aus dem Material unserer eigenen Sammlung zusammen, wie zum Beispiel die Ausstellung zu Peter Spielmann, dem ehemaligen Direktor des Kunstmuseums Bochum, eine Ausstellung mit indischen Plakaten oder einen Einblick in unsere Diasammlung. In unserer Bibliothek im DOX organisieren wir teilweise etwas atypische Ausstellungen. Ein Beispiel hierfür ist eine Installation des jungen tschechischen Künstlers Michal Kindernay. Unserer »Shelf Gallery«, die wir vor einigen Jahren initiiert haben, liegt das Konzept zu Grunde, ein Regal der Präsentation von Künstlerbüchern zu widmen. Wir veranstalten außerdem auch Vorlesungen, Vorträge und andere Formate und zweimal im Jahr öffnet für einen Tag der Bücherflohmarkt mit Musik und Bier usw.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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