



ONLY FACES? PORTRAITS OF THE RENAISSANCE

Duration of the exhibition: 13 May – 28 August 2016

Exhibition location: Tyrolean State Museum Ferdinandeum, Innsbruck

Exhibition space: 1000 m²

Scenography: juliette israël, scenography + curatorial concepts (responsibilities: creative and didactic concept, dramatic composition, architecture and communication, planning and production support, visual communication and lighting design)

Client: Tyrolean State Museums, Director PD Dr. Wolfgang Meighörner, curated by Claudia Mark and Eleonore Gürtler

The exhibition “Only Faces? Portraits of the Renaissance” brought together 130 exhibits from the collections of the Tyrolean State Museums as well as numerous loans from internationally renowned museums and private collections. On display were paintings, drawings, graphic reproductions, portrait medallions and coins by significant artists such as Albrecht Dürer, Hans Burgkmair, Christoph Amberger and Lucas Cranach. These artworks illustrated perfectly how people of the early modern period used their likenesses as effective means of self-fashioning. Impressed by Erasmus of Rotterdam’s socio-critical satire “In Praise of Folly”, the curators and the scenographer based their curatorial and creative concept on his idea of life as a sort of comedy. Emperors, clergymen, aristocrats and burghers – everyone wore an invisible mask and played his/her role in society. However, who are we seeing today when we stand in front of their portraits? In addition to individual features, portraits also document what the people who commissioned them wanted to convey: status, memory and presence. The artworks are evidence of the need for self-fashioning which was as prevalent in the Renaissance as it is nowadays. In this sense the exhibition room became a stage – for the artworks as well as for the visitors.

The exhibition was set over two floors. At the start, the visitors found themselves in a make-up room with mirrors and glass panes. They saw their own reflection or got a sneak peek at portraits of people, who had lived 500 years ago. Furthermore, the make-up room was equipped with selfie sticks for those who had a proclivity for self-dramatization. Next to the make-up room was a dimmed corridor with adjoining rooms. Having entered that backstage-like area, the visitors unintentionally became voyeurs. Through one-way mirrors and glass panes to their right they watched people posing in the make-up room, through one-way mirrors to their left they could have a look at the portraits which were displayed in the contiguous area. Sightlines generated spatial and temporal experiences, which helped the visitors to understand the interplay between seeing and being seen, between image, representation and authority. However, the highlight of the show was the Mezzanin transformed into an Italian piazza. The portraits were fixed on coloured pedestals, which gave the faces stylized bodies. Those ‘bodies’ were positioned throughout the room and the visitors could mingle amongst them. This kind of presentation brought the bygone aura of the rich and powerful of the Renaissance era back to life, which had once shared the same public space.

NUR GESICHTER? PORTRÄTS DER RENAISSANCE

Ausstellungsdauer: 13. Mai – 28. August 2016

Ausstellungsort: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck

Ausstellungsfläche: 1000 m²

Szenografie: juliette israël, scenography + curatorial concepts (Leistungen: gestalterisches und didaktisches Gesamtkonzept, Dramaturgie, Architektur und Kommunikation, Planung und Produktionsbegleitung, visuelle Kommunikation und Lichtgestaltung)

Auftraggeber: Tiroler Landesmuseen, Direktor PD Dr. Wolfgang Meighörner, kuratiert von Claudia Mark und Eleonore Gürtler

Die Ausstellung „Nur Gesichter? Porträts der Renaissance“ versammelte 130 Exponate aus den Beständen der Tiroler Landesmuseen sowie Leihgaben international renommierter Museen und Privatsammlungen. Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Porträtmedaillen und Schau-Münzen von bedeutenden Künstlern wie Albrecht Dürer, Hans Burgkmair, Christoph Amberger und Lucas Cranach veranschaulichten, wie die Menschen an der Wende zur Neuzeit ihr Abbild als Instrument der Selbstinszenierung gebrauchten. Das Leitmotiv für die kuratorische und gestalterische Konzeption lieferte Erasmus von Rotterdam mit seiner gesellschaftskritischen Satire „Das Lob der Torheit“, in der er das Leben mit einer Komödie vergleicht. Ob Kaiser, Kleriker, adelige und bürgerliche Frauen und Männer – jeder trage eine unsichtbare Maske und spiele im gesellschaftlichen Gefüge seine Rolle. Doch wen sehen wir, wenn wir heute ihren Porträts gegenüberstehen? Neben individuellen Zügen dokumentieren die Bilder das, was ihre Auftraggeber vermitteln wollten: Geltung, Erinnerung, Präsenz. Das Bedürfnis nach Selbstdarstellung erweist sich dabei als verbindendes Thema der Renaissance und der Gegenwart. In diesem Sinn wurde der über zwei Etagen verlaufende Ausstellungsraum auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern zur Bühne – für die hochkarätigen Kunstwerke gleichermaßen wie für das Publikum.

In der eingangs eingerichteten Theatergarderobe begegneten die Besucher/innen nicht nur dem gemalten Blick von Menschen, die vor 500 Jahren gelebt haben, sondern auch dem eigenen Spiegelbild. Selfiesticks luden dazu ein, sich auf heutige Art selbst zu inszenieren. In dem angrenzenden, dunkle Theaterkulissen suggerierenden Gang mit Nebenräumen wurde man in eine voyeuristische Beobachtungssituation versetzt. Wandausschnitte und Einwegspiegel gewährten zugleich Rückblick auf die in der „Maske“ posierenden Besucher/innen als auch Vorausschau auf die im nachfolgenden Bereich präsentierten Porträts. Sichtachsen generierten so räumliche und zeitliche Erfahrungen, die das beziehungsreiche Spiel zwischen Sehen und Gesehen-Werden, zwischen Bildnis, Repräsentanz und Macht erfahrbar machten. Den Höhepunkt der Ausstellung bildete im Mezzanin das Setting einer italienischen Piazza. Die Porträts waren auf über den gesamten Raum verteilte, farbige Sockel montiert, die den Gesichtern stilisierte Körper verliehen und so den Eindruck einer Menschenmenge erweckten. Die Inszenierung ließ die Aura der Reichen und Mächtigen der Renaissance wieder aufleben, die einst denselben öffentlichen Raum teilten. Durch die unkonventionelle Präsentation ergaben sich nicht nur reizvolle Nachbarschaften, sondern auch Interaktionen mit den flanierenden Besucher/innen.



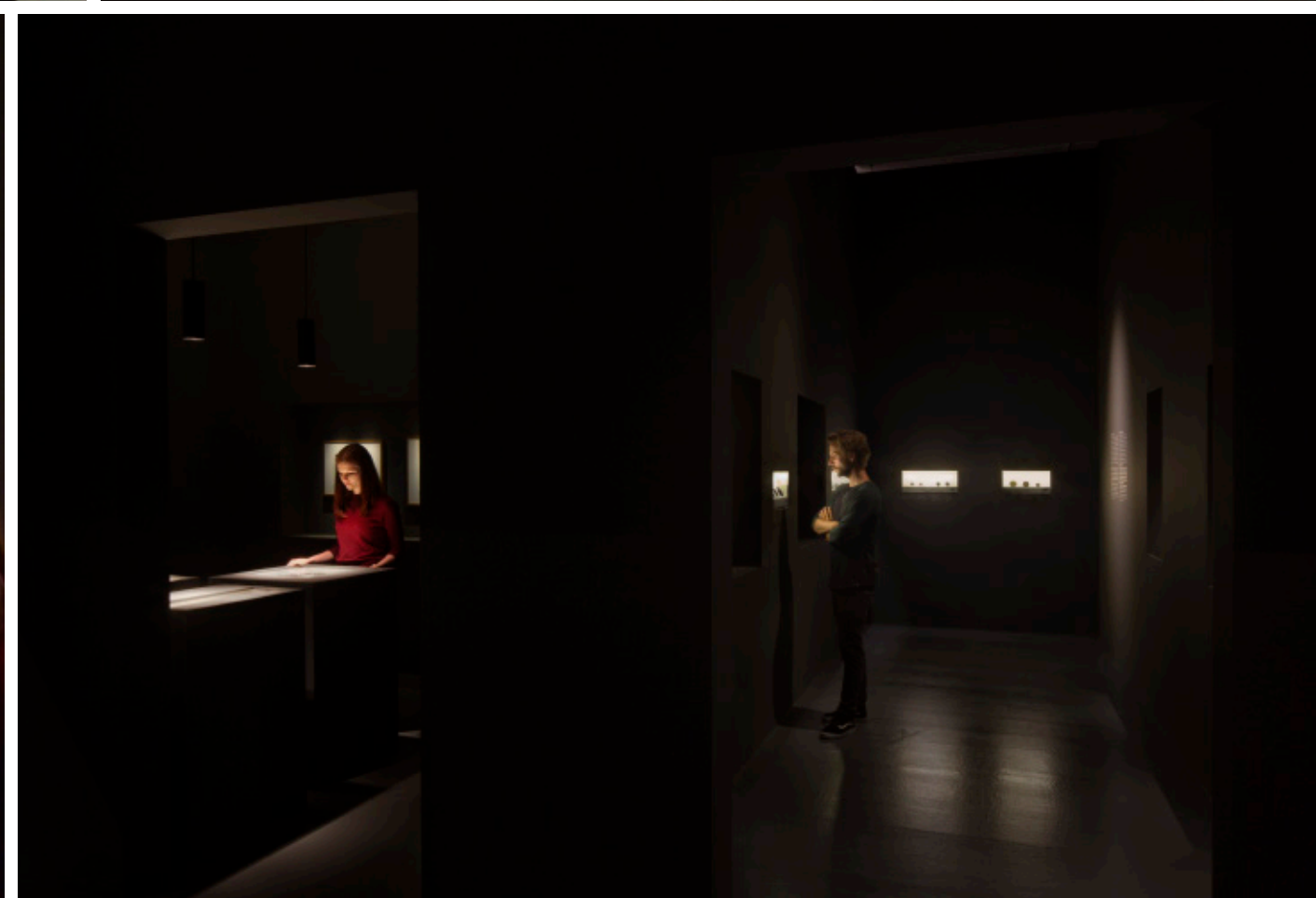
Prelude in the make-up room: reflections and vistas. Self-fashioning is as prevalent today as it was in the Renaissance era
Auftakt der Ausstellung in der Maske: Spiegelungen und Durchblicke. Selbstdarstellung als verbindendes Thema der Renaissance und der Gegenwart



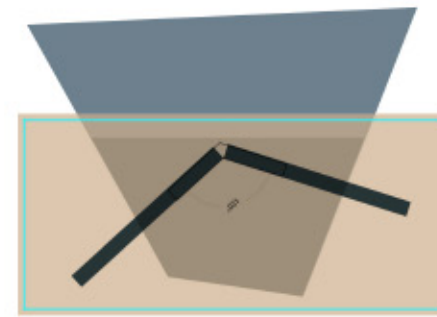
Sightlines and reflections created poetic and irritating moments
Poetische und zugleich irritierende Momente durch Sichtachsen und Spiegelungen



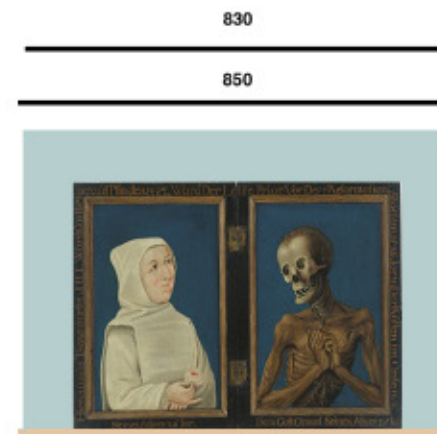
Mirrors reflecting the portraits as well as the visitors led to the actual stage: the artificial piazza in the Mezzanin
Sich spiegelnde Porträts und Besucher/innen leiteten über zur eigentlichen Bühne: der Piazza im Mezzanin



Dimmed rooms inspired by theatre backstage areas: they provided best conditions for light-sensitive exhibits
Dunkle, Theaterkulissen suggerierende Räume schufen optimale Bedingungen für besonders lichtempfindliche Exponate



Boden: 400 x 850 x 20
 Plexihaube: 600 x 830 x 380

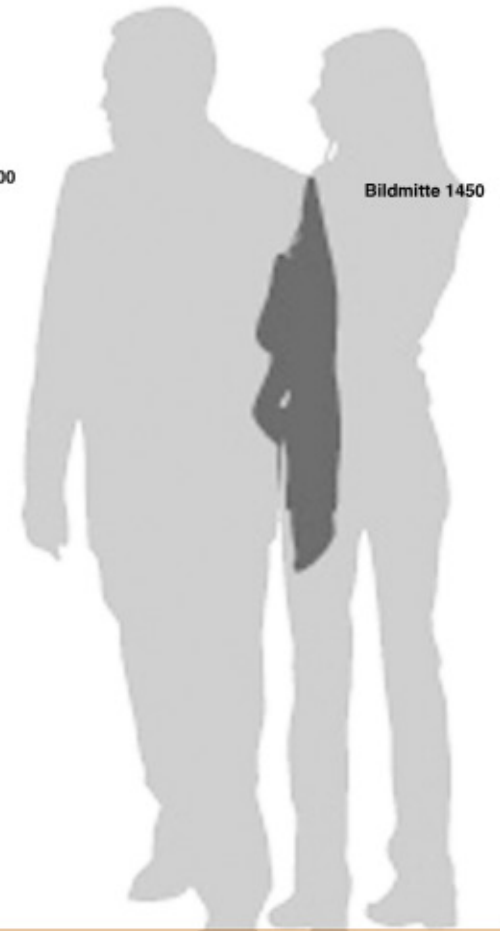


490

20

600

Bildmitte 1450



1180

juliette israël_scenography + curatorial concepts_28.01.2016

Tiroler Landesmuseen_Ferdinandeum
 NUR GESICHTER?
 PORTRÄTS DER RENAISSANCE
 (13.05 – 28.08.2016)

EG_Sockel_RP386
 Objektmaß: 490 x 760 x ?

1:10



Albrecht Dürer
 Kopftafelserie, 1528
 Illustration von Albrecht Dürer. Merksel
 begeben sich auf den Weg zum
 Papst. Durch Albrecht Dürer
 von Nürnberg erfunden und beschnitten
 zu Holz, allen denen so zu diesen Zeiten
 sich tragen. (Wienberg) 1528
 Buchdruck, Holzschnitt
 Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum



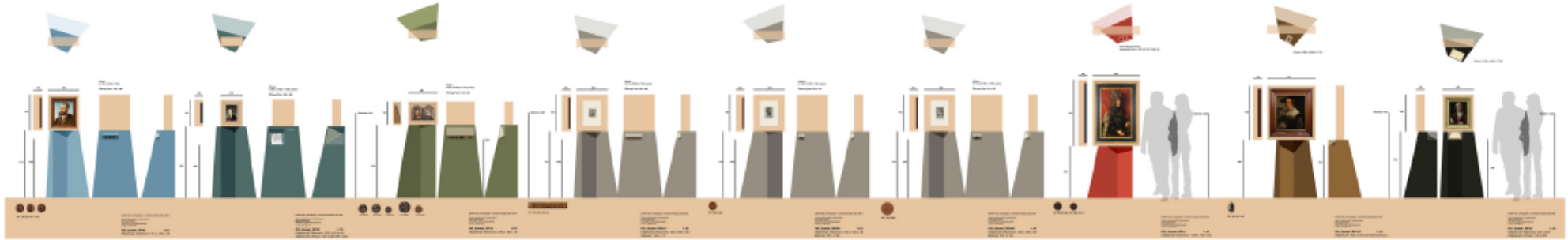
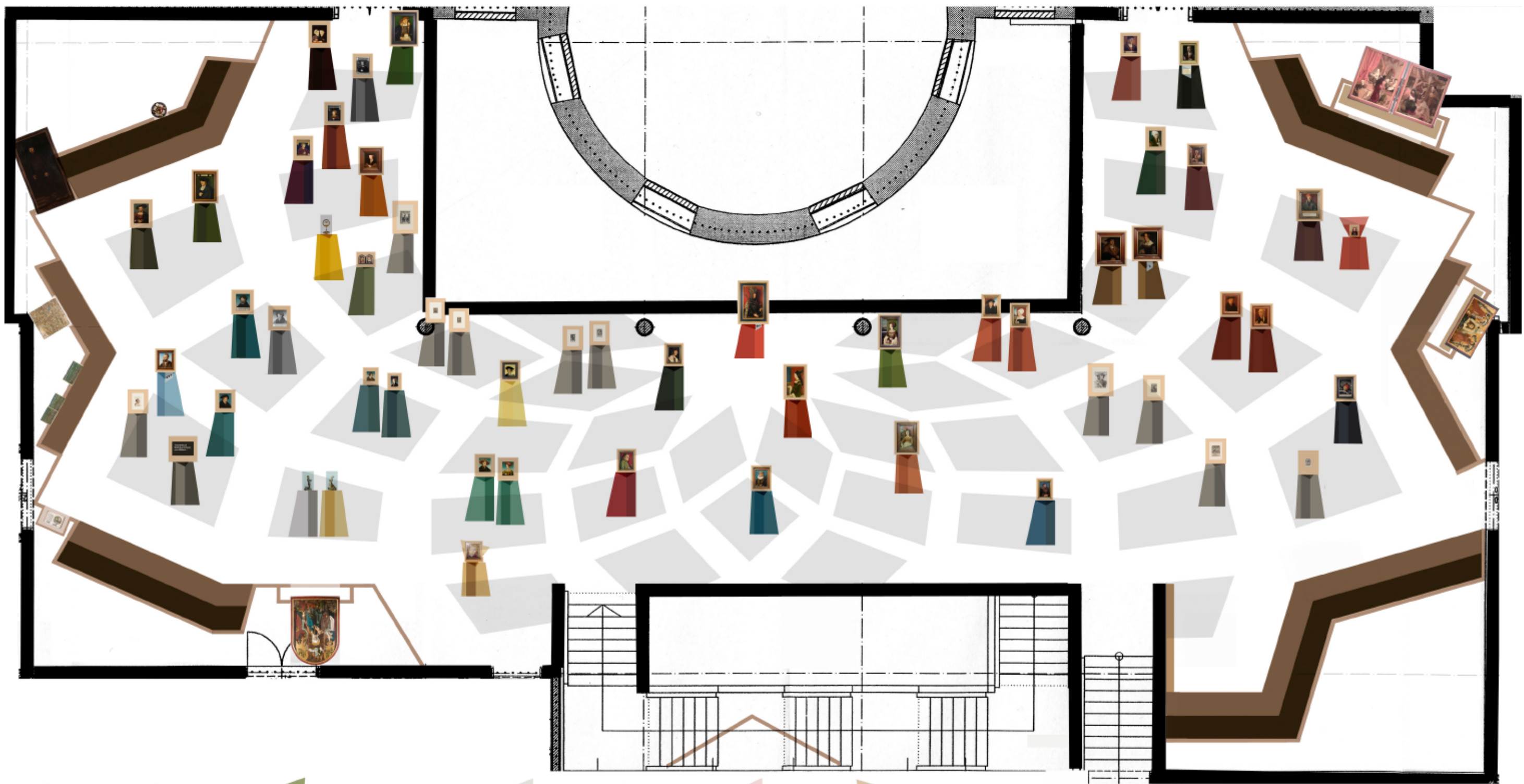
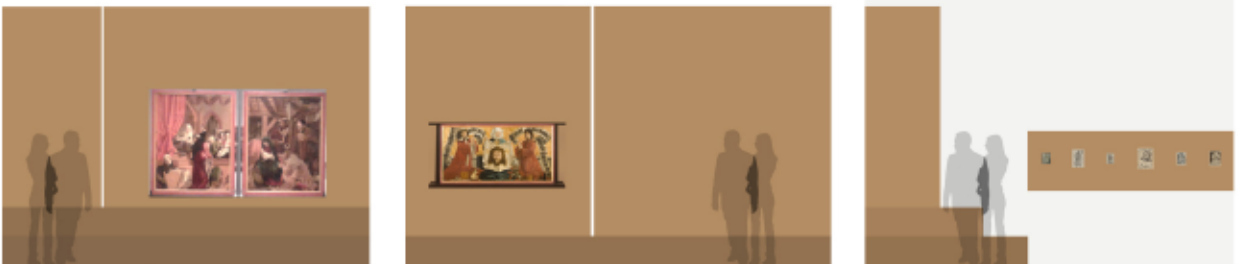
Aristocratic and bourgeois women, men and children of the Renaissance: the exhibition brought together portraits by Tyrolean and South German artists
Adelige und bürgerliche Frauen, Männer und Kinder der Renaissance: Die Schau versammelte Porträts von in Tirol und Süddeutschland tätigen Künstlern



53 portraits fixed on coloured pedestals simulated a crowd. A sound installation composed by Günther Zechberger in the stairway linked the two floors of the exhibition
53 auf Sockel montierte Porträts erweckten den Eindruck einer Menschenmenge. Eine Klanginstallation von Günther Zechberger im Treppenaufgang verband die beiden Ebenen der Ausstellung



Uncommon silhouettes and perspectives: the captions were attached to the back of the pedestals
Ungewöhnliche Silhouetten und Perspektiven: Texte zu den Exponaten waren auf den Rückseiten der Sockel angebracht



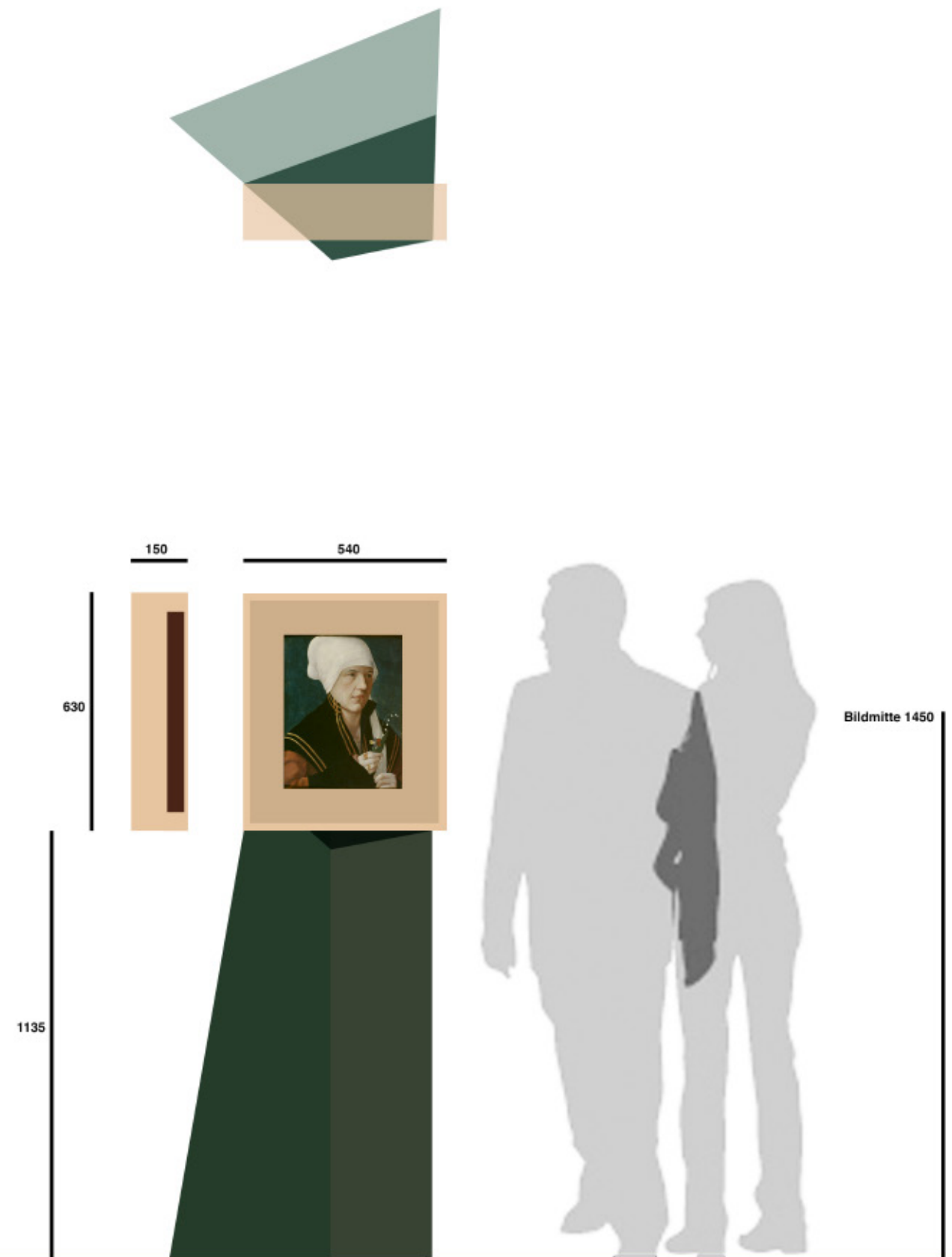
Groundplan of the piazza showing the positioning of the portraits
Der Grundriss der Piazza zeigt die räumliche Positionierung der Porträts

juliette israëli_scenography + curatorial concepts_21.02.2016

Tiroler Landesmuseen_Ferdinandeam
NUR GESICHTER?
PORTRÄTS DER RENAISSANCE
(13.05 – 28.08.2016)

OG_GR_POSITIONEN_EXPONATE

1:100



Juliette Israël, scenography + curatorial concepts, 28.01.2016

Tiroler Landesmuseum, Ferdinandeum
 NUR GESICHTER?
 PORTRÄTS DER RENAISSANCE
 (13.05 – 28.08.2016)

OG_Sockel_RP30 1:10
 Objektmaß: 530 x 440 x 45



Each pedestal was as unique as the portrayed person: the painting's backgrounds continued in the colour of the pedestals
 Jeder Sockel war individuell wie die Dargestellten selbst: die Bildhintergründe setzten sich in der Farbe der Sockel fort



juliette israel scenography + curatorial concepts_28.01.2016

Tiroler Landesmuseum_Ferdinandseum
 NUR GESICHTER?
 PORTRÄTS DER RENAISSANCE
 (13.05 – 28.08.2016)


OG_Sockel_RP369 1:10
 Objektmaß: 590 x 515 x 40



The presentation of the portraits on freestanding pedestals brought the aura of people back to life who lived 500 years ago
 Die Präsentation der Porträts auf freistehenden Sockeln ließ die Aura längst vergangener Menschen aufleben



Strolling around the piazza: The audience as well became actor on the stage of "Only Faces?"
Flanieren auf der Piazza: auch die Besucher/innen waren Akteure auf der Bühne von „Nur Gesichter?“



Exhibition design / scenography:
juliette israël, scenography + curatorial concepts
Humboldtstraße 9
81543 Munich
+49 (0)177 3241762
www.julietteisrael.com
info@julietteisrael.com

Curatorial concept:
Mag. Claudia Mark
Tyrolean State Museum
Museumstraße 15
6020 Innsbruck
+43 (0) 512 59489-115
www.tiroler-landesmuseen.at
c.mark@tiroler-landesmuseen.at

Photography © Günter R. Wett, Innsbruck, www.guenterrichardwett.com