

EIKON

EIKON #118

2022 D/E

INTERNATIONAL
MAGAZINE
FOR
PHOTOGRAPHY
AND
MEDIA ART

ORLAN
Jakob Lena Knebl /
Ashley Hans Scheirl
Tomoko Kawai
Benoît Maubrey
Andreas Fogarasi

IN FOCUS
Ukrainian Photography

STANO FILKO A Retrospective

HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz, 18. März -
5. Juni 2022

Wie in Zeitlupe bläht sich der riesige gestreifte Ballon haushoch mit Luft auf, kaum ist er prall gefüllt, beginnt er aber auch schon wieder in sich zusammenzusacken, um sich schließlich aufs Neue zu erheben. Mit der Intervention *Breathing: The Celebration of Air* (1970) eröffnet die HALLE FÜR KUNST Steiermark weithin sichtbar ihre umfassende Retrospektive des Künstlers Stano Filko und setzt ihm gleichermaßen ein temporäres Monument im Grazer Stadtpark, das angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie kaum zeitgemäßer wirken könnte. Der Künstler selbst bezeichnete *Breathing* auch als „pneumatisches Herz“, erinnert sich Lucia Gregorová Stach, Kuratorin der Slowakischen Nationalgalerie. Sie ist eine der zahlreichen Expert:innen, die Kurator Sandro Droschl einlud, zum breiten diskursiven Rahmenprogramm beizutragen, das die Ausstellung begleitet. Das pneumatische Herz – ein scheinbares Oxymoron, das jedoch die gegensätzlichen Pole sehr gut illustriert, die Filko (1937–2015) in seinem Schaffen vereint: Technik und Maschinerie, Raketen und Gewehre treffen auf eine Faszination fürs Metaphysische, für Transzendenz und den Kosmos, auf Gefühl und auch buchstäbliche Herzmotivik. Dabei arbeitete er über jegliche Gattungs- und Mediangrenzen hinweg in großformatigen Malereien, Skulpturen, Environmentals und Installationen, ebenso wie auf Papier und Fotografie, mit Text oder Happenings. Als Protagonist der slowakischen Konzeptkunst floh Filko einige Jahre nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus seiner Heimat – mit einem Škoda 120 L, den er später auf der Documenta 7 ausstellte. Nach Stationen im deutschen und amerikanischen Exil kehrte er nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Bratislava zurück, wo er bis zu seinem Tod an seinem als Gesamtkunstwerk begreifbaren Atelierhaus Snežienková arbeitete. Die Schau stellt sich einer chronologischen und periodischen Kategorisierung seines Werks in Schaffensphasen jedoch entgegen: Bewusst will man über solche Grenzbeziehungen hinweg Verbindungen knüpfen und Assoziationen wecken. Eine Setzung, die konzeptuell konträr zu

STANO FILKO A Retrospective

HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz, March 18 -
June 5, 2022

As if in slow motion, the huge striped balloon fills up with air, as high as a house, but hardly is it full to bursting when it begins to collapse into itself again, only to begin rising up yet again. With the intervention *Breathing: The Celebration of Air* (1970) the HALLE FÜR KUNST Steiermark opens its comprehensive retrospective of the artist Stano Filko, visible from afar, and also sets up a temporary monument for him in the town park of Graz, which could hardly be more appropriate for the times, considering the ongoing Covid pandemic. The artist himself also calls *Breathing* a “pneumatic heart”, as Lucia Gregorová Stach, Curator of the Slovakian National Gallery, remembers. She is one of the many experts invited by curator Sandro Droschl to contribute to the broader discourse of the supporting program that accompanies the exhibition. The pneumatic heart seems like an oxymoron, but it nonetheless very well illustrates the contrary poles united by Filko (1937–2015) in his creative work: technology and machinery, rockets and guns encounter a fascination with the metaphysical, transcendence and the cosmos, feeling as well as literal heart motifs. In this way he worked beyond every border of genre and media in large-scale paintings, sculptures, environments and installations but also on paper and in photography, with texts or happenings. As a major participant in Slovakian conceptual art, Filko fled from his home some years after the suppression of the Prague Spring—in a Škoda 120 L, which he later exhibited at Documenta 7. Following periods of exile in Germany and America, and after the fall of the Iron Curtain, he returned to Bratislava, where he worked until his death on his atelier building, Snežienková, which could be seen as a *Gesamtkunstwerk*. But the exhibition works against a chronological and periodic categorization of his work into creative phases: it consciously tries to make connections and awaken associations independently of such boundaries. This is a concept running counter to Filko's own attempts at order—throughout his life he envisioned a universal cosmic system, to which he assigned chakras colors: blue for the cosmos, red for biology/material, and white for ontology/spirituality. Immediately, in

STANO FILKO

von links // from left
Breathing: The Celebration of Air, 1970

Plane, elektrischer Motor, Ventilator // tarpaulin, electric motor, fan
 Ø 550 cm

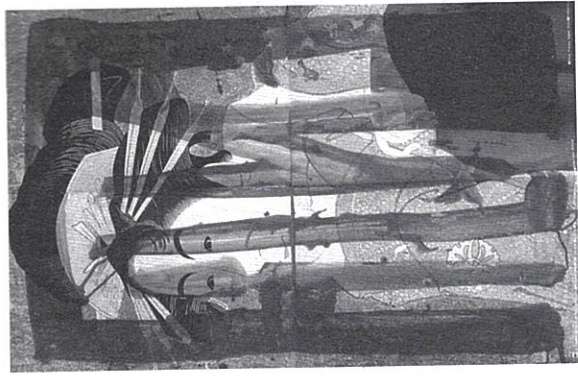
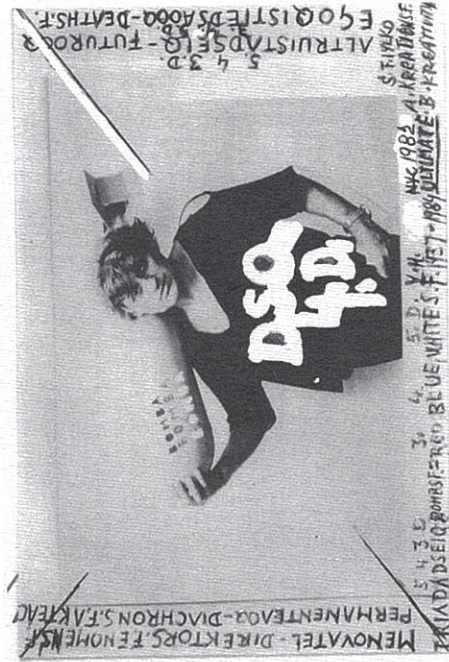
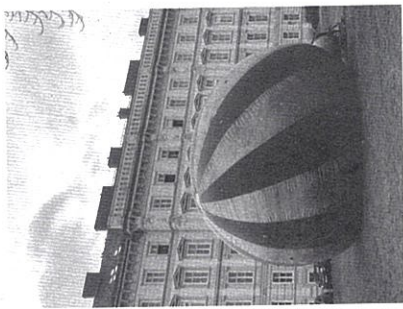
Courtesy: The Slovak National Gallery, Bratislava
 Foto // photo:
 kunst-dokumentation.com

DSQ 4.D Bomb, 1985-1995
 Papier, Druck, Kugelschreiber
 // paper, print, ball pen
 29,7 x 42 cm

Courtesy: Slovak National Gallery, Bratislava

FILKO on the Poster from Osaka, 1970/2000
 Papier, Druck, Aquarell, Kugelschreiber, Bleistift
 // paper, print, watercolor, ball pen, pencil
 103 x 68 cm

Courtesy: Linea Foundation, Bratislava; Layr, Wien

Filkos eigenen Ordnungsbestrebungen läuft – zeit seines Lebens visierte er nämlich ein universelles kosmisches System an, bei dem er Chakren Farben zuwies: blau für den Kosmos, rot für Biologie/Materie und weiß für Ontologie/Spiritualität. Gleich im Hauptraum trifft man auf eine schier überfordernde Vielzahl großformatiger Arbeiten: Raketen, Malereien, Ballons bevölkern stehend und von der Decke hängend den Raum, der diagonal von einer riesigen silbernen Röhre geteilt wird, dem *Clinical Death Tunnel* (2010), anspielend auf zwei klinische Todeserfahrungen Filkos. Dass manche Provokationen ihrer Wirkung verlustig gegangen sind, zeigt sich in der dahinterliegenden Apsis, wo die Serie *The Altar of Contemporaneity* (1963-66) in Steampunk-Optik Holzvertäfelungen, Nägel, Seile und Bilder kombiniert: Erotische Fotos treffen auf gotische Madonnendarstellungen. Das die Betrachter:innen miteinbeziehende Display auf Spiegelfolie, dessen Lichtreflexion ein zartes Muster auf die Wände wirft, entspricht dafür umso mehr der Zeitgeistlogik von Selfie und Insta-Tauglichkeit. Im Untergeschoß versuchen zwei Archivräume, das „System SF“ zu beleuchten. In den Skizzen und Dokumenten tritt vor allem Filkos Schaffensdrang zutage, seine Akrubie, die sich auch in Fotocollagen, Skizzen und Texten niederschlug – eine nachvollziehbare Systematik lässt sich als Betrachter:in da aber kaum mehr erkennen. Stellenweise mag die Retrospektive unübersichtlich wirken – nicht zuletzt durch die Abwesenheit jeglicher Wandtexte zugunsten eines Booklets. Doch ein Videointerview mit dem Künstler gewährt Einblick in sein Atelier und zeigt, dass die vermeintliche Überfrachtung des Hauptraums die Atmosphäre in Filkos Studio womöglich am besten widerspiegelt. ■

the main space, one finds a sheer overload of numerous large-format works: Rockets, paintings and balloons inhabit the space, either standing or hanging from the ceiling, while the room is divided diagonally by a huge silver tube, the *Clinical Death Tunnel* (2010), referring to two clinical death experiences suffered by Filko. That some provocations no longer have their original effect is shown by the apsis behind this space, where the series *The Altar of Contemporaneity* (1963-66) combines wooden panels, nails, ropes and pictures in a Steampunk style: erotic photos face Gothic Madonna images. The display on mirror foil, which draws in the viewers, and whose light reflections cast a delicate pattern onto the walls, corresponds all the more to the logic of this time of selfies and insta-efficacy. In the basement two archival spaces attempt to throw light onto the "SF System". In the sketches and documents the main impact is made by Filko's urgent creativity, his meticulous manner, which was also invested in photo collages, drawings and texts—but a viewer can no longer fully uncover a perceptible system in all that. In parts, the retrospective may seem too confusing—not least because a booklet substitutes for wall texts. But a video interview with the artist grants an insight into his work environment and shows that the apparent overloading of the main space is best suited to reflecting the atmosphere in Filko's studio. ■