

The oeuvre of the American artist Felix Gonzalez-Torres is representative of an artistic standpoint of the 80s and 90s which, in terms of both form and content, questions and redefines traditional notions of art. To this end, the artist resorts to the reduced formal vocabulary of the Minimal and Conceptual Art of the 60s, but charges it with political content and personal experiences.

Autobiographical references, the omnipresence of political systems and ideologies and the reality of AIDS pervade the entire oeuvre of Felix Gonzalez-Torres. Love, transience and death are the dominant themes of his works, their very quality residing in the fact that the artist does not illustrate these themes outright but merely suggests them in his own special language of elementary symbols. His work *"Untitled" (Perfect Lovers)*, for example, consists of two wall clocks which keep exactly the same time. Whilst they symbolize perfect love, they also remind us of its finiteness. This poetically metaphorical allusion to life and transience draws its strength from its sheer simplicity.

Felix Gonzalez-Torres' work *"Untitled" (Death by Gun)* lies on the floor like a minimalist brick. It is a pile of billboard prints - a so-called *stack* - from which, as in the case of all his stacks, viewers are free to pick up a print and take it home with them. Consequently the stack is both a sculpture and an unlimited edition. The work of art in the museum is now something that can be touched, no longer taboo, an encouraging invitation to the viewer to take an active part in the work. Whilst the billboard print then becomes a thing of private use, it still retains its functions a vehicle of memories, ideas and information. Thus the political appeal against violence and the possession of firearms which the artist voices in this stack is propagated and discussed outside of the museum, outside of the context of art.

Felix Gonzalez-Torres develops the idea of the multiple a step further by involving the viewer in the sculpture, making him a part of it: *"I need the public to complete the work. I ask the public to help me, to take responsibility, to become part of my work, to join in. I tend to think of myself as a theater director who is trying to convey some ideas."*

It is through this principle of disintegration and dispersion that the artist achieves a radical redefinition of sculpture. This same principle is applied in his candy sculptures. These huge piles of candies, which are of a weight corresponding to that of a human being, represent portraits. One example is *"Untitled" (Ross)*. Entirely in keeping with the nature of material, the viewer is invited to eat the candies, thus quite literally consuming the work of art. Here, too, the sculpture is a metaphor of transience.

The puzzle editions, which Felix Gonzalez-Torres produced from c-prints, are jigsaw puzzles sealed in polythene film. The actual function of the puzzle, i.e. the creation of the illusion of piecing a picture together, whether alone or with others, is here completely undermined. These puzzles are delicate objects whose owners have been invested with the responsibility of preserving the fragile context of the motifs. The puzzle motifs are personal or show the intimate sides of public appearances, as in *"Untitled" (Paris, Last Time, 1989)* or *"Untitled" (Waldheim to the Pope)*. They are reminiscent of photo albums. The preserving of the puzzles is also a preserving of the memories which are bound up with the individual motifs.

This retrospective exhibition shows over 40 works selected from the artist's most important work cycles. Besides his stacks, candy sculptures and puzzles, the exhibition also contains light installations, photographs and billboards. The artist's billboard print *"Untitled"*, 1991, is displayed outside of the museum. It shows the artist's unmade bed - a private situation, a place of love, lust, birth and death, which is now made public. The exhibition affords a comprehensive insight into the oeuvre of Felix Gonzalez-Torres, an artist whose art operates in a state of tension between disintegration and dispersion, between privacy and publicity. The exhibition is accompanied by a copious, two-volume catalogue containing contributions from several art critics and historians and fully illustrated overview of the artist's oeuvre.

Felix Gonzalez-Torres was born in Guaimaro, Cuba, in 1957. In 1979 he went to live in New York. From 1987 until 1991 he was a member of the artist' collective GROUP MATERIAL. Exhibitions at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York (1995) and the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1996) brought him international fame. Felix Gonzalez-Torres died in Miami in January 1996.

Mit dem Werk von Felix Gonzalez-Torres wird eine künstlerische Position der 80er und 90er Jahre gezeigt, die in ihrer ästhetischen wie inhaltlichen Präsenz traditionelle Vorstellungen von Kunst in Frage stellt und neu definiert. Der Künstler greift dabei auf das reduzierte Formvokabular der Minimal Art und der Konzeptkunst der 60er Jahre zurück und lädt es mit politischen Inhalten und persönlichen Erfahrungen auf. Die Bezugnahme auf die eigene Biographie, die Gegenwart politischer Systeme und Ideologien und die Realität von AIDS durchdringen das gesamte Werk von Felix Gonzalez-Torres. Liebe, Vergänglichkeit und Tod sind die Themen, die seine Arbeiten bestimmen. Dabei ist es gerade die Qualität der Kunst von Felix Gonzales-Torres, daß er diese Themen nicht illustrativ darstellt, sondern eine elementare Bildsprache entwickelt hat. So besteht die Arbeit *"Untitled" (Perfect Lovers)* aus zwei Wanduhren mit identischem Zeittakt. Sie symbolisieren das Bild vollkommener Liebe und erinnern gleichzeitig an deren Endlichkeit. Die Einfachheit dieses Objektes formuliert eindringlich eine poetisch-existentielle Metapher für Leben und Vergänglichkeit.

Die Arbeit *"Untitled" (Death by Gun)* liegt wie ein minimalistischer Block auf dem Boden - ein Stapel aufeinandergelegter Plakate, ein sog. *Stack*. Wie bei allen Stacks ist es dem Betrachter erlaubt, einzelne Blätter mitzunehmen. Der Stapel ist also gleichermaßen Skulptur und unlimitierte Edition. Die Unantastbarkeit von Museumsobjekten wird aufgehoben, der Ausstellungsbesucher wird zum aktiven Teilhaben animiert. Das Plakat geht in den privaten Gebrauch über, bleibt aber Erinnerungsvehikel und als Ideen- und Informationsträger erhalten. Der politische Appell gegen Gewalt und Waffenbesitz, der sich in diesem Stack formuliert, findet so auch außerhalb des Kunstkontextes eine Verbreitung und Diskussion.

Felix Gonzalez-Torres entwickelt die Idee des Multiple weiter, indem er den Betrachter zum Bestandteil der Skulptur macht: *"Ich brauche den Betrachter, ich brauche die Kommunikation mit dem Publikum. Ohne Publikum sind die Arbeiten nichts, gar nichts. Ich brauche das Publikum, das mein Werk erst vollständig macht. Ich bitte das Publikum, mir zu helfen, Verantwortung zu übernehmen, Teil meiner Arbeit zu werden, mitzumachen. Ich sehe mich eher in der Rolle des Theaterregisseurs, der Ideen vermitteln will, und zwar dadurch, daß er die Rollen zwischen Autor, Publikum und Regisseur neu verteilt."* Im Prinzip der Auflösung und Zerstreung formuliert sich eine radikale Neudefinition der Skulptur, die sich auch in den Skulpturen aus Bonbons zeigt. Die Anhäufungen der Bonbons entsprechen dem Gewicht eines Menschen und stellen ein Portrait dar, wie *"Untitled" (Ross)*. Dem Charakter des Materials entsprechend wird der Besucher eingeladen die Süßigkeit zu verzehren und damit das Kunstwerk buchstäblich zu verschlingen. Auch hier wird das Kunstwerk zu einer Metapher der Vergänglichkeit.

Die Werkgruppe der Puzzles-Editionen, die Felix Gonzalez-Torres aus sog. "c-prints" hergestellt hat, sind in Plastikfolie verpackte Puzzlespiele. Die eigentliche Funktion des Puzzles, die Illusion ein Bild zusammenzufügen, allein oder als Gesellschaftspiel, wird unterlaufen. Das Puzzle ist ein zerbrechliches Objekt, dessen Besitzer die Verantwortung übergeben wird, den fragilen Zusammenhang des Puzzle-Motivs zu bewahren. Die Motive der Puzzles sind privat oder zeigen intime Situationen öffentlicher Auftritte, wie *"Untitled" (Paris, Last Time, 1989)* oder *"Untitled" (Waldheim to the Pope)*. Sie erinnern an Bilder aus Fotoalben; das Bewahren der Puzzles ist auch ein Bewahren von Erinnerungen, die an die einzelnen Motive geknüpft sind.

Die retrospektive Ausstellung zeigt über 40 Arbeiten aus den wichtigsten Werkgruppen des amerikanischen Künstlers. Neben den Stacks, den Bonbon-Stücken und Puzzles werden Lichtobjekte, Fotoarbeiten und Plakatwände zu sehen sein. So wird die Plakatarbeit *"Untitled"* von 1991 außerhalb des Museums plakatiert. Zu sehen ist das ungemachte Bett des Künstlers - eine private Situation, ein Ort der Liebe, der Lust, der Geburt und des Todes, wird öffentlich gemacht.

Die Werkschau ermöglicht einen umfassenden Einblick in das Werk von Felix Gonzalez-Torres, der sein künstlerisches Konzept im Spannungsfeld zwischen Auflösung und Zerstreung, zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, entwickelt hat. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher, zweibändiger Katalog mit mehreren wissenschaftlichen Beiträgen und einer vollständig illustrierten Werkübersicht.

Gonzalez-Torres wurde 1957 in Guaimaro auf Kuba geboren. 1979 kam er nach New York. Von 1987 bis 1991 war er Mitglied des Künstlerkollektivs GROUP MATERIAL. Ausstellungen im Solomon R. Guggenheim Museum in New York (1995) und im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1996) haben sein Werk international bekannt gemacht. Felix Gonzalez-Torres verstarb im Januar 1996 in Miami.