Erik Kessels © Silviu Guiman

Archäologie des Visuellen

Damian Zimmermann

Wenn es um Künstler geht, die mit fremden Bildmaterial arbeiten, kommt man um Erik Kessels nicht herum. Der 1966 geborene Niederländer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit privaten Fotosammlungen und -archiven und hat bereits mehr als 50 Publikationen dazu herausgebracht, darunter seine beiden Reihen „In Almost Every Picture“ und „Useful Photography“. In der ersten veröffentlicht Kessels fotografische Phänomene, die immer wieder in Bildern auftauchen, oder absurde Alltagsmotive und -themen, die einen einzelnen Fotografen über einen längeren Zeitraum beschäftigt haben. So entdeckte Kessels eine Sammlung von Fotos, die ein Mann von seiner Frau über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht hat. Beim Betrachten stellte Kessels fest: Je länger das Paar zusammen war, desto kleiner wurde die Frau auf den Fotos und die Landschaft nahm mehr Raum ein. Ein anderes Faszinosum ist die Niederländerin Ria van Dijk. Sie fotografiert sich seit den 1930er-Jahren selbst – und zwar an Fotoschießständen auf Jahrmärkten, so dass sie auf ihren Fotos immer ein Gewehr im Anschlag hat. Die Wendung „ein Foto schießen“ wird hier sehr wörtlich genommen.

Für die „Useful Photography“-Reihe beschäftigt sich Kessels hingegen mit Gebrauchsfotografie – von Porträts, die auf Schießständen als Zielscheiben herhalten müssen, über preisgekrönte Kühe und Zuchtbullen bis zu einer riesigen Sammlung von

When the investigation’s about artists who work with other people’s visual material, there’s almost no escaping Erik Kessels. The Dutchman, who was born in 1966, has been engaged with private photographic collections and archives for many years and has already brought out more than 50 publications on the subject, among them his two series “In Almost Every Picture” and “Useful Photography”. In the first, Kessels publishes photographic phenomena that emerge repeatedly in images, or absurd everyday motifs and subjects that have occupied a single photographer over a lengthy period. For example, Kessels discovered a collection of photos taken by a husband of his wife over a considerable amount of time. While he was examining them, there was something that Kessels observed: The longer the couple was together, the smaller the wife became in the photos and the landscape took up more space. Another object of fascination is the Dutchwoman Ria van Dijk. She takes photographs of herself from the 1930s onwards – and does so at shooting galleries at fairgrounds, so that she always has a weapon at the ready in her photos. The phrase “to shoot a photo” is taken very literally here.

aus / from „Shit" © Erik Kessels

Archaeology of the Visual

For the "Useful Photography" series, on the other hand, Kessels engages with utilitarian photography – from portraits having to stand in as targets on shooting ranges, through award-winning cows and breeding bulls, to an enormous collection of penises, which are held up for size comparison alongside other objects such as remote controls, computer keyboards or alarm clocks.

In order to get at these images, he needs to collect a large quantity of photos first. For that reason, he constantly visits flea markets across the world and buys any photo album that is halfway full preserved. 15,000 (!) of these albums are already stored in his archive, which he works through piece by piece and searches through for patterns and peculiarities. Naturally, though, Kessels also hunts for images on the Internet. His most recently published book, "Shit", is a crazy to absurd accumulation of private photographs that show Wehrmacht soldiers relieving themselves – be it singly in a snowy landscape or seven-in-a-row on a privy.

With his works, Kessels brings humour into the otherwise mostly very serious world of art. Nevertheless, his publications are always ambiguous too and pose questions concerning the use and contemplation

Penissen, die zum Größenvergleich neben anderen Gegenständen wie Fernbedienungen, Computertastaturen oder Uhrenweckern gehalten werden.

Um an diese Bilder zu kommen, muss er zunächst eine große Menge an Fotos sammeln. Ständig besucht er deswegen Flohmärkte überall auf der Welt und kauft jedes Fotoalbum, das halbwegs vollständig erhalten ist. 15.000 (!) dieser Alben lagern bereits in seinem Archiv, das er Stück für Stück durcharbeitet und nach Mustern und Merkwürdigkeiten durchsucht. Aber natürlich ist Kessels auch im Internet auf der Jagd nach Bildern. Sein jüngst erschienenes Buch „Shit" ist eine aberwitzige bis absurde Ansammlung privater Fotografien, die Wehrmachtssoldaten beim Verrichten ihrer Notdurft zeigen – egal, ob einzeln in einer Schneelandschaft oder zu siebt nebeneinander auf einem Donnerbalken.

Mit seinen Arbeiten bringt Kessels Humor in die ansonsten meist sehr ernste Kunstwelt. Dennoch sind seine Publikationen immer auch doppelbödig und stellen Fragen nach der Verwendung und Betrachtung von Fotografie. Wie bei den eben genannten Wehrmachtssoldaten: Warum wurden diese intimen Momente überhaupt fotografiert? Warum werden diese Bilder heute bei Ebay angeboten und wer kauft sie? Was sagen sie uns über den Krieg im Allgemeinen und im Speziellen über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg?

Installation „24 Hrs In Photos“ von / by Erik Kessels

Aber Kessels, der seit mehr als 20 Jahren in Amsterdam eine erfolgreiche Kommunikationsagentur betreibt, ist auch bekannt für üppige Ausstellungsinszenierungen. Für seine legendäre Installation „24 Hrs In Photos“ hat er 350.000 Fotos, die innerhalb eines Tages im Jahr 2011 bei Flickr hochgeladen wurden, ausgedruckt und kippt diese in den Ausstellungsraum, so dass die Besucher sich wortwörtlich durch die Bilderflut kämpfen müssen. Für „Mother Nature“ hingegen inszenierte er im Museum Folkwang einen kleinen Garten, in den er gefundene Fotografien von Frauen vor Pflanzen und Blumen platzierte. Manchmal können seine Inszenierungen aber auch in Klamauk übergehen, beispielsweise bei „Jump Trump“ während der Fotomesse Unseen 2017: Bei dieser Mitmach-Ausstellung konnten die Besucher in ein riesiges Luftkissen mit dem Gesicht des amerikanischen Präsidenten springen und ihm so – symbolisch – ihre Meinung sagen.

Die Vorlagensammlung des Museums für Angewandte Kunst Köln, in das die Internationale Photoszene Köln Erik Kessels im Rahmen ihres „Artist Meets Archive“-Projektes einlud, war dann allerdings auch für ihn Neuland: In seinen bisherigen Arbeiten steht fast immer der Mensch selbst oder zumindest sein Handeln im Mittelpunkt – die Vorlagensammlung des MAKK hingegen ist quasi menschenfrei.

In ihr befinden sich rund 25.000 Fotografien, Drucke und Zeichnungen aus dem 15. bis frühen 20. Jahrhundert, verteilt auf mehr als 1.000 Mappen. Sie sind das enzyklopädische Bildarchiv für Grafik- und Designvorlagen, eine Art analoges Pinterest oder ein Bilderarchiv des Guten Geschmacks, wenn man so will. Denn eines muss man sich bewusst machen: Die Bilder stammen aus einer Zeit, in der Bilder (im Gegensatz zu heute) Mangelware waren. Wer wissen wollte, wie ein bestimmtes Tier, eine Architektur oder ein Gegenstand aussah, musste in die Vorlagensammlung gehen. Dort waren Gärten und antike Statuen, Säulen und Denkmäler, Türen, Ornamente und Vasen, Möbel, Besteck und Uhren, aber auch Pflanzen und Tiere versammelt. Es ist eine Sammlung,

of photography. As with the Wehrmacht soldiers just mentioned: Why were these intimate moments photographed in the first place? Why are these images on offer on Ebay today and who buys them? What do they tell us about war in general, and specifically about the Germans during the Second World War?

However, Kessels, who has been running a successful communications agency in Amsterdam for more than 20 years, is also known for sumptuous exhibition stagings. For his legendary installation “24 Hrs In Photos”, he printed out 350,000 photos that were uploaded to Flickr in the space of a day in 2011 and tips these into the exhibition space, so that museum-goers literally have to battle their way through the visual inundation. For “Mother Nature”, on the other hand, he set in scene a little garden at Museum Folkwang, into which he placed found photographs of women in front of plants and flowers. Sometimes, though, his staging can also metamorphose into a rumpus, as was the case, for example, with “Jump Trump” during the Unseen photo fair in 2017. At this participatory exhibit, visitors were able to jump into a giant air cushion bearing the face of the American present and thus – symbolically – tell him what they thought of him.

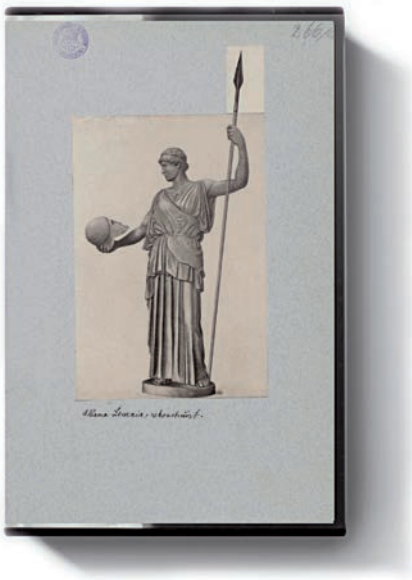
Installation „Mother Nature“ von /by Erik Kessels

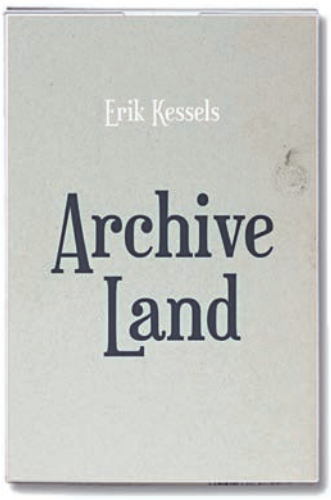
The template collection of the Museum of Applied Arts Cologne, to which Internationale Photoszene Köln invited Erik Kessels in the context of its "Artist Meets Archive" project, was new territory for him, however: In his works so far, humankind itself, or at least its actions, is almost always at the focus – the template collection of the MAKK, on the other hand, is virtually people-free.

It comprises approximately 25,000 photographs, prints and drawings from the 15th to the early 20th century, distributed across more than 1,000 portfolios. They are the encyclopaedic image archive for graphic and design templates, a kind of analogue Pinterest or an image archive of good taste, if you will. For there is one thing we need to be aware of: The images originate from a time when images (in contrast to today) were a scarce commodity. Anyone wishing to find out what a certain animal, architecture or object looked like had to step into the template collection. Gardens and antique statues, columns and memorials, doors, ornaments and vases, furniture, cutlery and clocks, but also plants and animals too, were gathered together there. It is a collection of which the original significance has been lost completely due to technological and societal developments. Basically, it is an archaeological zone of the visual. That is the way Kessels sees it, at any rate – and he places precisely this aspect at the heart of his considerations.

As he does so, the Dutchman deals playfully with his theme once again. The illustrations in the archive, uniformly mounted on archive cards, were photographed and printed onto 143 1.20 metre-high plates, which he structures in turn to form a ruin-like house of cards landscape in the exhibition space. Visitors are then able to stroll through them, wandering past, exploring and spending time amid the numerous motifs and aspects of long-past times.

The morbidly nostalgic atmosphere of the staging is condensed still further by a work by the British sound artist Robin Rimbaud, alias "Scanner": He plays a classical sonata at strongly reduced speed and mixes it with further elements of contemporary music and everyday sounds, inspired by the objects portrayed on the archive cards. But none of all this would be a true Erik Kessels work without a pinch of humour added to it too: Every visitor is able to reconstruct their own little "Archive Land" ruin at home – in a handy playing-card format and with the sound on music cassette, therefore two more almost forgotten analogue media from long-past times.



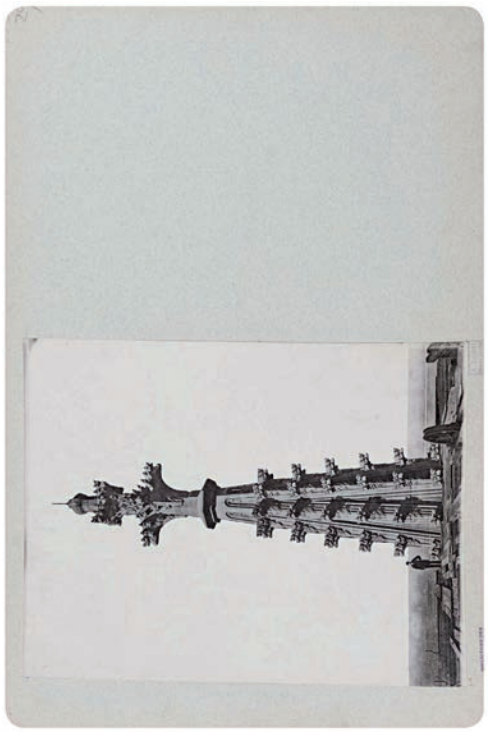


deren ursprüngliche Bedeutung durch die technische und gesellschaftliche Entwicklung komplett verloren gegangen ist. Im Grunde ist es eine archäologische Zone des Visuellen. So sieht es jedenfalls Kessels – und stellt genau diesen Aspekt ins Zentrum seiner Überlegungen.

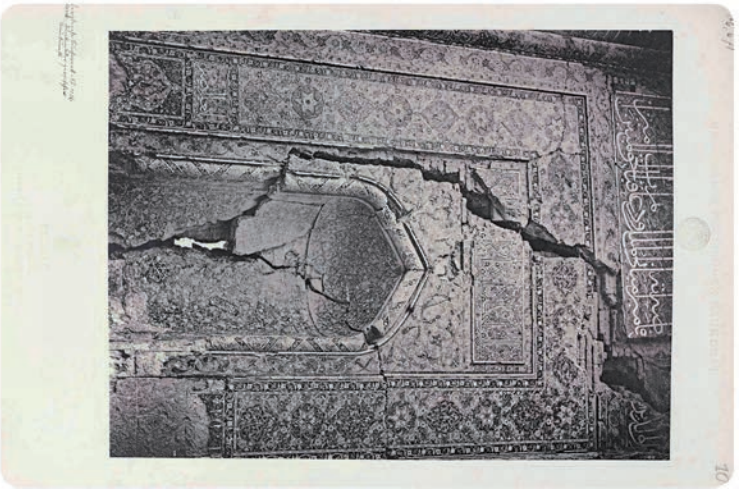
Einmal mehr geht der Niederländer dabei spielerisch mit seinem Thema um. Die auf einheitlichen Archivkartons aufgezogenen Abbildungen im Archiv wurden abfotografiert und auf 143 fast mannshohe Platten gedruckt, die er wiederum zu einer ruinenartigen Kartenhaus-Landschaft in den Ausstellungsraum aufbaut. Durch diese kann der Besucher dann spazieren und die zahlreichen Motive und Aspekte längst vergangener Zeiten erlaufen, entdecken und in ihnen verweilen.

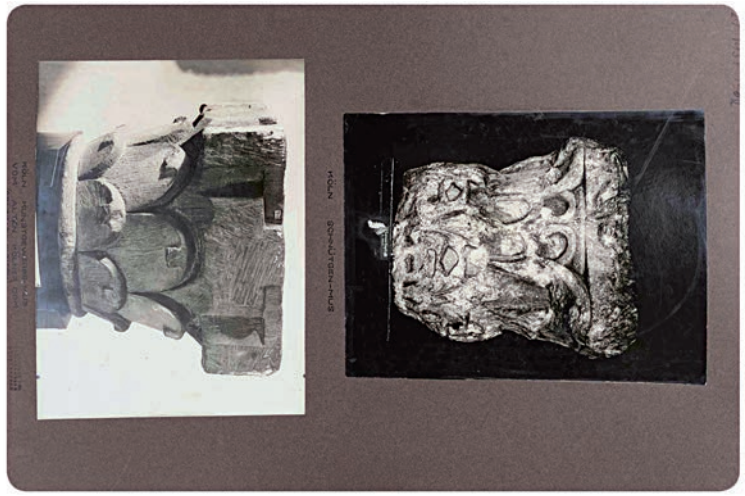
Verdichtet wird die morbid-nostalgische Atmosphäre der Inszenierung noch durch eine Arbeit des britischen Soundkünstlers Robin Rimbaud alias „Scanner": Er spielt eine klassische Sonate in stark reduzierter Geschwindigkeit ab und mischt sie mit weiteren Elementen zeitgenössischer Musik und mit Alltagsgeräuschen, inspiriert von den auf den Archivkarten abgebildeten Gegenständen. Doch das alles wäre noch keine echte Erik-Kessels-Arbeit, wenn nicht noch eine Prise Humor hinzukäme: Jeder Besucher kann sich zu Hause seine eigene kleine „Archive Land"-Ruine nachbauen – im praktischen Spielkartenformat und mit dem Sound auf Musikkassette, zwei weitere fast vergessene analoge Medien aus längst vergangenen Zeiten also.

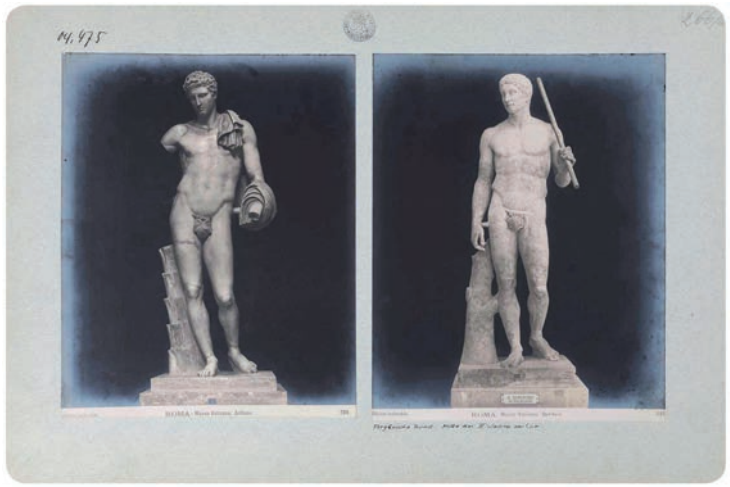
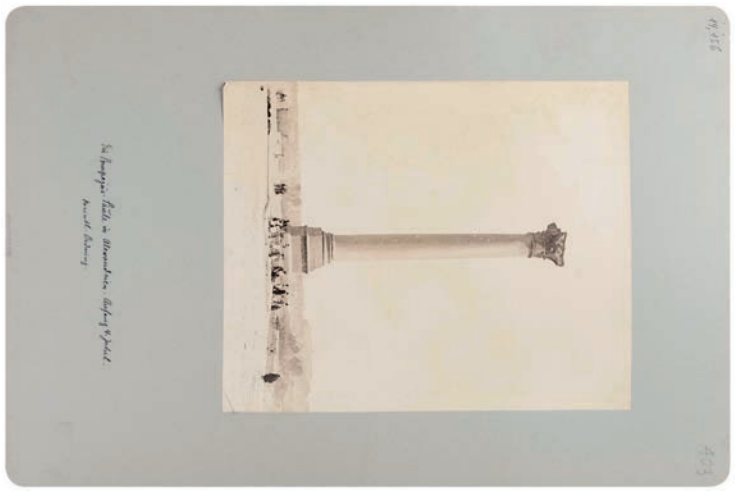
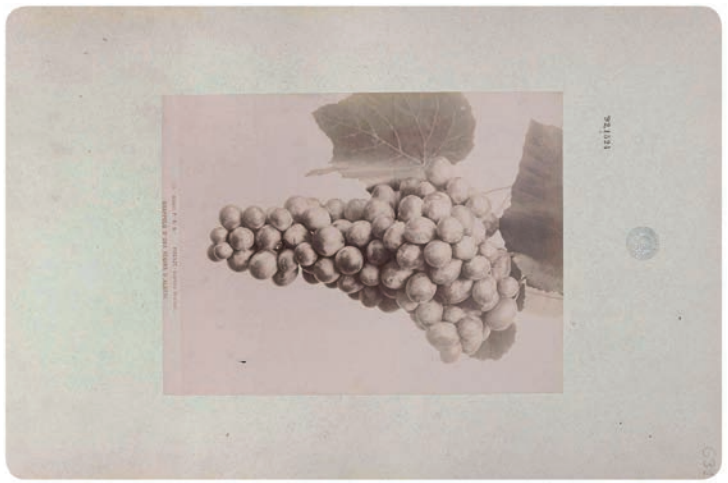
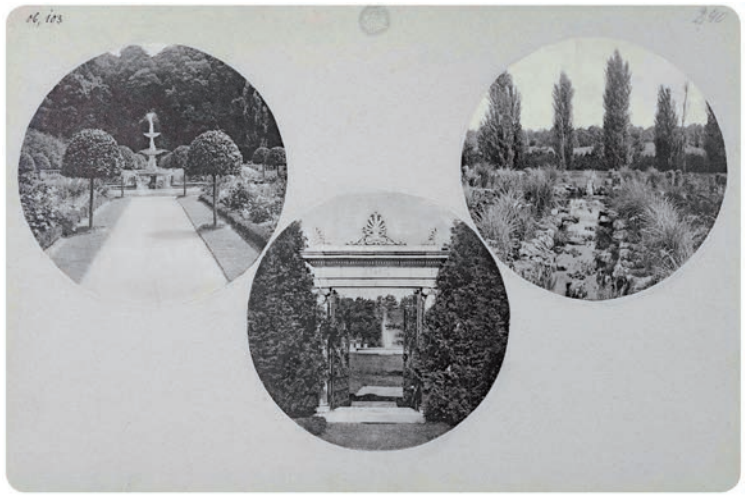
Das Grüne Gewölbe zu Dresden
The Green Vaulte of Dresden
La Voute verte à Dresde



Deutsche Ausstellung in München 1879







Elephanten in der Arbeit, bei Rangoon.