



Cupido, 2012

STEPHAN BALKENHOL

LANDESGALERIE LINZ
23.10.14 – 22.02.15



Graue Katze, 2013

10

GABRIELE SPINDLER
**KUGELMENSCH UND
PHALLUSMANN**

**KUGELMENSCH AND
PHALLUSMANN**

16

BILDER

PICTURES

34

RAINER METZGER
**SIC – STEPHAN
BALKENHOLS
ARBEIT AN DER
AUGENHÖHE**

**SIC – STEPHAN
BALKENHOL'S
WORK
ON EYE-LEVEL**

39

BILDER

PICTURES

88

BIOGRAFIE

BIOGRAPHY

90

WERKLISTE

LIST OF WORKS

95

IMPRESSUM

COLOPHON



Ohne Titel (Mann mit Bademantel und Relief), 2013



BIOGRAFIE

BIOGRAPHY



Stephan Balkenhol lebt und arbeitet in Kassel, Karlsruhe, Meisenthal (Frankreich) und Berlin. Er wurde 1957 im hessischen Fritzlar geboren, absolvierte 1976 in Kassel sein Abitur und studierte anschließend bei Ulrich Rückriem an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg (1976–1982). Nach Lehraufträgen ebendort und an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt a. M. lehrt Balkenhol seit 1992 als Professor für Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe.

Seit 1983 sind seine Werke in zahlreichen Ausstellungen in Galerien und Museen weltweit zu sehen, unter anderem in großen Einzelausstellungen in den Deichtorhallen Hamburg (2008/09) und im Musée de Grenoble (2010/11). Balkenhol's Werk zeichnet sich durch das Bestreben des Künstlers aus, die Skulptur von politischen, religiösen oder allegorischen Implikationen zu befreien und die figurative Skulptur neu zu begründen. Mit den für den öffentlichen Raum realisierten Arbeiten lässt sich Balkenhol auch auf historisch aufgeladene Orte ein und nimmt auf diese formal und inhaltlich Bezug.

2009 realisierte Balkenhol mit dem Balanceakt, der zur Erinnerung an den geschichtsträchtigen Mauerfall vor dem Axel-Springer-Hochhaus in Berlin aufgestellt wurde, eine Arbeit, die den Umgang mit der gewonnenen Freiheit als etwas stets Unsicheres und Schwankendes thematisiert.

Ebenfalls 2009 konzipierte Balkenhol für das Forum Romanum in Rom den großen männlichen Torso *Sempre più ...* (Immer mehr ...),

Stephan Balkenhol lives and works in Kassel, Karlsruhe, Berlin (Germany) and Meisenthal (France). Born in 1957 in the town of Fritzlar in central Germany, he graduated from high school in 1976 in Kassel before embarking on a degree at Hamburg's Hochschule für bildende Künste, where Ulrich Rückriem was his mentor (1976–1982). Following teaching posts at his alma mater and at Frankfurt's Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Balkenhol has since 1992 been professor of sculpture at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe.

Since 1983 Balkenhol's output has graced countless exhibitions in galleries and museums around the globe, including major solo exhibitions at Deichtorhallen Hamburg (2008/09) and at Musée de Grenoble (2010/11). The artist's style is informed by his endeavour to liberate sculpture from all political, religious or allegorical implications and to place figurative sculpture on a new footing. In his work for public spaces Balkenhol is open to engage with locations of historic significance and alludes to these in both form and content. In 2009, with *Balanceakt* (Balancing act), erected in front of the Axel Springer high-rise in Berlin to commemorate the historic fall of the Berlin wall, Balkenhol created a work that highlighted the endeavours to embrace the newly gained freedom as unstable and volatile.

Likewise in 2009, for the Forum Romanum in Rome, Balkenhol conceived the sculpture *Sempre più ...* (Forever more ...). In its visual vernacular the large male torso references antiquity – albeit not wit-

der in seiner Bildsprachlichkeit an die Antike anknüpft, dem Betrachter aber zugleich heutig und gegenwärtig zublinzelt. Mit der skeptisch blickenden Skulptur, die einem See von Münzen zu entsteigen oder in diesem zu versinken scheint, thematisiert Balkenhol ohne moralischen Zeigefinger oder in illustrativer Verkürzung das Phänomen der Maßlosigkeit, welches sich in allen Gesellschaften und Individuen wiederfinden lässt. 2011 wurde *Sempre più ...* anlässlich der Salzburger Festspiele im Mozarteum in Salzburg gezeigt. 2012 war der Männertorso aus Zedernholz im Innenhof der St.-Elisabeth-Kirche in Kassel zu sehen und damit Teil einer Ausstellung, die parallel zur Documenta 13 lief. Ebenfalls zur Ausstellung gehörte eine von Balkenhol in den Kirchturm integrierte Figur, die – zunächst umstritten – mittlerweile ein fester Bestandteil des Kasseler Stadtbildes geworden und zum Symbol für die Autonomie der Kunst avanciert ist.

Für Leipzig schuf Balkenhol ein Denkmal für Richard Wagner, das 2013 anlässlich des 200. Geburtstages des Komponisten eingeweiht wurde. Eine besondere Herausforderung lag bei dieser Auftragsarbeit darin, den über einhundert Jahre alten Entwurf des Künstlers Max Klinger in die Arbeit zu integrieren und gleichzeitig die zu Recht zwiespältig rezipierte Person Wagners im 21. Jahrhundert zu würdigen.

Auf Einladung der deutschen Botschafterin in Paris bespielte Balkenhol 2013 die geschichtsträchtige Residenz der Deutschen Botschaft im Palais Beauharnais, in der sich seit zweihundert Jahren die deutsch-französischen Beziehungen spiegeln. Zu Beginn des Jahres 2014 zeigte Balkenhol neue Arbeiten in einer Einzelausstellung in Singapur.

Im Frühjahr 2014 zeigte das Kunstmuseum Ravensburg neue Arbeiten Stephan Balkenhol's. Im Sommer 2014 initiierte der britische Bildhauer Tony Cragg eine Balkenhol-Ausstellung im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal.

Ebenfalls 2014 schuf Stephan Balkenhol ein Denkmal für den französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin im Bahnhof von Metz. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Moulin eine Schlüsselrolle in der Résistance und beim Sieg Frankreichs über das nationalsozialistische Deutschland gespielt. Unter anderem war Moulin dafür verantwortlich gewesen, dass sich einzelne Untergrundgruppen des französischen Widerstands vereinten. Im Juli 1943 starb Moulin nahe Metz an den Folgen wochenlanger Folter durch die Nationalsozialisten in einem Zug der ihn in ein Konzentrationslager hatte bringen sollen. Indem die Stadt Metz den deutschen Künstler Stephan Balkenhol mit dieser Arbeit beauftragte, betonte sie die deutsch-französische Freundschaft. Balkenhol antwortete mit einem Denkmal, das den französischen Nationalhelden nicht als pathetisch heroisierende Figur zeigt, sondern vielmehr das Menschliche in dessen Charakter betont.

Von der französischen Ministerin für Kultur und Kommunikation, Aurélie Filippetti, bekam Stephan Balkenhol im selben Jahr den französischen Orden der Künste und der Literatur verliehen. Mit diesem Orden in Form des Ritterkreuzes (*Ordre des Arts et des Lettres*) werden Personen ausgezeichnet, die sich »durch ihr Schaffen im künstlerischen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zur Ausstrahlung der Künste und der Literatur in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben«.

hout revealing a modern, contemporary nod to the beholder. Shrouded in a look of scepticism, the figure seems to be emerging from a sea of coins, or indeed sinking into it; here Balkenhol demonstrates – without taking the moral high ground or sweeping illustrative gestures – the phenomenon of immoderateness, which is inherently found in all societies and individuals. In 2011, in conjunction with the Salzburg Festival, *Sempre più ...* was on show at the Salzburg Mozarteum. In 2012 the male cedar-wood torso was displayed in the courtyard of St Elisabeth Church in Kassel as part of a fringe exhibition to Documenta 13. Also featuring in this exhibition was a figure that Balkenhol had integrated in the church tower. Controversial to begin with, the sculpture is today a firm fixture in the Kassel cityscape and has been elevated to symbolise the autonomy of art.

For the City of Leipzig Balkenhol created a monument to Richard Wagner, which was inaugurated on the occasion of the composer's 200th birthday, in 2013. The commissioned work came with a special challenge: the brief demanded that a draft conceived by the artist Max Klinger more than 100 years prior be integrated in the work, while at the same time paying tribute to the twenty-first-century persona of Richard Wagner, a figure received with ambivalence.

At the invitation of the German ambassador in Paris in 2013 Balkenhol embellished the residence of the German embassy at Palais Beauharnais. Steeped in history, the complex has been a mirror of Franco-German relationships for 200 years now. In early 2014 Balkenhol showed new works in a solo exhibition in Singapore.

Kunstmuseum Ravensburg exhibited new works by Stephan Balkenhol in spring 2014. In summer 2014, the British sculptor Tony Cragg initiated a Balkenhol exhibition at Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal.

Again in 2014, Stephan Balkenhol created a monument to the French resistance fighter Jean Moulin at Metz railway station. During the Second World War, Moulin had played a key role in the Resistance and in France's victory over Nazi Germany. Among other things, Moulin was responsible for unifying separate underground groups of the French Resistance. Moulin died in July 1943 near Metz, on a train bringing him to a concentration camp, from injuries sustained during weeks of torture by the Nazis. By commissioning the German artist Stephan Balkenhol to carry out this work, the city of Metz emphasised the German-French friendship. Balkenhol responded with a monument that doesn't depict the French national hero as a heroic figure full of pathos, but rather highlights the human aspect of his character.

The French Minister of Cultural Affairs and Communication, Aurélie Filippetti, awarded Stephan Balkenhol the French Order of Arts and Letters the same year. The order in the form of a knight's cross (*Ordre des Arts et des Lettres*) is awarded as a mark of distinction for people who have »distinguished themselves in the domain of artistic or literary creation or for the contribution they have made to the propagation of arts and letters in France and the world«.



Wildkatze, 2013

IMPRESSUM

COLOPHON

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung
This catalogue is published to accompany the exhibition

STEPHAN BALKENHOL

Landesgalerie Linz
Oberösterreichisches Landesmuseum
23.10.2014—22.02.2015

Herausgegeben von / Edited by
Landesgalerie Linz, Gabriele Spindler

Redaktion / Copy editor
Henrik Hornung, Kathrin Rost

Mit Beiträgen von / Texts by
Gabriele Spindler, Rainer Metzger

Übersetzung / Translation
Richard Watts, Graz

Lektorat / Proofreading
Henrik Hornung, Regina Prillinger (dt.), Aileen Derieg (engl.)

Grafische Gestaltung / Graphic Design
Krastev + Krastev, Kassel

Druck / Printed by
Gutenberg-Werbering Gesellschaft mbH, Linz

Erschienen im / Published by
Verlag Bibliothek der Provinz
Verlag für Literatur, Kunst und Musikalien
Großwölfers 29
A – 3970 Weitra
www.bibliothekderprovinz.at

Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums N.S. 162
ISBN 978-3-85474-301-9
ISBN 978-3-99028-416-2
Linz 2014

Medieninhaber / Media owner
Land Oberösterreich, Oberösterreichisches Landesmuseum

Wissenschaftliche Direktorin / Scientific Director
Gerda Ridler

Kaufmännischer Direktor / Commercial Director
Walter Putschögl

Museumstraße 14, A – 4010 Linz
www.landesmuseum.at

Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.