

Lygia Clark (1920-1988)

Arquitetura Fantástica (Bicho), 1963

[Fantastische Architektur (Kreatur)/Fantastic Architecture (Creature) aus der Serie/from the series "Bicho"]

Aluminium/Aluminum

200 × 300 cm (variabel)

Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung/Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

DE Lygia Clark ist in Europa und Nordamerika eine verhältnismäßig unbekannte Künstlerin. Dabei beeinflusste ihr Schaffen eine ganze Generation von südamerikanischen Künstler*innen. Als der Konstruktivismus à la Malewitsch und El Lissitzky um 1950 in Brasilien angekommen war, bestimmte der Concretismo aus immer wieder neu kombinierten Quadraten, Kreisen und Streifen die Kunst. Lygia Clark und andere Avantgardist*innen in Rio war dies jedoch zu mathematisch geworden, so dass sie 1959 in ihrem *Neokonkreten Manifest* einen neuen Humanismus in der abstrakten Kunst forderten. So geriet die Geometrie in Bewegung. Die ungefähr siebzig Werke der Serie *Bichos* (Tiere), die die Künstlerin von 1959 bis 1963 schuf und 1968 anlässlich der Biennale von Venedig im Brasilianischen Pavillon ausgestellt wurden, bestehen aus handlichen, beweglichen Scheiben, Dreiecken, Quadraten oder Kreissegmenten aus rostfreiem Stahl, Aluminium oder sind vergoldet. Verbunden sind die einzelnen Elemente durch Scharniere und waren dazu gedacht, von den Betrachtenden bzw. Teilnehmenden beliebig umgestaltet zu werden. Aus konservatorischen Gründen ist dies heute jedoch nicht mehr erlaubt. Mit ihrem Ansatz, die Betrachter*innen aktiv in ihre Arbeiten einzubeziehen, wurde Lygia Clark zu einer der wegweisenden Künstler*innen der partizipativen Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

EN Lygia Clark is a relatively unknown artist in Europe and North America. And yet, her work has influenced a whole generation of South American artists. As Constructivism à la Malevich and El Lissitzky arrived in Brazil around 1950, *Concretismo* was the dominant movement, with artists experimenting in ever new ways to combine squares, circles, and stripes. For Lygia Clark and other avant-gardists in Rio, this had meanwhile become too mathematical. In 1959 they demanded in their *Neo-Concrete Manifesto* that abstract art be infused with a new humanism. Geometry was set in motion. The around seventy works of the series *Bichos* (Animals) are assembled out of wieldy, movable discs, triangles, squares, or circular segments which are made of stainless steel and aluminum or gold-plated. The individual elements are connected by hinges and were intended to be rearranged at will by the viewers or participants. For conservation reasons, however, this is no longer permitted today. With her approach of actively involving the viewer in her works, Lygia Clark became one of the pioneering artists of participatory art in the second half of the 20th century.