

04 07 2020 —
08 10 2020

Gerlind Zeilner
Cowgirls

K
M—

Künstlerhaus
Halle für Kunst & Medien
Burgring 2, Graz, Austria
Tue–Sun 10 a.m.–6 p.m.
Thu 10 a.m.–8 p.m.

www.km-k.at

Gerlind Zeilner interessiert sich für die Spannungen und Ambivalenzen innerhalb der Malerei hin zu tendenziell klischeehaften, von einer männlich dominierten Kunstgeschichte geprägten Bildideen. In ihrer strukturell signifikanten und darin fragilen, gebrochenen Virtuosität arbeitet Zeilner an figurativ-abstrakten Bildräumen voller kritischer wie farbenprächtiger Andeutungen über das Dasein als Malerin unter Malern – wie von Frauen unter Männern. In geselligen Szenen des Zusammenseins und des gemeinsamen Erlebens von fiktiven Western- und realen Künstler-Bars werden tendenziell heldenhafte und überzogene männliche Gesten mittels eines speziellen Farb- und Formgefüges kritisch bis humorvoll hinterfragt und erfrischend neu gesetzt, beispielsweise in Auseinandersetzung um Bar-Bilder bei Nicole Eisenman, Jörg Immendorff oder Henri de Toulouse-Lautrec.

In neueren Arbeiten wendet sich Zeilner zunehmend Fragestellungen der Malerei und ihrem Verhältnis zur Zeichnung zu, deren Skizzen ähnlich Entwürfen oftmals der Malerei vorausgehen, daneben aber auch für einen eigenständigen und darin wesentlichen, umfangreichen Teil ihres Œuvres stehen. Dabei spielt immer auch die Auseinandersetzung mit der Malereigeschichte, deren Techniken und Lesarten eine Rolle, worauf sie eine sehr persönliche, spezifische Antwort gibt. Diese Reflexion dehnt sie auf ihre eigene künstlerische Position aus und

führt sie darin zur Auseinandersetzung mit ihrem näheren Umfeld, sei es in *Atelierbildern* an ihrem unmittelbaren Arbeitsplatz oder beim Flanieren gewonnene und später verarbeitete Eindrücke von urbanen Szenerien und Architekturen bis hin zu *Innenbildern*, einer zwischen realen, phantastischen wie psychischen Elementen schwankenden Wahrnehmung.

Dabei spielt Zeilner gekonnt mit einer Art von Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit, wofür der New Yorker Autor Raphael Rubinstein den treffenden Begriff „Provisional Painting“ vorschlägt. Diese erstaunlich opulent und feinfühlig vorgetragenen Experimente und Brüche scheinen mit der Skizzenhaftigkeit und dem unbändigen Potential der Zeichnung zusammenzuhängen, die ihrer Malerei oftmals vorausgeht und deren Produktion wesentlich beeinflusst. Das Ergebnis ihrer aktuellen Produktion sind selbstbewusst und eigenständig entwickelte Bilder, die der Fragilität der Malerei Leuchtkraft in komplexen Zeiten geben.

Im Verlag für moderne Kunst erscheint ein umfangreicher zweisprachiger Katalog im grafischen Design von Thomas Kussin (buero8, Wien), mit zahlreichen Abbildungen aktueller Malerei und Zeichnung sowie weiterführenden Texten von Jurriaan Benschop, Sandro Droschl, Denise Milstein und Thomas Raab.

Gerlind Zeilner (*1971 Mödling, lebt in Wien) hat „Malerei und Graphik“ bei Gunter Damisch an der Akademie der bildenden Künste in Wien studiert und übernahm 2017 dort die Leitung des Aktzeichnens. Neben zahlreichen Ausstellungen ist Zeilner mit dem Würdigungspreis des Bundesministeriums für Forschung und Kunst (1998), dem Georg Eisler Preis (2005) und dem Anton Faistauer Preis (2008) ausgezeichnet worden. Die Ausstellung „Cowgirls“ im Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien ist Gerlind Zeilners bisher umfangreichste Einzelpräsentation und findet ihre Fortsetzung im Dezember 2020 bei Kunst im Traklhaus in Salzburg.

Kurator: Sandro Droschl

Gerlind Zeilner is interested in the tensions and ambiguities within painting, including pictorial ideas shaped by a male-dominated art history that tends to the clichéd. In her structural significant and therein fragile, broken virtuosity, Zeilner works on figurative-abstract pictorial spaces full of critical and colorful suggestions about the existence of a female painter among male painters—of women among men. In convivial scenes of togetherness and shared experience in fictional Western and real artists' bars, mostly heroic and overwhelmingly male gestures are called into question, in ways ranging from critical to humorous, by means of a special arrangement of color and forms and refreshing recast, for example, by engaging with paintings of bars in the work of the likes of Nicole Eisenman, Jörg Immendorff, and Henri de Toulouse-Lautrec.

In her more recent works, Zeilner has increasingly turned to questions of painting and its relationship to drawing, since sketches often precede the paintings as drafts but also represent an autonomous and hence essential, substantial part of her oeuvre. Addressing the history of painting, its techniques, and its readings always plays a role in this, and she offers a very personal, specific answer to that. She extends this reflection to her own position as an artist, whether in her *Studio Pictures* in her immediate

workplace or in impressions of urban scenes and architecture obtained while strolling that she assimilates subsequently, or in her *Interior Pictures*, which feature a perception that oscillates between real, fantastic, and psychological elements.

In this process, Zeilner adroitly plays with a kind of temporariness and incompleteness, for which the New York writer Raphael Rubinstein has proposed the apt term "provisional painting." These astonishingly opulent and sensitive experiments and rifts seem to be connected to the sketch-like quality and unbridled potential of drawing that often precedes her painting and has an essential influence on its production. The results of her current working process are self-confidently and autonomously developed paintings that lend brilliance to the fragility of painting in complex times.

The Verlag für moderne Kunst is publishing an extensive bilingual catalog designed by Thomas Kussin (buero8, Vienna), with numerous illustrations of her current painting and drawing as well as informative texts by Jurriaan Benschop, Sandro Droschl, Denise Milstein, and Thomas Raab.

Gerlind Zeilner (b. 1971 Mödling, lives in Vienna) studied painting and graphic art with Gunter Damisch at the Akademie der bildenden Künste in Vienna and took over as head of life drawing there in 2017. Zeilner has had numerous exhibitions and been awarded the Würdigungspreis of the Austrian Ministry of Research and Art (1998), the Georg Eisler Preis (2005), and the Anton Faistauer Preis (2008). The exhibition "Cowgirls" at the Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien is Gerlind Zeilner's largest solo presentation thus far, and will continue in December 2020 at Kunst im Traklhaus in Salzburg.

Curator: Sandro Droschl

1
Cover, 2020
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
140×100 cm

2
o.T., 2018
Untitled
Buntstift auf Papier / Colored
pencil on paper, 33×24 cm

3
Metro, 2019
Bleistift auf Papier / Pencil on
paper, 21×30 cm

4
Hello K, 2019
Buntstift auf Papier / Colored
pencil on paper, 24×33 cm

5
Sulina, 2018
Bleistift und Buntstift auf Papier /
Pencil and colored pencil on
paper, 21×30 cm

6
o.T., 2016
Untitled
Bleistift auf Papier /
Pencil on paper, 21×30 cm

7
Punk Café, 2019
Bleistift und Buntstift auf Papier /
Pencil and colored pencil on
paper, 21×30 cm

8
Doppelschulze, 2019
Bleistift auf Papier /
Pencil on paper, 30×21 cm

9
o.T., 2016
Untitled
Bleistift auf Papier / Pencil on paper,
33×24 cm

10
Mopp, 2019
Mop
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
100×80 cm
Courtesy Linda Kada-Thiery,
Wien / Vienna

11
K und andere Cowgirls, 2015
K and Other Cowgirls
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
160×220 cm

12
do!, 2020
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
140×100 cm

13
Lamps, 2017
Lampen
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
220×160 cm

14
Theke, 2017
Counter
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
100×140 cm

15
Street, 2020
Straße
Öl auf Leinwand /
Oil on canvas, 95×118 cm

16
Brille, 2019
Glasses
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
160×220 cm

17
Punk Café, 2020
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
160×220 cm

18
Lauch, 2019
Leek
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
220×160 cm

19
Straße, 2020
Street
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
130×170 cm

20
Zucker, 2020
Sugar
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
220×160 cm

21
Box, 2019
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
70×50 cm

22
Wand, 2017
Wall
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
50×40 cm
Courtesy Norbert Steiner,
Wien / Vienna

23
Klo, 2017
Toilet
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
40×30 cm

24
Bier, 2019
Beer
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
50×70 cm

25
Horus, 2019
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
40×50 cm

26
Eck, 2018
Edge
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
50×70 cm

27
Studio 2, 2019
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
50×70 cm

28
Bild, 2018
Image
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
40×50 cm

29
Pinsel, 2019
Brushes
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
40×50 cm

30
Fuß, 2018
Foot
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
40×30 cm

31
Studio 3, 2020
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
50×40 cm
Courtesy Veronika Zacherl,
Wien / Vienna

32
Studio, 2019
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
70×50 cm
Courtesy Veronika Zacherl,
Wien / Vienna

33
weißwise, 2019
white-wise
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
220×160 cm

34
Caravan, 2020
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
160×220 cm

35
Tschick, 2020
Fag
Eitempera und Öl auf Leinwand /
Egg tempera and oil on canvas,
160×220 cm

36
Dear Deer, 2020
Wertes Wild
Öl auf Leinwand / Oil on canvas,
100×140 cm

37

C-Diskussion 1 (E.B.), 2020
Corona Discussion 1 (E.B.)

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 21 x 30 cm

38

C-Diskussion 5 (K.P.L.), 2020
Corona Discussion 5 (K.P.L.)

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 21 x 30 cm

39

C-Diskussion 3 (H.R.-St.), 2020
Corona Discussion 3 (H.R.-St.)

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 21 x 30 cm

40

C-Diskussion 2 (S.S.), 2020
Corona Discussion 2 (S.S.)

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 21 x 30 cm

41

o.T., 2016
Untitled

Buntstift auf Papier / Colored pencil on paper, 30 x 21 cm

42

o.T., 2016
Untitled

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 24 x 33 cm

43

Albania, 2020
Albanien

Bleistift und Buntstift auf Papier / Pencil and colored pencil on paper, 21 x 30 cm

44

Motel, 2019

Bleistift und Buntstift auf Papier / Pencil and colored pencil on paper, 21 x 30 cm

45

Motel 2, 2019

Bleistift und Buntstift auf Papier / Pencil and colored pencil on paper, 21 x 30 cm

46

oh!, 2019

Bleistift auf Papier / Pencil on paper, 21 x 30 cm

47

Deer, 2017
Wild

Bleistift und Buntstift auf Papier / Pencil and colored pencil on paper, 21 x 30 cm

48

Thessaloniki, 2019

Bleistift und Buntstift auf Papier / Pencil and colored pencil on paper, 21 x 30 cm

49

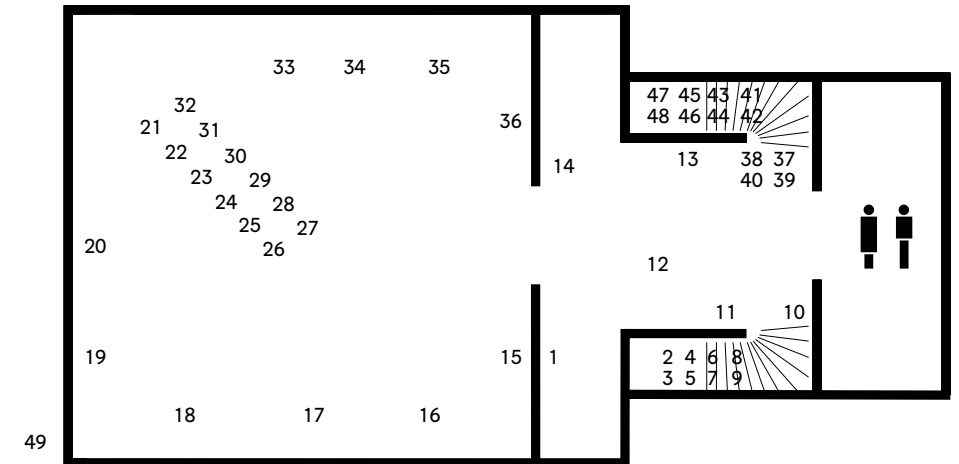
Monument, 2020

Acryl auf Außenwand / Acrylic on outdoor wall, 400 x 300 cm

Apsis, Kunst im öffentlichen Raum / Art in public space

Level 2

Gerlind Zeilner. Cowgirls

Apsis, Kunst im öffentlichen Raum / Art in public space

Katalog / Catalog

Gerlind Zeilner

Cowgirls

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellungen / This catalog is being published in conjunction with the exhibitions

Gerlind Zeilner, Cowgirls

04.07.–08.10.2020 im / at the Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien (KM–Graz)

Gerlind Zeilner

04.12.2020–16.01.2021 im / at the Kunst im Trakhaus, Salzburg

Herausgeber und Kurator /

Editor and Curator

Sandro Droschl;

Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz

Texte / Texts

Jurriaan Benschop, Sandro Droschl, Denise Milstein, Thomas Raab

Übersetzungen / Translations

Thomas Raab (Deutsch / German), Steven Lindberg (Englisch / English)

Redaktion / Editing

Sandro Droschl, Helga Droschl

Lektorat / Copyediting

Helga Droschl, Verena Borecký

Grafische Gestaltung und Satz /

Graphic Design and Typesetting

Thomas Kussin, buero8

Bildbearbeitung / Image Processing

Thomas Kussin, buero8

Papier / Paper

Fedrigoni, X-per

Schrift / Typeface

Cooper Black, Optima

Druck und Bindung /

Printing and Binding

Gerin Druck GmbH, Wolkersdorf

Werkansichten / Reproduced Works

© die Künstlerin / the artist;

© Lukas Dostal

© 2020 Verlag für moderne Kunst, der Herausgeber, die Künstlerin und die Autor_innen / the editor, the artist and the authors

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

ISBN 978-3-903320-90-1

Gedruckt in Österreich / Printed in Austria

Erschienen im / Published by

VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH

Schwedenplatz 2/24

1010 Wien / Vienna

Österreich / Austria

hello@vfmk.org

www.vfmk.org

Vertrieb / Distribution

Europa / Europe: LKG, www.lkg-va.de

UK: Cornerhouse Publications, www.cornerhousepublications.org

USA: D.A.P., www.artbook.com

152 Seiten / pages

Bilder in Farbe / Images in color

Deutsch, Englisch / German, English

Preis / Price: 22 Euro

Erscheint im Juni 2020 /

Published in June 2020