

Sterblich sein

Being Mortal

Herausgegeben von
Edited by

Johanna Schwanberg

54 **Being Mortal**
The Opportunities and Challenges of Organizing
an Exhibition about Death
Johanna Schwanberg

108 **"Mama Died Today"**
Words and Images of Death
Klaus Speidel

142 **The Worst Thing is Not to Die but
Never to Have Lived at All**
Art Historian Daniela Hammer-Tugendhat
in Conversation with Johanna Schwanberg

172 **Media vita**
On the Presence of Death in Art
Thomas Macho

The Exhibition

190 **In the Middle of Life**

232 **Drawing the Line**

288 **The Violence of Death**

342 **Tenderness and Agony**

384 **What Remains**

16 **Sterblich sein**
Chancen und Herausforderungen einer Ausstellung
über den Tod
Johanna Schwanberg

88 **„Heute ist Mama gestorben“**
Worte und Bilder des Todes
Klaus Speidel

126 **Das Schlimmste ist nicht zu sterben,
sondern nicht gelebt zu haben**
Die Kunsthistorikerin Daniela Hammer-Tugendhat
im Gespräch mit Johanna Schwanberg

156 **Media vita**
Zur Gegenwart des Todes in der Kunst
Thomas Macho

Die Ausstellung

188 **Mitten im Leben**

230 **Dagegen anzeichnen**

286 **Gewalt des Todes**

340 **Berührungen und Schmerz**

382 **Was bleibt**

Margret Bilger

**Der arme Mann begegnet dem Tod
The Poor Man Meets Death**

um | c. 1944

aus dem Zyklus zu Grimms Märchen

„Gevatter Tod“

from the series on the Grimms' fairy tale
“Godfather Death”

A rhythmic meshwork of lines unfolds from a black void. Drawn in dynamic lines, two figures stand out against the rather nondescript background. One of them can be recognized as death personified. The skeleton's bones are wrapped in a robe that tapers into a vegetal substrate. At the precise spot where he stands, the ground seems to soften and drift off into the dark emptiness. In an amicable gesture, Death is holding the hand of the man standing closely beside him. The man, in turn, is encompassed by a dense net of white lines, as if to emphasize the essential contrast between the two figures. Looking calmly at his counterpart, the man seems wholly unperturbed, except for a few pensive lines creasing his forehead. Margret Bilger's drawing depicts a familiar, almost intimate relationship between humans and death.

The sheet belongs to a cycle on the fairy tale *Godfather Death* by the Brothers Grimm, in which a poor man seeks a godfather for his thirteenth child. After he rejects both God and the devil for this task and death offers himself for the role, the man agrees and finds in him a sponsor who generously — yet not unconditionally — showers his son with gifts. Bilger takes the literary source material (see also ill. p. 276) as the basis for her visual artistic exploration of existential themes. The sheets on display were culled from the Otto Mauer Collection, which includes numerous works of the artist.

On Alfred Kubin's suggestion, Bilger used the term "woodrips" for her particular variant of woodcuts. She mainly used pear wood for carving, later combining the scratches and scrapes with the usual processes of woodcutting. This technique as well as printing by hand allowed her to produce spontaneous painterly expressions with strong alienation effects. She preferred to apply this method to thematize existence in all its facets as it emerges from biblical scenes, fairy tales, and myths.

The fairy tale, handed down in the collection of the Brothers Grimm, attests to omnipresence of death over long periods of time. They understood death not only as life's threshold but as something familiar with which one has a relationship. Moreover, Margret Bilger presents a hopeful, conciliatory relationship with the end of one's own existence.

Aus schwarzer Leere entfaltet sich ein rhythmisches Liniengeflecht. Zwei Gestalten heben sich in dynamischen Strichfolgen kontrastreich vom nicht näher bestimmten Hintergrund ab. Eine davon ist als Verkörperung des Todes erkennbar. Die Knochen des Skeletts werden von einem Mantel umhüllt, der in den vegetabilen Untergrund verläuft. Genau an der Stelle, wo es steht, scheint der Grund zu weichen und ins dunkle Nichts abzugleiten. Der Tod hält die Hand des ihm nah gegenüberstehenden Mannes in freundschaftlicher Geste. Dieser wird von einem dichten, weißen Liniennetz umfassen, wie um den wesenhaften Gegensatz der beiden Figuren zu betonen. Der Mann wirkt keineswegs erschrocken, er blickt sein Gegenüber gefasst an, allein die Stirn ist nachdenklich in Falten gelegt. Margret Bilger beschreibt in dieser Grafik ein vertrautes, beinahe inniges Verhältnis zwischen Mensch und Tod.

Das Blatt entstammt dem Zyklus zu Grimms Märchen *Gevatter Tod*, in dem ein armer Mann einen Paten (Gevatter) für sein dreizehntes Kind sucht. Nachdem er Gott sowie den Teufel für diese Aufgabe abgelehnt hat und sich nun der Tod anbietet, willigt der Mann ein und findet in ihm einen Paten, der seinen Sohn zwar reich, aber nicht vorbehaltlos beschenkt. Die literarische Vorlage bildet in Bilgers Werken (siehe auch Abb. S. 276) die Basis für die bildkünstlerische Bearbeitung existenzieller Themen. Die ausgestellten Blätter stammen aus der Sammlung Otto Mauer, in der die Künstlerin prominent vertreten ist.

Bilger verwendete auf Anregung von Alfred Kubin den Begriff Holzriss für ihre spezifische Variante des Holzschnittes. Vor allem ritzte sie in Birnenholz und verband später das Ritzen und Schaben mit den üblichen Verfahren des Holzschnittes. Diese Technik sowie das Drucken per Handabzug ermöglichten ihr eine spontane malerische Ausdrucksform mit einem hohen Maß an Verfremdungseffekten. Sie wandte diese bevorzugt für die Thematisierung des Daseins in seiner Ganzheit an, die sich in biblischen Szenen, Märchen und Mythen Bahn bricht.

Die Allgegenwart des Todes über lange Zeiten hinweg wird durch das überlieferte Märchen der Grimm'schen Sammlung bezeugt. Der Tod wird dort nicht nur als Grenze des Lebens verstanden, sondern als etwas Vertrautes, mit dem man in Beziehung steht. Margret Bilger schildert darüber hinaus ein Hoffnung gebendes, versöhnliches Verhältnis mit dem Ende der eigenen Existenz.