

Joanna Kiliszek

Skłodowska-Curie Innovative Trainin

Values and valuation of Modern and Contemporary Visual Art

The Role of Reflexive Practice - Collection of the Museum of Art in Łódź 1931 – 2018

This research is based on an analysis of the complex qualities and valuation of "The International Collection of Modern Art", which is on permanent exhibition at the Museum of Art in Łódź in Poland.

The collection, comprising 112 pieces of artwork, was created between 1929 and 1932 by the Polish art theoretician and painter, Władysław Strzemiński, together with his wife, the sculptor Katarzyna Kobro, painter Henryk Stażewski, and poets, Jan Brzękowski and Julian Przyboś. Operating under the collective title: "a.r." ("Revolutionary artists") this group initiated a process of exchange works of art with other contemporary avant-garde artists such as Hans Arp, Sophie Taub, Alexander Calder, Max Ernst, Ferdinand Léger and Pablo Picasso. The aim was to create a collection of early modern art that was one of the first in the world of its kind to be made available for public viewing. The intense participation of artists in the process of creating an art collection is considered to be a unique strategy for building a museum.

The collection has been refined through many years of direct engagement with avant-garde art. During more than 88 years of its operation, it has maintained a degree of freedom from the influence of fashionability and the pressures of the art market. The Museum established a precedent for the continuous discovery of new forms and participation in art.

The process of collecting has been largely supported by the artists themselves, through gifts (Vantongerloo, Boltanski, Buren, Weiner, Burden, Francis, Beuys - "Polentransport 1981") or international exchanges (Downsbrough, Graham, Nonas, Rabinowitsch). From this direct activity the collection continues to change and evolve: a fact that makes it an exemplary subject for investigation into how a diverse range of materials and fabrications should be evaluated and conserved. While the strength of the collection - its multidirectional and interdisciplinary approach to art movements—has resulted in such a wide range of works, it has also made explicit the problems and difficulties inherent in making decisions about their conservation and strategies for their presentation.

This research aims to discover methods for analyzing the value of artworks in this and other collections in order to develop a conceptual framework and strategies of curatorial and conservatorial practices and standards for future collection-making. It is also concerned with ways of defining as-yet undetermined values which are currently emerging in contemporary art-making and establishing guidelines for their identification

and protection. To this end it seeks to advocate a clear strategy for the process of decision-making in conservation practice.

The primary subject for this investigation is the collection of the Museum of Art in Lodz, which has a composite evaluation system. Research into this system takes into account the following theoretical and practical stages: examination in the light of contemporary art conservation theory (Riegl 1903, Dvořák 1924, Brandi 1963, Muños Viñas 2005, Jadzińska 2012, and Szmelter 2012, 2016); valuation based on literature and the six steps outlined by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) in "Assessing Museums Collections", 2014; archive investigation in Lodz; investigation of RCE models in practice – with an emphasis on if and how values and valuation are articulated in the discourses and practices of conservation itself, using case studies that include the works of Beuys, Kantor and Szapocznikow.

This comprehensive study of the valuation process model contributes towards a multidimensional and multidisciplinary analysis of modern and contemporary works of art and art collections, as well as informing conservation strategies adopted for the care and presentation of existing art collections.

Joanna Kiliszek

**Werte und Bewertung der modernen und zeitgenössischen bildenden Kunst.
Die Rolle der reflexiven Praxis - Sammlung des Muzeum Sztuki in Łódź 1931 -
2018.**

Diese Forschung basiert auf einer Analyse der komplexen Qualitäten und der Bewertung der "Internationalen Sammlung moderner Kunst", die sich in der Dauerausstellung des Muzeum Sztuki in Łódź in Polen befindet.

Die 112 Werke umfassende Sammlung wurde zwischen 1929 und 1932 von dem polnischen Kunsttheoretiker und Maler Władysław Strzemiński zusammen mit seiner Frau, der Bildhauerin Katarzyna Kobro, dem Maler Henryk Stażewski und den Dichtern Jan Brzękowski und Julian Przyboś geschaffen. Sie arbeiten unter dem kollektiven Titel: "a.r." ("Revolutionäre Künstler") initiierte diese Gruppe einen Prozess des Austauschs von Kunstwerken mit anderen zeitgenössischen Avantgarde-Künstlern wie Hans Arp, Sophie

Taub, Alexander Calder, Max Ernst, Ferdinand Léger und Pablo Picasso. Ziel war es, eine Sammlung von Kunst der frühen Moderne zu schaffen, die als eine der ersten ihrer Art weltweit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die intensive Beteiligung von Künstlern am Entstehungsprozess einer Kunstsammlung gilt als eine einzigartige Strategie für den Aufbau eines Museums.

Die Sammlung wurde durch die langjährige, direkte Auseinandersetzung mit der Avantgarde-Kunst verfeinert. In den mehr als 88 Jahren ihres Bestehens hat sie sich eine gewisse Freiheit vom Einfluss der Mode und den Zwängen des Kunstmarktes bewahrt. Das Museum schuf einen Präzedenzfall für die kontinuierliche Entdeckung neuer Formen und die Teilnahme an der Kunst.

Der Prozess des Sammelns wurde weitgehend von den Künstlern selbst unterstützt, durch Schenkungen (Vantongerloo, Boltanski, Buren, Weiner, Burden, Francis, Beuys - "Polentransport 1981") oder internationalen Austausch (Downsbrough, Graham, Nonas, Rabinowitsch). Aus dieser unmittelbaren Aktivität heraus verändert und entwickelt sich die Sammlung ständig weiter: ein Umstand, der sie zu einem exemplarischen Untersuchungsgegenstand dafür macht, wie unterschiedlichste Materialien und Fabrikationen zu bewerten und zu konservieren sind. Während die Stärke der Sammlung - ihre multidirektionale und interdisziplinäre Herangehensweise an Kunstströmungen - zu einer so großen Bandbreite an Werken geführt hat, hat sie auch die Probleme und Schwierigkeiten deutlich gemacht, die mit Entscheidungen über ihre Erhaltung und Strategien für ihre Präsentation verbunden sind.

Diese Forschung zielt darauf ab, Methoden zur Analyse des Wertes von Kunstwerken in dieser und anderen Sammlungen zu entdecken, um einen konzeptionellen Rahmen und Strategien für kuratorische und konservatorische Praktiken und Standards für zukünftige Sammlungen zu entwickeln. Es geht auch um Möglichkeiten, noch unbestimmte Werte zu definieren, die derzeit in der zeitgenössischen Kunst entstehen, und Richtlinien für ihre Identifizierung und ihren Schutz aufzustellen. Zu diesem Zweck versucht sie, eine klare Strategie für den Prozess der Entscheidungsfindung in der konservatorischen Praxis zu befürworten.

Der primäre Gegenstand dieser Untersuchung ist die Sammlung des Muzeum Sztuki in Łódź, die über ein zusammengesetztes Bewertungssystem verfügt. Die Untersuchung dieses Systems berücksichtigt die folgenden theoretischen und praktischen Etappen: Untersuchung im Kontext der zeitgenössischen Kunstkonservierungstheorie (Riegl 1903, Dvořák 1924, Brandi 1963, Muños Viñas 2005, Jadzińska 2012 und Szmelter 2012, 2016); Bewertung auf der Grundlage der Literatur und der sechs Schritte, die von der niederländischen Agentur für Kulturerbe (RCE) in "Assessing Museums Collections" (2014) beschrieben werden; Archivrecherche in Lodz; Untersuchung der RCE-Modelle in der Praxis - mit einem Schwerpunkt darauf, ob und wie Werte und Bewertung in den

Diskursen und Praktiken der Konservierung selbst artikuliert werden, anhand von Fallstudien, die die Werke von Beuys, Kantor und Szapocznikow umfassen.

Diese umfassende Studie über das Modell des Bewertungsprozesses trägt zu einer mehrdimensionalen und multidisziplinären Analyse moderner und zeitgenössischer Kunstwerke und Kunstsammlungen bei und liefert Informationen für konservatorische Strategien zur Pflege und Präsentation bestehender Kunstsammlungen.