

Martin Brand
Portraits of Young Men

Martin Brand

Portraits of Young Men

Ein Projekt in der Medienkunstreihe

Vorwort Preface

HOT SPOTS – Jugendkultur im künstlerischen Fokus HOT SPOTS – Art Focuses on Youth Culture

Jugendliche leben heute – ob in der Großstadt oder auf dem Land – in einer durch und durch kommerzialisierten und medialisierten Welt. Es gibt kaum ein jugendliches Bedürfnis oder Interesse, für das Markt und Medien nicht ein passendes Angebot an materiellen und symbolischen Befriedigungen bereitstellen. Entsprechend bunt, aber auch unübersichtlich und für Erwachsene oft unverständlich ist das Bild, das Jugendliche von sich und ihrer Kultur der Öffentlichkeit vermitteln. Dazu kommen die aktuellen, medialen Klischees von Killerspielen konsumierenden Zombies, jugendlichen Gewalttätern und Amokläufern.

Die Bilder von Jugendkultur zu hinterfragen, besser zu verstehen oder gar neue zu entwerfen, war der Ausgangspunkt für die Medienkunstreihe HOT SPOTS, die vom Kunstverein Galerie Münsterland und dem DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst seit 2009 gemeinsam durchgeführt wird.

Beide Institutionen sind im nördlichen Münsterland angesiedelt, die eine in einer ehemaligen Textilfabrik in der kleinen Provinzstadt Emsdetten, die andere in einem 750 Jahre alten Zisterzienserinnenkloster auf dem Land bei Hörstel, am Rande des Teutoburger Waldes. Beide Kunstorte suchen von der Peripherie aus die Anbindung an das internationale Kunstgeschehen und bemühen sich gleichzeitig um eine aktivierende Kulturarbeit in einer ländlich geprägten Region.

Lässt sich von *der* Jugend überhaupt ein künstlerisches Porträt zeichnen? Wie finden Jugendliche in unübersichtlichen Zeiten und Räumen selbst ihren Weg? Wie verständigen sie sich? Virtuell? Real? Wo finden sie ihre eigenen Orte, wo besetzen sie Nischen in den noch vorhandenen öffentlichen Räumen – nicht nur im urbanen, sondern auch im ländlichen Raum? Es sind komplexe Lebensverhältnisse: Wie bauen Jugendliche – unter dem Druck von Konsum und Kommerz – eine eigene Identität auf? Wie erfahren

Today, young people – whether in the big city or in rural areas – live in a world that is completely dominated by commerce and mass media. There are hardly any needs of young people for which the market and the media do not have something on offer as an appropriate material or symbolic satisfaction. The image of themselves and of their culture that young people convey to the general public is correspondingly colourful, but also confusing and often unintelligible for adults. In addition, there are also cliché images current in the media about zombies who consume killer games, about violent young criminals and young people who run amok.

The point of departure for HOT SPOTS, a media-art series organised jointly by the art-society gallery “Kunstverein Galerie Münsterland” and the house of art “DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst” since 2009 was to scrutinise the images of youth culture, to understand them better and even to propose new ones.

The two institutions are located in the north of the Münsterland region, the one in a disused textile factory in the small provincial town of Emsdetten, the other in a 750-year-old Cistercian convent in a rural setting near the town of Hörstel on the periphery of Teutoburg Forest. These two art venues attempt to link with international developments in art from the periphery, and at the same time work to activate culture in their rural surroundings.

Can an artistic portrayal of youth as such be made at all? How do young people find their own way in confusing times and places? How do they communicate? Virtually? Really? Where do they find a place of their own, where do they occupy niches in the public spaces that still exist – not just in urban space, but also in rural space? They have complex living conditions: How do young people – under the pressure of consumption and

sie die eigene Subjektivität in einer Gesellschaft, die für alles ein mediales Angebot bereit hält?

HOT SPOTS will zeigen, wie Jugendliche aktiv und kreativ mit den Angeboten von Markt und Medien umgehen, wie sie eigensinnige Medienpraktiken, kulturelle Ausdrucksformen und selbst gesteuerte Produktmodifikationen erfinden, um ihre Welt zu verstehen und sich anzueignen. Als Medienkunstreihe sucht HOT SPOTS die Jugendlichen im Spiegel ihrer Persönlichkeiten, ihrer Gegenstände, ihrer Kommunikation und ihrer Lebenswelten zu erkennen.

Im Rahmen von HOT SPOTS entstehen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die den Alltag der Jugendlichen und jugendkulturelle Phänomene künstlerisch dokumentieren, porträtieren und reflektieren. HOT SPOTS sind auch partizipatorische Kunstprojekte, an denen Jugendliche direkt beteiligt sind und die so eine eigenständige Reflexion auf Selbst und Welt ohne belehrende Kommentierung ermöglichen.

So stehen Jugendliche stets im Mittelpunkt der Kunstprojekte, die von jährlich wechselnden professionellen Künstlerinnen und Künstlern mit ihrem speziellen Blick auf Jugendkultur, ihrer künstlerischen Praxis und ihren Fragestellungen ausgerichtet werden. Und da Jugendliche in der Regel keine freiwilligen Museumsgänger oder Kunstvereinsbesucher sind, gehen die beteiligten Künstlerinnen und Künstler dorthin, wo diese sich aufhalten, zu ihren „hot spots“, ihren formellen und informellen Treffpunkten.

commerce – establish an identity of their own? How do they experience their own subjectivity in a society that has a media response on offer for everything?

HOT SPOTS is intended to show how young people deal with the offerings of the market and the media in an active and creative manner, how they invent recalcitrant media practices, cultural forms of expression and self-directed product modifications in order to understand and to take possession

of their world. As a media-art series, HOT SPOTS attempts to understand young people as they are reflected in their personalities, their things, their communication and their habitats.

Within the framework of HOT SPOTS, artists create works that artistically document, portray and reflect young people's everyday life and phenomena of youth culture. HOT SPOTS also means participatory art projects in which young people are directly involved; this makes independent reflection on self and world possible without patronising commentary.

„Eyes Wide Shut“, DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Hörstel 2010

Young people are therefore always in the focus of the art projects, which are devised by professional artists, who are engaged for one year each with their particular view of youth culture, their artistic practice and their questions. And since young people as a rule do not voluntarily visit museums or art societies, the artists involved go where the young people congregate, to their “hot spots”, their formal and informal meeting points.

Das erste Projekt der Medienkunstreihe wurde 2009 von den Künstlerinnen Eva Paulitsch und Uta Weyrich durchgeführt. Diese sammelten im Münsterland Handyfilme von Jugendlichen, die zur Videoinstallation „In Between“ künstlerisch verarbeitet wurden.

Für das zweite HOT SPOTS-Projekt hat der Kölner Foto- und Videokünstler Martin Brand im Frühsommer 2010 das Münsterland bereist und seinen Blick auf die im öffentlichen Raum männlich dominierten Jugendszenen verschiedener Städte der Region gerichtet. Den kompletten Zyklus „Portraits of Young Men“, den er 2009 in Köln begonnen, anschließend in Dortmund fortgeführt und schließlich im Münsterland abgeschlossen hat, zeigt der Kunstverein Galerie Münsterland in Emsdetten. Parallel dazu ist im Innenraum des Klosters Gravenhorst der 2010 entstandene dokumentarische Kurzfilm „Ganja“ zu sehen, der Jugendliche bei einer spontanen Freestyle-Hiphop-Session zeigt. Auf der Außenprojektion „Eyes Wide Shut“ (2008) an den der Klostergastronomie gegenüber liegenden historischen Sandsteinmauern des Back- und Brauhauses werden die Besucher – vor allem Erwachsene und ältere Kunsthaus- und Klostercafégäste – in den Abendstunden mit den Blicken von Jugendlichen konfrontiert.

In den Arbeiten von Martin Brand sowie in der Medienkunstreihe HOT SPOTS insgesamt begegnen uns Themen, die nicht nur für Jugendliche relevant sind. Die Bilderwelten von jungen Erwachsenen erzählen viel über Körper, Identität, Sehnsüchte, Freude und Leid an der Kommunikation, sie sind Teil des Diskurses um Jugendkulturen, spiegeln aber auch Phänomene der Gesamtgesellschaft.

Gerd Andersen, Leiterin DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

The first project in the media-art series was conducted in 2009 by the artists Eva Paulitsch and Uta Weyrich. In the Münsterland region, they collected movies made by young people on their mobile phones and processed them artistically to yield the video installation “In Between”.

For the second HOT SPOTS project, the Cologne photographic and video artist Martin Brand travelled around the Münsterland region in the early summer of 2010, looking at the often male-dominated youth scenes of various communities in the region. The art-society gallery “Kunstverein Galerie Münsterland” in Emsdetten is displaying the complete series “Portraits of Young Men”, which he initiated in 2009 in Cologne, continued in Dortmund and concluded in the Münsterland region. In association with this, the short documentary film “Ganja” is being shown in the interior of the Gravenhorst convent; it was shot in 2010 and shows young people at a spontaneous freestyle hip-hop session. The outdoor projection “Eyes Wide Shut” (2008) in the evenings on the historical sandstone walls of the bakery and brewery opposite the convent restaurant confronts the visitors – especially adults and older patrons of the house of art and convent café – with young people’s gazes.

In Martin Brand’s works and as a whole in the media-art series HOT SPOTS, we are faced with topics that are not only relevant to young people. The pictorial worlds of young adults tell much about body, identity, longing, pleasure and distress in communication; they are part of the discourse about youth cultures, but also reflect phenomena of society as a whole.

Gerd Andersen, director of DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Martin Brand: Portraits of Young Men

Andrea Brockmann

Cool, direkt, trotzig, geheimnisvoll schauen sie den Betrachter an. Ihre Blicke formulieren Fragen, Skepsis, Ablehnung, Überlegenheit, Selbstbewusstsein, Wünsche. Als ein Bild von Jugend unserer Zeit präsentiert Martin Brand die Porträts junger Männer mit unverstellter Offenheit zwischen Sehnsucht und Banalität des Alltags. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Künstler dem Blick der Dargestellten, in dem sich ihre Persönlichkeit offenbart. Und die Konfrontation mit dem ernststen, intensiven Blick der Porträtierten ist eine Herausforderung für jeden Betrachter, der sich im Sinne einer Blickschulung für die Aspekte anderer Wirklichkeiten auf die Gesichter als ästhetische Artefakte, Identität stiftende Merkmale oder Schauplätze emotionalen Ausdrucks einlässt.

Für die Serie „Portraits of Young Men“ hat Martin Brand ihm unbe-

„Portraits of Young Men“, Kunstverein Galerie Münsterland, Emsdetten 2010

kannte Jugendliche angesprochen und gebeten, sie porträtieren zu dürfen. Wie ein klassischer Porträtist versuchte er dabei, ein Vertrauensverhältnis zu seinen Modellen aufzubauen. So sind keine Schnappschüsse oder Zufallsszenen, sondern bewusst choreografierte und inszenierte Aufnahmen entstanden. Begonnen hat er 2009 in Köln, wo er zunächst von weiblichen wie auch von männlichen Jugendlichen Aufnahmen gemacht hat. Einhergehend mit der Beobachtung, dass Mädchen und junge Frauen signifikant unauffälliger in den häufig männlich dominierten Gruppen agierten, konzentrierte sich der Künstler nachfolgend auf die jungen Männer, die in ihrem Habitus offensichtlicher Macht, Stärke, Gewalt, Außenseitertum, Ma-

They cast a cool, blunt, defiant, mysterious look at the viewer. Their gaze expresses questions, scepticism, rejection, superiority, self-assurance, desire. Martin Brand presents these portraits of young men with manifest openness between longing and the dullness of everyday life as an image of the youth of our day. The artist pays particular attention to the gaze

of the portrait subjects, for this reveals their personality. And the confrontation with the subjects' serious, intense gaze is a challenge to all viewers who, with a view to training their ability to see aspects of other realities, respond to the faces as aesthetic artefacts, as features generating a sense of identity or as places of emotional expression.

For the series "Portraits of Young Men", Martin Brand approached young people whom he did not know, asking if he could do por-

traits of them. Like a classical portrait photographer, he attempts to establish a relationship of mutual trust with his models. The result is thus not snapshots or chance scenes, but consciously choreographed and staged photographs. He began in Cologne in 2009, where he at first made pictures of both female and male youths. In conjunction with the observation that girls and young women act significantly less conspicuously in these groups, which are often male dominated, the artist subsequently concentrated on the young men who in their manner more obviously demonstrate power, strength, violence, marginality, machismo, and act these features out in a group of like-minded people. The experience of previous projects

chogehabe demonstrieren und in der Gruppe von Gleichgesinnten ausleben. Erfahrungen aus früheren Projekten wie „Pit Bull Germany“ (2004), eine Videoinstallation, die auf Grundlage von über 80 Videoporträts von Jugendlichen aus der Bochumer Bahnhofsszene entstanden ist, oder „Turku Portraits“ (2006) liegen dem neuen Zyklus zugrunde. Entstanden sind Foto- und Videoporträts, die anhand ruhig-konzentrierter Beobachtungen der Jugendlichen durch Gesichtsausdruck, Körpersprache und Kleidung viel über den Lebenskontext, die eigene Identität und die Gesellschaft erzählen. Im Frühjahr 2010 machte er weitere Aufnahmen in Dortmund im Rahmen des vom Museum Ostwall und der TU Dortmund initiierten RUHR.2010-Projektes „U-Westend“. Fortgesetzt und abgeschlossen hat er den Zyklus schließlich im Münsterland und zwar im Rahmen des Medienkunstprojekts HOT SPOTS, das der Kunstverein Galerie Münsterland in Emsdetten und das DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel seit 2009 in Kooperation durchführen.

Der Zyklus „Portraits of Young Men“ umfasst 40 Videoporträts mit den dazugehörigen Production Stills. Diese Fotoporträts zeigen einen ähnlichen, aber aufgrund des anderen Seitenverhältnisses (Video 16:9 und Fotografie 3:2) leicht veränderten Bildausschnitt. Insgesamt wurden in Köln, Dortmund und im Münsterland etwa 170 Personen porträtiert, stets wurde von jeder Person sowohl eine zweiminütige Videosequenz, in der der Jugendliche still und ohne sichtbare Aktion in halbnaher Kameraeinstellung gefilmt wurde, als auch ein Porträtfoto gemacht. Im Anschluss wählte Martin Brand anhand subjektiver Kriterien und eines Selektionsprozesses, der sich an der technischen Qualität der Aufnahme, ästhetischen Merkmalen sowie bildimmanenten Spannungsmomenten orientiert, die qualitativsten und für ihn stimmigsten Aufnahmen aus. Für seine Aufnahmen hat der Künstler

such as „Pit Bull Germany“ (2004), a video installation based on over 80 video portraits of youths from the train-station scene in Bochum, and „Turku Portraits“ (2006) laid the groundwork for the new series. The result is photographic and video portraits that, by means of calm and concentrated observation of the young people, tell a great deal about their circumstances in life, about their sense of identity and about society. In the spring of 2010 he made more recordings in Dortmund in the context of the RUHR.2010 project „U-Westend“ initiated by Museum Ostwall and TU Dortmund University. He then continued and concluded the series in the

Münsterland region in the context of the media-art series HOT SPOTS organised since 2009 as a cooperative venture by the art-society gallery „Kunstverein Galerie Münsterland“ in Emsdetten and the house of art „DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst“ in Hörstel.

The series „Portraits of Young Men“ consists of 40 video portraits with the corresponding production stills. These photographic portraits display a similar image composition, but a slightly

changed field of view due to the different aspect ratio (video 16:9, photography 3:2). Portraits were made of a total of about 170 people in Cologne, Dortmund and the Münsterland region; for each of them, a two-minute video sequence was done in which a motionless medium-close shot of the young person was taken without visible action, and also a portrait photograph. Thereafter, Martin Brand chose the shots that had the highest quality and seemed most convincing to him, basing his choice on subjective criteria and a process of selection oriented on the technical quality of the shots, aesthetic features as well as dramatic factors immanent to the picture.

„Portraits of Young Men“, Kunstverein Galerie Münsterland, Emsdetten 2010

eine Methode der konzentriert-stillen und doch bewegten Beobachtung mit der Kamera entwickelt und sich somit sukzessive eine ästhetische Strategie erarbeitet, um in einer von schnellen Bildern und Sofort-Antworten geprägten Zeit kollektive Gemütsverfassungen, aber auch Diskrepanzen von Selbstbild und Fremdbild mit filmischen und fotografischen Mitteln ins Bild zu bannen: „Das unendlich lang(sam)e Bewegungs-Bild, das zugleich Zeit-Bild ist“.¹ Zentrale, wegweisende Arbeiten wie „Breakdance“ (2003/2004), „Pit Bull Germany“ (2004) oder sein dokumentarischer Kurzfilm „Station“ (2004/2005) führten ihn zu einer Aufnahme- und Kompositionstechnik seiner Filmbesobachtungen, die sich dem Sog elektronischer Beschleunigung widersetzen und „in welchen der Augenblick zur fast fotografischen Dauer wird“.² Seine Filme und Videoporträts zeigen lange Kameraeinstellungen, die die Zeit zur Stockung zwingen, während in seiner Fotografie mit ihren Einzelbildern die Zeit zum Stillstand gekommen ist: „Das photographische Bild hat selbstverständlich nirgends einen zeitlichen Anfang, eine zeitliche Mitte und ein Ende, es gibt kein bildliches Intervall, wie es ein narratives Intervall gibt“,³ bis zu dem Zeitpunkt, an dem über die Einzelbilder, Porträts, Teilansichten die fragmentarische und undeutliche Botschaft der sinnlichen Anmutung durch das Bewusstsein, die Phantasie und Imagination des Betrachters und eine beliebig auszudehnende Betrachtungszeit in die Form einer deutlichen, erzählbaren Geschichte überführt wird und sich damit in der Zeit bewegt.

Die Porträts zeigen die Jugendliche en face, medium shot, halbnah, zeigen ihre Blicke und Physiognomien, Körper und Kleidung. Und im Gegenüber beobachten wir, die Betrachter, sie mikroskopisch, studieren und sezieren

For these shots, the artist developed a method of concentrated and quiet, but yet moving observation with the camera, thus gradually working out an aesthetic strategy using cinematic and photographic resources to capture collective emotional states as well as discrepancies between self-image and public image in an age characterised by fast images and immediate responses. “The endlessly lengthy motion picture that at the same time is a time picture.”¹ Central, ground-breaking works such as “Breakdance” (2003/2004), “Pit Bull Germany” (2004) and his short documentary film “Station” (2004/2005) led him to acquire a shooting and com-

position technique for his cinematic observations that resists the lure of electronic acceleration and “in which the moment almost takes on a photographic duration”.² His movies and video portraits display long camera shots that force time to stall, while time has come to a complete stop in his photography with its individual pictures. “As a matter of course, the photographic image nowhere has a temporal beginning, a temporal midpoint or an end, there is no pictorial interval as there is a narrative interval”³ until the time

„Portraits of Young Men“, Kunstverein Galerie Münsterland, Emsdetten 2010

when the fragmentary and unclear message of the sensory appearance is transformed by way of the individual images, portraits and details into the form of a clear, tellable story by virtue of the viewer’s consciousness, fancy and imagination and by virtue of a viewing time that can be extended at will, so that the message then moves in time.

The portraits show the young people face on in a medium-close shot, they show their gaze and physiognomy, their body and clothing. And in this face-to-face situation, we, the viewers, observe them microscopically, we study and analyse their facial expression, their posture, their body, we

1 Inke Arns, „Dem Blick (Nicht) Standhalten“, in: Martin Brand, Eyes Wide Shut, Dortmunder Kunstverein/Hardware MedienKunstVerein (Hg.), Bielefeld/Leipzig 2008, S. 12-16, hier S.15.

Inke Arns, “Dem Blick (Nicht) Standhalten” [(Not) withstanding the view], in: Martin Brand, Eyes Wide Shut, Dortmunder Kunstverein/Hardware MedienKunstVerein (ed.), Bielefeld/Leipzig 2008, pp. 12-16, here p. 15.

2 Vgl. ebd. S. 14.
Cf. ibid., p. 14.

3 Götz Großklaus, Medien-Bilder. Inszenierung der Sichtbarkeit, Frankfurt/M. 2004, S.174.

Götz Großklaus, Medien-Bilder. Inszenierung der Sichtbarkeit [Media images. Staging visibility], Frankfurt/M. 2004, p. 174.

ihre Mimik, ihre Haltung, ihren Körper, versuchen, Biografie, Geschichte und Identität zu entschlüsseln und empfinden schließlich eine fast private Vertrautheit mit einem Fremden. Der Körper ist ein wesentlicher Teil menschlicher Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Über den Körper treten wir „nach Außen“ in Erscheinung und kommunizieren mit Anderen. Gleichzeitig ist er eine Quelle der Selbstwahrnehmung und individuelle Ressource für Aktivität und Welterfahrung. Der Körper registriert Grenzüberschreitungen und Verletzungen ebenso wie positive, d.h. lust- und genussvolle Erfahrungen. Beides hat Auswirkungen auf die eigene Haltung, die Martin Brand in den Porträts der Jugendlichen dokumentiert. Seine Aufnahmen erlauben den Porträtierten aus der Enge ihrer Ichheit ausbrechen, aus der amorphen Masse der Visionen, Vorstellungen, Träume, Vorbilder, Wahrnehmungen. So werden die Porträts zum Symbol eines Gefühls der Einheit, Ganzheit, Sicherheit, Stabilität und Identität.

Neben der eindrücklichen Poesie des menschlichen Ausdrucks haben viele von Martin Brands Bildern auch einen großen ästhetischen Reiz.⁴ Seine Fotografie der Empfindsamkeit entwirft eine ganz eigene Typologie der Orte und Momente. Mit bildästhetischer Sensibilität spürt er nicht nur seine zentralen Figuren mit ihren ausdrucksstarken Physiognomien auf, sondern entdeckt auch Linien und Punkte der umgebenden Architektur, der Natur oder in der Kleidung und den Accessoires der Porträtierten, die dann zum Bildkontext definiert und vom Kameraobjektiv mit erfasst werden. Die von ihm gewählten Bildausschnitte sprechen für eine sehr bewusste Komposition. Er trifft und positioniert die Porträtierten in einem „sozialen Draußen“.⁵ Martin Brand macht seine Porträts nicht spontan, nicht an jedem beliebigen Ort, sondern er sucht für seine Aufnahmen spezielle Schauplätze, interessante Hintergründe, wirkungskräftige Kontexte, die das jeweilige Modell und sein Gesicht einbinden, so dass eine Einheit mit bildkompositorischem Profil entsteht. Fast malerisch-narrativ inszeniert er die Hintergründe, wie eine Art Strukturbildungsprozess, in dem sichtbare Formen sowie ornamentale und formale Strukturen – ein Graffiti, eine Hecke, eine Mauer – erscheinen, die vom Betrachter auch als ein Bildobjekt wahrgenommen werden können, doch die nachgeordnet sind, die Relationen zwischen Bildsubjekt und Bildkontext herstellen und die in ei-

attempt to decode their biography, history and identity, and ultimately we feel an almost private familiarity with a stranger. The body is an essential part of human identity and of the development of the personality. It is via the body that we make an “outside” appearance and communicate with others. At the same time, it is a source of self-perception and an individual resource for activity and experiencing the world. The body registers violations of boundaries and injuries just as well as positive experiences, that is, pleasurable and enjoyable experiences. Both kinds of experience influence the postures that Martin Brand documents in the portraits of the young people. His photographs make it possible for the people portrayed to break out of the confines of their egos, out of the amorphous mass of visions, ideas, dreams, models, perceptions. Thus, the portraits become a symbol of a feeling of unity, wholeness, security, stability and identity.

In addition to the striking poetry of human expression, many of Martin Brand's pictures have a considerable aesthetic appeal.⁴ His photography of sensibility gives rise to a very specific typology of places and moments. His aesthetic sensibility not only enables him to capture his central figures with their expressive physiognomies, but also to discover lines and points in the surrounding architecture, the natural environment or in the clothing and accessories of the portrait subjects which are defined to be the pictorial context and captured by the camera lens. The picture framing attests to a very deliberate composition. He meets the people portrayed in a “social field” and positions them there.⁵ Martin Brand does not do his portraits spontaneously, nor at any chance place; rather he looks for special sites for his shots, interesting backgrounds, effective surroundings to embed each model and his face, yielding a unity with a compositional signature. He has an almost artistic-narrative way of staging the backgrounds, a kind of process of structure formation in which visible forms and ornamental and formal structures – a graffiti, a hedge, a wall – appear; though the viewer can perceive them as pictorial objects, they are subordinate, they are there to establish relationships between the subject of the picture and the context of the picture, drawing attention in an abstracting mode to what is regarded as the essential point: the person,

4 Vgl. dazu Paolo Bianchi, „Ästhetik der Fotografie“, in: Kunstforum International, Bd. 192, 2008, S. 121-177.

Cf. on this point: Paolo Bianchi, „Ästhetik der Fotografie“ [Aesthetics of photography], in: Kunstforum International, vol. 192, 2008, pp. 121-177.

5 Markus Dauss, „Homezone. Terror der Intimität und Medialität der Fotografie“, in: Martin Roman Deppner/Gottfried Jäger (Hg.), Denkprozesse der Fotografie. Beiträge zur Bildtheorie, Bielefeld 2010, S. 402-415, hier S. 412.

Markus Dauss, „Homezone. Terror der Intimität und Medialität der Fotografie“ [Homezone. The terror of intimacy and the mediality of photography], in: Martin Roman Deppner/Gottfried Jäger (eds.), Denkprozesse der Fotografie. Beiträge zur Bildtheorie [Thinking processes in photography. Contributions to picture theory], Bielefeld 2010, pp. 402-415, here p. 412.

nem abstrahierenden Modus das Augenmerk auf das für wesentlich Erachtete lenken: Den Menschen, den Jugendlichen, den Heranwachsenden auf seiner Suche nach dem Ich und der eigenen Identität.

Menschenbilder sind als historisch und kulturell variable Gewebe aus Vorstellungen übermenschlicher Merkmale zu verstehen.⁶ Diese Vorstellungen sind oft anschaulicher, bildhafter Art und bleiben häufig implizit. Von ihnen hängt aber nicht unwesentlich ab, wie Menschen mit sich selbst und anderen umgehen. Menschenbilder treten miteinander in Wechselwirkung, überformen einander, verändern sich, haben Konjunktur. Verwoben mit Alltagspraktiken, Religionen und politischen Ansichten, lösen sie nicht selten Konflikte zwischen sozialen Gruppen oder gesamten Gesellschaften aus. Künste und Medien verleihen ihnen eine spezifische äußere Form und beeinflussen ihrerseits die Vorstellungen der Menschen von sich selbst. Dabei wird das *Wissen* vom Menschen häufig in visuelle Formen gegossen. Visuelle Menschenbilder sind in spezifischer Weise welthaltig, verweisen auf religiöse, politische, soziale und persönliche Kontexte. Sie legen sich wandelnde Ansichten über die Verfasstheit des Menschen offen, lassen Rückschlüsse auf ihre Entstehungskontexte zu und bringen die historischen und medialen Bedingungen ihrer Darstellbarkeit zur Anschauung. Über die soziale Situation der Jugendlichen hinaus verweist der Zyklus „Portraits of Young Men“ also allgemein auch auf die ‘*conditio humana*’ des modernen Menschen, ohne diese zu bewerten. Vielmehr gelingt es Martin Brand, Kunst als Projektion erfahrbar zu machen – als Projektion der eigenen Befindlichkeit auf das Werk, als Projektion, in der jeder Augenblick der Betrachtung offen ist auch für eine prüfende Beobachtung des Selbst.

the young person, the growing person in search of himself and his identity.

Views of humanity must be understood as a web of ideas about human characteristics that is variable across history and culture.⁶ These ideas are often of a perceptual, visual nature, and often remain implicit. But in no small way, they influence how human beings treat themselves and others. Views of humanity have a reciprocal effect on each other, transform each other, they change, they have vogues. They are interwoven with everyday practices, religions and political views, thus often triggering conflicts between social groups or entire societies. Arts and media give them a specific outer form, and influence for their part the ideas people have of themselves. In this process, *knowledge* of humanity is often cast in visual forms. Visual views of humanity have a specific hold on the world, they refer to religious, political, social and personal contexts. They reveal changing views of the constitution of humanity, they permit inferences about the contexts of their origin, and give perceptual expression to the historical and medial conditions under which they can be depicted. Beyond the social situation of the young people, the series “Portraits of Young Men” also makes general reference to the ‘human condition’ of modern man, but without passing judgement on it. Rather, Martin Brand succeeds in making art experienceable as a projection – as a projection of one’s own inner state on the work, as a projection in which every moment of viewing is also open for an examination of one’s self.

6 Vgl. Elenor Jain, *Weltanschauung und Menschenbild in der Kunst der Gegenwart*, Frankfurt/M. u.a. 1998.
Cf. Elenor Jain, *Weltanschauung und Menschenbild in der Kunst der Gegenwart* [World view and the view of humankind in contemporary art], Frankfurt/M. etc. 1998.

01 || Cologne, Germany, July 21, 2009

02 || Cologne, Germany, July 24, 2009

03 || Cologne, Germany, July 24, 2009

04 || Cologne, Germany, August 10, 2009

07 || Cologne, Germany, August 15, 2009

08 || Cologne, Germany, September 6, 2009

12 || Dortmund, Germany, March 9, 2010

13 || Dortmund, Germany, March 9, 2010

14 || Dortmund, Germany, March 10, 2010

17 || Dortmund, Germany, March 14, 2010

18 || Dortmund, Germany, March 16, 2010

19 || Dortmund, Germany, March 18, 2010

20 || Dortmund, Germany, March 19, 2010

27 || Ibbenbüren, Germany, May 10, 2010

28 || Ibbenbüren, Germany, May 11, 2010

33 || Ibbenbüren, Germany, May 19, 2010

40 || Emsdetten, Germany, June 17, 2010

Martin Brand wurde 1975 in Bochum geboren und studierte bis 2002 Kunst und Germanistik in Bochum und Dortmund. Er lebt und arbeitet als Foto- und Videokünstler in Köln.

In den vergangenen Jahren realisierte er eine Reihe von Projekten, bei denen er von Beobachtungen und Überlegungen zu gesellschaftlich-sozialen wie auch politischen Vorgängen und Zuständen ausgegangen ist. Seine Arbeiten bewegen sich dabei oftmals zwischen Dokumentation und Fiktion, zufälliger Beobachtung und Inszenierung. Themen wie Jugendkultur, Identitätssuche, Orientierung an Vorbildern, Beeinflussung durch Medien und Werbung, Cliquen- und Szenebildung, Gewalt, Gruppenhierarchien und -mechanismen spielen inhaltlich eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang entstanden Arbeiten wie „Breakdance“ (2003/2004), „Pit Bull Germany“ (2004), „Station“ (2004/2005), „Match“ (2005), „Turku Portraits“ (2006), „Remote“ (2007) und „Eyes Wide Shut“ (2008). 2010 realisierte er das Foto- und Videoprojekt „Portraits of Young Men“ sowie den dokumentarischen Kurzfilm „Ganja“.

Seine Werke wurden auf zahlreichen Ausstellungen und Festivals gezeigt, er erhielt Stipendien und Künstlerresidenzen und wurde 2006 mit dem Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet. Im Rahmen einer Einzelausstellung im Dortmunder Kunstverein erschien 2008 in Kooperation mit dem Hartware MedienKunstVerein Dortmund sein Katalog „Martin Brand: Eyes Wide Shut“, der sein bisheriges Werk umfassend darstellt.

Martin Brand was born in Bochum, Germany in 1975, and studied art and German philology in Bochum and Dortmund until 2002. He lives and works in Cologne as a photographic and video artist.

In recent years he has carried out a number of projects based on observations and reflections about social and political developments and situations. His works often range between documentation and fiction, between chance observation and deliberate staging. Topics such as youth culture, the search for identity, orientation on role models, influence by mass media and advertising, the establishment of cliques and in-groups, violence, hierarchies and mechanisms within groups are central to his work. It was in this context that such works as „Breakdance“, (2003-2004), „Pit Bull Germany“ (2004) „Station“ (2004-2005), „Match“ (2005), „Turku Portraits“ (2006), „Remote“ (2007) and „Eyes Wide Shut“ (2008) were developed. In 2010 he completed the photographic and video project „Portraits of Young Men“ as well as the short documentary film „Ganja“.

His works have been shown at numerous exhibitions and festivals; he has been awarded scholarships and positions as artist in residence, and in 2006 received the funding award of the state of North Rhine-Westphalia for young artists. In conjunction with a solo exhibition at the „Dortmunder Kunstverein“, the catalogue „Martin Brand: Eyes Wide Shut“, a comprehensive presentation of his work up to the time, was published in 2008 in cooperation with the „Hartware MedienKunstVerein“.

Angaben zum Werk || Information on the Work

Martin Brand: Portraits of Young Men

Deutschland 2009/2010, Fotografien und Videoprojektion

Fotografie: Serie von 40 Fotoporträts, C-Print, 36 x 54 cm

Video: Serie von 40 Videoporträts, HD-Video auf BluRay-Disc,
Einkanal-Videoprojektion, 16:9, Farbe, kein Ton, 75'39"

Germany 2009/2010, Photographs and Video Projection

Photography: Series of 40 Photo Portraits, C-Print, 36 x 54 cm

Video: Series of 40 Video Portraits, HD-Video on BluRay-Disc,
Single-Channel Video Projection, 16:9, Colour, Mute, 75'39"

© 2010 Martin Brand

Persönlicher Dank || Personal Thanks

Mein Dank gilt all jenen, die ich porträtiert habe, für ihre Kooperationsbereitschaft und ihr Vertrauen. Darüber hinaus möchte ich den Personen und Institutionen danken, die mich und meine Arbeit unterstützt und gefördert haben. I extend thanks to all the people of whom I made portraits for their cooperativeness and their trust. Moreover, I would like to thank the people and institutions who have supported and promoted my work.

Martin Brand, Oktober 2010

Impressum || Imprint

Der vorliegende Katalog erscheint anlässlich der Ausstellungen im Kunstverein Galerie Münsterland (18.9. – 17.10.2010) und im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst (25.9. – 31.10.2010). The catalogue was published to accompany the exhibitions in Kunstverein Galerie Münsterland (18/9 – 17/10/10) and DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst (25/9 – 31/10/10).

Herausgeber Editors
Kunstverein Galerie Münsterland / DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Verlag Publisher
Druckverlag Kettler, Bönen/Westfalen

Redaktion Editor
Dr. Andrea Brockmann

Autoren Authors
Gerd Andersen, Dr. Andrea Brockmann, Martin Brand

Übersetzungen Translations
Donald Goodwin

Gestaltung Design
André Gösecke

Fotografie Photography
Martin Brand

Typografie Typography
Frutiger, Garamond

Papier Paper
Galaxi Supermatt 170 g/m²

Gesamtherstellung Printing
Druckverlag Kettler, Bönen/Westfalen

© 2010 Druckverlag Kettler, Bönen/Westfalen, Kunstverein Galerie Münsterland, DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Gerd Andersen, Andrea Brockmann, Martin Brand

ISBN 978-3-86206-052-8

Printed in Germany

Dank || Acknowledgements

Martin Brand „Portraits of Young Men“ ist ein Projekt der Medienkunstreihe HOT SPOTS. Martin Brand “Portraits of Young Men” is part of the media-art series HOT SPOTS.

Eine Kooperation von A cooperation of

Unser ausdrücklicher Dank richtet sich an alle Beteiligten, die die Planung, Organisation und Durchführung des Projektes, der Ausstellungen und der Katalogproduktion mit ihrem Einsatz ermöglicht haben. Für die finanzielle Förderung danken wir in besonderer Weise dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. We extend our special thanks to all the people involved whose efforts made the planning, organisation and implementation of the project, the exhibition and the catalogue production possible. For financial support we particularly thank the Ministry for Family, Children, Culture and Sport of the state of North-Rhine-Westphalia as well as the department of culture of the federation of communities (Landschaftsverband) of Westphalia and Lippe.

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

LWL
Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

Die Aufnahmen in Dortmund sind im Rahmen des vom Museum Ostwall und der TU Dortmund initiierten RUHR.2010-Projektes „U-Westend“ entstanden. The recordings in Dortmund originated within the framework of the RUHR.2010 project named “U-Westend”, initiated by the Museum Ostwall and the Technical University of Dortmund.