

Tomí Ungerer

Zeichnungen, Collagen
und Objektkunst
aus der Sammlung Würth
14. Mai 2019 bis
15. März 2020

Tomi Ungerer

Zeichnungen, Collagen
und Objektkunst
aus der Sammlung Würth
14. Mai 2019
bis 15. März 2020

Der französische Künstler Tomi Ungerer gehört zu den bedeutendsten und zugleich provokantesten Illustratoren unserer Zeit. Sein gewaltiges Werk zählt mehr als 40'000 Zeichnungen, Ölbilder, Plakatentwürfe, Collagen, Lithografien, Holzschnitte und Objekte. Dazu kommen 140 Bücher von der Sozialsatire bis zum Märchenbuch, darunter moderne Kinderbuch-Klassiker wie «Die drei Räuber» oder «Der Mondmann».

*Augenlöcher /
Eye Holes, um / c. 1980
Tusche auf Pergament-
papier / Ink on
parchment paper
48 x 35 cm
Inv. 9841*

Tomi Ungerer wurde 1931 in Strassburg geboren. Nachdem er zu Beginn seiner Laufbahn durch ganz Europa trampelte und erste Zeichnungen in der Satirezeitschrift «Simplicissimus» veröffentlichte,

*L'Homme aux Lunettes /
Der Mann mit Brille /
The Man with Glasses, 1963
Öl auf Leinwand /
Oil on canvas
64 x 91 cm
Inv. 6098*

begann sein eigentlicher Aufstieg im New York der 1950er-Jahre, wo er als Grafiker, Kinderbuchautor, Zeichner und Maler berühmt wurde. Zeitlebens war er politisch engagiert. Seine Plakate gegen den Vietnamkrieg und die Rassentrennung sind beredte Stellungnahmen und gehören zugleich zu den besten Beispielen der modernen Grafik. Unterhaltsam und ebenso drastisch sind seine bitterbösen

*Ohne Titel (Entwurf für
das Theater Dortmund) /
Untitled (Sketch for the
Theater Dortmund),
1986/87
Tusche und farbige Tinte,
laviert, auf Transparenz-
papier / Ink, washed,
on transparent paper
47,5 x 34 cm
Inv. 14346*

*Fête de la Musique / Musik-
fest / Music Festival, 1989
Farbige Tusche auf
Pergamentpapier /
Ink on parchment paper
50 x 38 cm
Inv. 9842*

Bildkommentare auf die amerikanische High Society, zusammengefasst in dem Band «The Party» (1966). Diese und weitere Veröffentlichungen, unter anderem mit pikanten Erotika, machten Ungerer einen Verbleib in den USA unmöglich. Seine Kinderbücher wurden unter Zensur gestellt und selbst das FBI nahm ihn unter Beobachtung. Er entzog sich für einige Jahre nach Kanada und liess sich 1976 dauerhaft in Irland nieder. Seine Haltung, «die eigenen Abgründe ebenso furchtlos aus(zu)leuchten wie die anderer» (Andreas Platthaus), hat er dabei nie aufgegeben. In seinem Ausspruch «Die Hölle ist das Paradies des Teufels» steckt Tomi Ungerers ganze ambivalente, aber stets anderen zugewandte Lebensphilosophie. Durch seine Kindheit im Elsass, das zwischen den Fronten des Zweiten Weltkrieges auf besondere Weise litt, resultierte sein lebenslanges Bemühen um die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Mit seiner Übersiedlung nach Irland fand er nicht nur eine neue Heimat, sondern auch ein europäisches Publikum. Vor allem seit dem «Grossen Liederbuch» (1975), in dem er die romantische Illustrationstradition aufgenommen und in sein chamäleonisches Stilrepertoire überführt hatte.

Mühe los vertauscht Tomi Ungerer in seinen zahlreichen Werken den romantischen Stil des deutschen Hausbuchs mit dem schnellen Strich von Wilhelm Busch, die Illustrationskunst seines elsässischen Landsmanns Gustave Doré mit dem Biss französischer Gesellschaftssatiriker wie Grandville und dem angelsächsischen Humor seiner Freunde Ronald Searle oder Saul Steinberg. Sein Werk ist von Spontaneität, Neugier, Experimentierlust und der besessenen Suche nach der vollkommenen Linie geprägt. Damit umreißt der brillante Beobachter die Banalitäten und Absonderlichkeiten der «menschlichen Komödie». Dass es neben dem illustrativen Werk auch zahlreiche Collagen und Skulpturen gibt, entstanden vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten, ist dabei selbst den meisten Bewunderern unbekannt. Es war ein Verdienst der Ausstellung, die 2010 in der Kunsthalle Würth stattfand, einen neuen Blick auf den freien Künstler Tomi Ungerer zu werfen, der neben seinen Auftragsarbeiten ein fantastisches Universum origineller Werke schuf. Tomi Ungerer starb 2019 in Cork, Irland.

Die Ausstellung im Forum Würth Rorschach, die auf den reichen Bestand von 240 Werken Tomi Ungerers in der eigenen Sammlung zurückgreifen kann, bietet einen inhaltlichen Querschnitt durch das ebenso tiefgängige wie überaus kurzweilige Œuvre dieses leidenschaftlichen Künstlers.

*Alpenhorn, 2006
Objekt aus Fundstücken /
Sculpture of found objects
18 x 21 x 7 cm
Inv. 14332*

Tomi Ungerer

Drawings, Collages
and Object Art from
the Würth Collection

May 14, 2019 to
March 15, 2020

The French artist Tomi Ungerer was one of the major and also most provocative illustrators of the present day. His enormous oeuvre encompasses more than 40,000 drawings, oil paintings, poster designs, collages, lithographs, woodcuts and objects. Then there are his 140 books, ranging from social satire to fairy tales, including modern children's classics such as "The Three Robbers" and "Moon Man".

*Ohne Titel (Tintenfisch) /
Untitled (Octopus), 1980
Tusche und farbige
Tinte, laviert, auf Trans-
parentpapier / Ink, washed,
on transparent paper
60 x 48 cm
Inv. I4244*

Tomi Ungerer was born in Strasbourg in 1931. After hitchhiking around Europe and publishing first drawings in the humor magazine *Simplicissimus*, his true career began in New York in the

Ohne Titel
(Das Martyrium der
dreifachen Identität) /
Untitled
(The Martyrium of the
Threefold Identity), 2009
Collage und Farbstift
auf Papier / Collage
and crayon on paper
50 x 70 cm
Inv. 14288

1950s, where he became famous as a graphic artist, children's book author, draftsman and painter. Throughout his lifetime he was politically committed. His posters protesting the Vietnam War and racial segregation are eloquent examples of this and count among the finest products of contemporary graphic art. His acerbic commentaries on American high society were both entertaining and

Florida Welcome, 2010
Objekt aus Fundstücken /
Sculpture of found objects
23,5 x 19 x 21 cm
Inv. 14297

drastic, and were collected in the volume “The Party”, 1966. This and further publications, including some comprising risqué erotic drawings, made it impossible for Ungerer to stay in the USA. His children's books were censored and the FBI even put him under surveillance. He escaped for a few years to Canada, then settled in 1976 in Ireland.

He never abandoned his stance, as Andreas Platthaus put it, of “shedding light on his own dark side as fearlessly as on other people's.” His statement that “hell is the devil's paradise” illustrates Ungerer's philosophy of life, ambivalent yet always open-minded. His difficult childhood, spent in Alsace between the front lines of World War II, led to a lifelong effort to reconcile France and Germany. After his move to Ireland, he found not only a new home but a European audience, especially following his “Grosses Liederbuch” (Great Songbook), 1975, in which he took up the tradition of German Romantic illustration and made it part of his changeable repertoire.

In his many works, Ungerer effortlessly alternated the Romantic style of the German almanach with the rapid stroke of a Wilhelm Busch, the illustration art of his fellow Alsatian Gustave Doré, the bite of French social satirists like Grandville, and the

Komm! / Come!
Undatiert / undated
Tusche und Farbstifte
auf Pergament /
Ink and crayon
on parchment paper
48 x 61 cm
Inv. 6115

*Ohne Titel (Give),
Variante zum Plakat gegen
den Vietnamkrieg /
Untitled (Give), Variation
for a Poster against the
Vietnam War, 1967
Tusche und Wasserfarbe
auf Papier / Ink and water
color on paper
61 x 45,5 cm
Inv. 6118*

Anglo-American humor of his friends Ronald Searle and Saul Steinberg. His work is marked by spontaneity, intellectual curiosity, love of experiment, and an obsessive search for the perfect line. In short, this brilliant observer of banalities and absurdities compellingly evoked the human comedy.

That his illustration work was accompanied by extensive series of collages and sculptures, mostly done in the last two decades, has remained unknown even to most of Ungerer's admirers. It was a merit of the exhibition at Kunsthalle Würth in 2010 to have shed fresh light on the diversity of the artist Tomi Ungerer, who apart from his commissioned pieces created a fantastic universe of original works.

Tomi Ungerer died in Cork, Ireland, in 2019.

The exhibition at Forum Würth Rorschach, based on the rich holdings of 240 Ungerer works from the Würth Collection, provides a cross-section through the enormous and fascinating oeuvre of this highly relevant artist.

Churerstrasse 10
9400 Rorschach
Schweiz
Tel. +41 71 225 10 70
rorschach@forum-wuerth.ch
www.forum-wuerth.ch

Öffnungszeiten/Opening times

April–September:
täglich 10.00–18.00 Uhr
Oktober–März:
Di – So 11.00–17.00 Uhr
April–September:
daily 10.00 a.m. – 06.00 p.m.
October – March:
Tue – Sun 11.00 a.m. – 05.00 p.m.

Eintritt frei/Admission free

Öffentliche Führung / Public Guided Tours

Jeden Sonntag um 15.00 Uhr
Every sunday 03.00 p.m.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass
Führungen mit eigenem Führungs-
personal nicht möglich sind.
We regret that tours by independent
guides are not possible.

Anfahrt/Location

Direkt gegenüber dem Bahnhof
Rorschach am Bodensee-Radweg
gelegen.
Opposite Rorschach main station on
the Lake Constance cycling route.

Parkmöglichkeiten/ Car-parking facilities

bestehen tagsüber im Würth Haus
Rorschach oder in unmittelbarer
Nähe am Strandbad und Kurplatz.
By day at Würth Haus Rorschach and
nearby, at the public bathing beach
and on Kurplatz.

Fahrradstellplätze /Bicycles

sind in ausreichender Zahl
vorhanden.
Stands are available in large
numbers.

Bitte beachten Sie auch das Ausstel-
lungsprogramm im Forum Würth
Chur und im Forum Würth Arlesheim.
Please note also the exhibitions
at Forum Würth Chur and Forum
Würth Arlesheim.
www.forum-wuerth.ch

Abbildung Titel / Cover:
Hilltop, 1969
Farbstift, Tusche und farbige Tinte,
laviert, auf Papier
Crayon, ink, washed, on paper
49,5 x 34,5 cm
Inv. 14364

© Tomi Ungerer

Direkt am Bodensee-Radweg!

Alle Kunstaktivitäten des Forum Würth
Rorschach sind Projekte von Würth.
All activities of the Forum Würth
Rorschach are projects of Würth.