

Oliver Laric

Justin Hoffmann

Oliver Laric und sein 3D-Scan-Archiv

Oliver Laric and His Archive of 3D Scans

Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was das künstlerische »Produkt« von Oliver Laric im Wesentlichen ausmacht, und wie man seine künstlerische Arbeitsweise definieren könnte. Unstrittig ist, dass viele seiner ausgestellten Werke, zum Beispiel in der Secession in Wien (2016) oder im Schinkel Pavillon in Berlin (2017), im 3D-Druck-Verfahren produziert wurden und auf von ihm hergestellten 3D-Scans basieren. Doch für Laric ist die Präsentation von Skulpturen nur ein Teilbereich seiner künstlerischen Tätigkeit; verschiedene Ebenen der Recherche, des Veröffentlichens und der Distribution zählen ebenso dazu. In vielen Fällen liefern seine 3D-Scans die Grundlage für kulturelle Produkte anderer, die auf seine Daten zugreifen. So erscheint er als ein Künstler, der als Vermitter von Material für andere Kulturproduzent*innen fungiert.

Finden, Auswählen, Aufnehmen - In der einst schon von den Römern bewohnten englischen Stadt Lincoln bot sich für Oliver Laric die erste Möglichkeit, eine Reihe von dreidimensionalen Werken einzuscannen. Dort begann er im Jahr 2012, ein frei zugängliches digitales 3D-Archiv von Skulpturen und anderen räumlichen Körn aufzubauen. Der Kurator der Usher Gallery in Lincoln, Ashley Gallant, lud den österreichischen Künstler ein, ein Projekt für den Annual Award for Museums der Contemporary Art Society zu konzipieren, das schließlich in Kooperation mit The Collection und ihren archäologischen Funden in Lincoln realisiert werden konnte. Laric nahm mit dem 3D-Scanner zahlreiche Skulpturen, Reliefs und andere Exponate von The Collection auf und veröffentlichte die gesammelten Daten auf der Website www.lincoln3dscans.co.uk. Das Spektrum reicht von Werken der römischen und angelsächsischen Epoche über nigerianische Kunst bis zu Arbeiten des 19. und 20. Jahrhunderts. Auf dieses vielbeachtete Projekt folgten Anfragen des Künstlers an andere Sammlungen und Glyptotheken, um weitere Kunstwerke zu digitalisieren und zugänglich machen zu können. Seine Website www.threedscans.com ist mittlerweile zu einem umfangreichen Archiv für 3D-Scans angewachsen. Für die Ausstellung in der Secession arbeitete er mit den Wiener Instituti-onen Albertina, dem Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien und dem Kunsthistorischen Museum zusammen. Alle genannten stellten Laric Werke für sein außergewöhnliches Anliegen zur Verfügung. Diese Offenheit gegenüber der digitalen Welt und ihren Anforderungen zeigten nicht alle Institutionen. Eine Anfrage an das Museum für bildende Künste Leipzig, Max Klingers »Beet-hoven« (1902) zu scannen, wurde beispielsweise abschlägig beantwortet. Diese Ablehnung nutzte der Künstler aber gleichsam als Präzedenzfall für die Möglichkeit digitaler künstlerischer Multipli-kation. Im Katalog seiner Ausstellung »Photoplastik« in der Secession findet man deshalb einen Text zum Urheberrecht von einem auf Online-Fragen spezialisierten Rechtsanwalt.1 Die derzeit virulente Debatte um Urheberrechtsfragen im Internet streift natürlich auch Larics Arbeitsweise und seine Form der Aneignung, wobei die Autor*innen der Werke, die er scannt und öffentlich zur Verfügung stellt, in der Regel bereits verstorben sind. Der Abdruck der juristischen Stellungnahme unterstreicht dabei die Ernsthaftigkeit von Larics Intention der Entauratisierung. Jedoch basieren interessanterweise eine ganze Reihe von 3D-Scans, die er anfertigte, selbst schon auf Kopien von antiken Plastiken. Außerdem ließ sich Oliver Laric

144 / 2018

Translated by Dawn Michelle d'Atri

It is not so easy to describe the essence of the artistic "product" of Oliver Laric, or how his artistic working approach might be defined. What is clear, however, is that many of his exhibited works — shown, for instance, at the Secession in Vienna (2016) or at the Schinkel Pavillon in Berlin (2017) — were made using a 3D printing method and are based on 3D scans made by the artist. Yet for Laric, the presentation of sculptures is only one facet of his artistic activity, which also includes various levels of research, publication, and distribution. In many cases, his 3D scans provide a foundation for the cultural products of others who access his data. So he seems to be an artist who functions as a mediator of material for other cultural producers.

Finding, Selecting, Recording - It was in the town of Lincoln in England, once occupied by Romans, that Oliver Laric first had the opportunity to scan a series of three-dimensional works. And it was there, in the year 2012, that he first started to compile a freely accessible digital 3D archive of sculptures and other spatial bodies. The curator of the Usher Gallery in Lincoln, Ashley Gallant, invited the Austrian artist to conceptualize a project for the Annual Award for Museums of the Contemporary Art Society, which was ultimately brought to fruition in cooperation with The Collection and its archaeological finds in Lincoln. With the 3D scanner, Laric captured numerous sculptures, reliefs, and other pieces within the The Collection and then published the compiled data on the website www.lincoln3dscans.co.uk. The spectrum of objects spans from the Roman and Anglo-Saxon epoch to Nigerian art and also includes artwork from the nineteenth and twentieth centuries. Following on the heels of this much-noticed project were requests to other collections and sculpture galleries by the artist to digitalize more works of art so they may become widely accessible. Laric's website, www.threedscans.com, has meanwhile become a comprehensive archive for 3D scans. For the exhibition at the Secession, he worked with three other Vienna-based institutions: the Albertina, the Department of Classical Archaeology at the University of Vienna, and the Kunsthistorisches Museum (Museum of Art History). All of the above made works available to Laric for his unique project. However, such openness toward the digital world and its demands was not shown by all institutions. For example, the Museum of Fine Arts Leipzig sent a negative reply to Laric's request to scan Max Klinger's "Beethoven" (1902). But the artist viewed this rejection as a precedent case on the possibility of digitally multiplying art. Therefore, in the catalogue of his exhibition "Photoplastik" at the Secession, we find a text on copyright law by a lawyer specialized in Internet-related questions. The debate on copyright issues currently circulating virulently online of course also pertains to Laric's working approach and his form of appropriation, whereby the authors of the works that he scans and makes available are usually already deceased. However, the publication of the legal statement underscores the seriousness of Laric's intention of demystification. Yet interestingly enough, a whole series of 3D scans that he created are themselves already copies of ancient sculptures. Moreover, Oliver Laric was not deterred by the negative reply from making a synthetic resin copy of the Beethoven sculpture in Leipzig all the same. The production method was, how ever, much more arduous than usual. A fellow photographer took 300 pictures of this artwork. Then, the photographs were assembled

12

in such a way that Laric could create a 3D print titled "Max Klinger: Beethoven, 1902" (2016). At a height of 2.66 meters, it ultimately became one of his largest format works.

Oliver Laric, in his work, is not actually concerned with art about art. The scans that he offers on his website www.threedscans.com are not all based on works of art. Found in his collection are also direct casts of living creatures, such as a series of sea animals, but also life masks of famous personalities like Johann Wolfgang von Goethe. One of the most bizarre objects, the left foot of the popular Austrian ballerina Fanny Elßler from the year 1847, is reminiscent of the personality cult at Madame Tussauds.

Sharing, Gifting, Researching - For the dissemination of his 3D scans, Oliver Laric does not limit himself only to his own website. Instead, he also avails himself of commercial providers. Entirely in the spirit of the early net activists, he strives for a public dissemination of data that is free of charge and as broad as possible. For example, his 3D scans are found on TurboSquid, an online platform that claims to possess "the world's best collection" of 3D models. By offering his complex scans for free here, Laric is subverting the existing 3D scan business on the one hand, while enjoying strong success with his scans and stealing his way into various pop-cul tural realms with his motifs on the other. His scan of the neoclassicist figure "Nymph Preparing for the Bath" by John Gibson from the nineteenth century, for instance, has already been downloaded almost half a million times. The piece "Hunter and Dog" (1838) is by the same English sculptor. The latter scan was used as part of the background animation for "Grande Amore" by the Italian operatic pop trio Il Volo that represented Italy in the Eurovision Song Contest 2015. But this scan also appears — in moving, rotating form — in the hip-hop music clip "MotorSport" by Migos, Nicki Minaj, and Cardi B. And the makers of the Netflix series "Roman Empire" have made use of Laric's archive numerous times. This is how the artist introduced neoclassicist, almost cobwebbed sculptures to pop culture - a transformation that has seldom seen such marked success.

His artistic activity not least involves tracing how his 3D scans have been employed, in cases where he has not been informed by the users themselves. On his website www.threedscans.com, one finds information and visual links to the use of many of his scanned sculptures. Often it is designers and agencies that engage in more or less commercial use of the data. On the whole, this compiling of information yields a multilayered cultural-sociological rendering of today's treatment of 3D visual data. In the areas of application, the act of multiplying again takes on the character of individualization, of the subjective use of the scans. Laric thus makes visible a certain sector of the Internet economy based on offering to users objects and goods that are modifiable for individual use. Yet these economic concepts and operations are in no way the focus of Oliver Laric's interest. Instead, he truly seeks a democratization of culture.

1 Paul Klimpel, "Oliver Laric's work includes a copy of Max Klinger's Beethoven sculpture made using contemporary technology," in Oliver Laric: Photoplastik (Vienna: Secession, 2016), pp. 163–65.

In his artistic projects, **Oliver Laric** (born 1981 in Innsbruck, AT, lives and works in Berlin, DE) brings together his formal and archaeological interests with the technology of 3D scanning and printing. He combines and transfers qualities from the digital domain, such as convenient reproducibility, endless variability, and rapid dissemination into the physical space. Recent and forthcoming solo shows (selection): Saint Louis Art Museum, Missouri (US), S.M.A.K., Ghent (BE, all forthcoming 2019); Tanya Leighton, Berlin, Metro Pictures, New York (US), Braunschweiger Kunstverein (DE, all 2018); Kunsthalle Winterthur (CH), Schinkel Pavillon, Berlin (all 2017); Secession, Vienna (AT), Museum of Contemporary Art, Cleveland, Ohio (US, all 2016); CCA Tel Aviv (IL), Austrian Cultural Forum, London (GB, all 2015); ar/ge kunst Galerie Museum, Bolzano (IT), The Collection and Usher Gallery, Lincoln (UK), Entrée, Bergen (NO, all 2014).

Justin Hoffmann is a curator, musician (F.S.K.), and art historian. Since 2004 he has been the director of the Kunstverein Wolfsburg (DE). Publications include: Next Level: Die Lust am Spiel in der Netzwerkgesellschaft (2007, editor), Das Phantom sucht seinen Mörder: Ein Reader zur Kulturalisierung der Ökonomie (1999, editor), and Destruktionskunst (1995). von der Absage nicht abhalten, die Leipziger Beethoven-Skulptur als Kunstharzkopie trotzdem anzufertigen. Die Herstellungsweise war jedoch mühsamer als gewöhnlich. Ein befreundeter Fotograf machte 300 Aufnahmen dieses Werks. Anschließend wurden die Fotografien so montiert, dass Laric daraus einen 3D-Druck mit dem Titel »Max Klinger: Beethoven, 1902« (2016) produzieren konnte. Mit einer Höhe von 2,66 Meter entstand schließlich eines seiner großformatiesten Werke.

Oliver Laric geht es in seiner Arbeit letztlich nicht um Kunst über Kunst. Die Scans, die er auf seiner Website www.threedscans.com anbietet, basieren nicht alle auf Kunstwerken. In seiner Sammlung befinden sich auch Direktabgüsse von Lebewesen, wie etwa eine Reihe von Meerestieren, aber auch Lebendmasken von zahlreichen berühmten Persönlichkeiten, wie etwa Johann Wolfgang von Goethe. Eines der skurrilsten Objekte, der linke Fuß der populären österreichischen Ballerina Fanny Elßler aus dem Jahr 1847, lässt an den Personenkult bei Madame Tussauds denken.

Verteilen, Verschenken, Recherchieren – Zur Verbreitung seiner 3D-Scans beschränkt sich Oliver Laric nicht nur auf seine eigene Website, sondern bedient sich zudem kommerzieller Anbieter. Ganz im Sinne der frühen Netzaktivist*innen strebt er eine öffentliche, kostenlose und möglichst große Verbreitung von Daten an. So sind seine 3D-Scans auch auf TurboSquid zu finden, einer Online-Plattform, die von sich behauptet, »the world's best collection« von 3D-Modellen zu besitzen. Da Laric hier seine komplexen Scans kostenlos anbietet, untergräbt er einerseits den existierenden 3D-Scan-Handel, andererseits ist er mit seinen Angeboten sehr erfolgreich und schleicht sich mit seinen Motiven in verschiedene popkulturelle Bereiche ein. So wurde sein Scan der neoklassizistischen Figur »Nymph Preparing for the Bath« von John Gibson aus dem 19. Jahrhundert schon fast ein halbe Million Mal heruntergeladen. Vom gleichen englischen Bildhauer stammt »Hunter and Dog« (1838). Dieser Scan wurde als Bestandteil der Backgroundanimation zu »Grande Amore« des italienischen Opern-Pop-Trios Il Volo, des italienischen Beitrags für den Eurovision Song Contest 2015, verwendet. In bewegter Form, als Drehung, taucht dieser Scan aber auch in dem Hip-Hop-Musikclip »MotorSport« von Migos, Nicki Minaj und Cardi B auf. Die Macher der Netflix-Serie »Roman Empire« bedienten sich gleich mehrfach Larics Archivs. So führte der Künstler neoklassizistische, fast schon verstaubt wirkende Skulpturen in die Popkultur ein - eine Transformation, die selten so erfolgreich gelingt.

Zu seiner künstlerischen Tätigkeit gehört es nicht zuletzt nachzuverfolgen, wie seine 3D-Scans verwendet wurden, wenn er nicht von den Nutzer*innen selbst informiert wird. Auf seiner Website www.threedscans.com findet man bei zahlreichen Skulpturen Angaben und Bildverweise zur Verwendung der einzelnen Scans. Häufig sind es Designer*innen und Agenturen, die sich dieser Daten mehr oder weniger kommerziell bedienen. Insgesamt liefert diese Aufzeichnung ein vielschichtiges kultursoziologisches Abbild des heutigen Umgangs mit 3D-Bilddaten. In den Anwendungen bekommt das Multiplizieren wieder den Charakter der Individualisierung, der subjektiven Verwendung der Scans. Damit macht Laric einen bestimmten Sektor der Internet-Ökonomie sichtbar, der darauf beruht, den Usern Objekte und Waren anzubieten, die für den individuellen Gebrauch veränderbar sind. Doch diese wirtschaftlichen Konzepte und Operationen stehen nicht im Zentrum des Interesses von Oliver Laric, viel mehr steht dort der Wunsch nach einer Demokratisierung von Kultur.

Paul Klimpel, »Zum Werk von Oliver Laric gehört das mithilfe moderner Technik hergestellte Abbild der Beethoven-Skulpur von Max Klinger«, in: Oliver Laric. Photoplastik, Wien: Secession 2016, S. 160–162.

144 / 2018

TANYA LEIGHTON

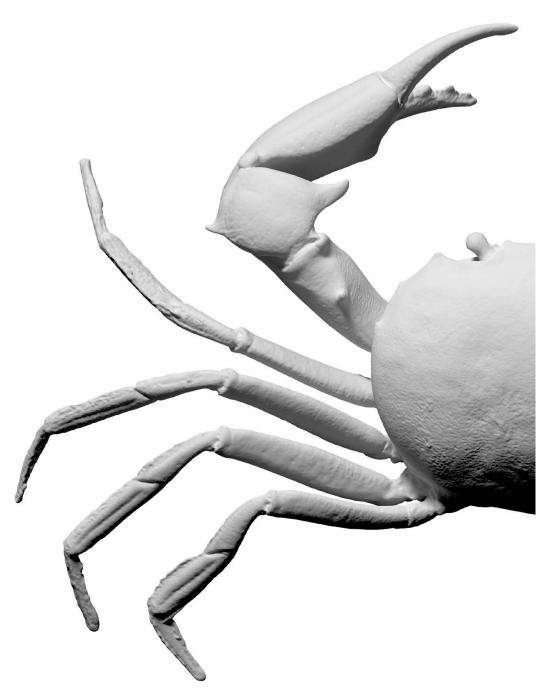
Hermanubis Period: First to second century AD Material: Marble Location: Vatican Museums Dimensions: 1.55 m high

TANYALEIGHTON

Tobias Wüstefeld, Crablands rendering (2016).

Carcinoplax Suruguensis Dimensions: 12.2×18.2×4.2 cm Scanned: 2016 Scanner: Arte c Spider

TANYA LEIGHTON

The American song writer and musician John Mark McMillan performing with NHEDTOBREATHE in 2016 at Marymoor in Redmond, Washington (US).

Polar Bear and Seal Artist: Otto Jarl Period: 1902 Material: Natural stone Location: Jörgerstraße 44 (Pezzlpark), 1170 Vienna Dimensions: 97 × 131 × 145 cm Scanned: 2016 Scanner: Mantis Vision F5-SR

Opening titles from the Netflix series "Roman Empire" (2018).

Mars Artist: John Bacon Period: Bighteenth Century Material: Stone, marble Location: The Usher Gallery, Lincoln Dimensions: 200 ×63 × 80 cm Scanned: 2013 Scanner: Creaform GolSCAN 3D

In y participated in the Eurovision Song Contest 2015 with the song "Grande Amore," written by Ciro Esposito and Francesco Boccia. The song was performed by the male operatic pop trio II Volo.

Hunter and Dog Artist: John Gibson Period: 1838 Material: Stone, marble Location: The Usher Gallery, Lincoln Inscription: JOANNES GIBSON FACIEBAT ROMAE Dimensions: 147.5 x 58.5 x 99.1 cm Scanner: Creaform Gol SCAN 3D

Nymph Preparing for the Bath Artiat: John Gibson Period: Nineteenth Century Material: Stone, marbie Location: The Usher Gallery, Lincoln Inscription: I Gibson ne fecit Roma Dimensions: 122.5 × 56 × 58 cm Scanned: 2013

Puck Artist: Harriet Hosmer Period: 1855–59 Material: Marble Location: Walker Art Gallery, Liverpool Dimensions: Statuer 77 cm; pedestal: 78.9 cm; base: 22.2 cm; plinth: 15 cm Scanned: 2016 Scanner: Artec Spider

Sphinx Period: Fourth quarter of the eighteenth century Material: Natural stone Location: Hohenbergstraße, 1120 Vienna Dimensions: 83×209×101 cm Scanned: 2016 Scanner: Mantis Vision F5-SR

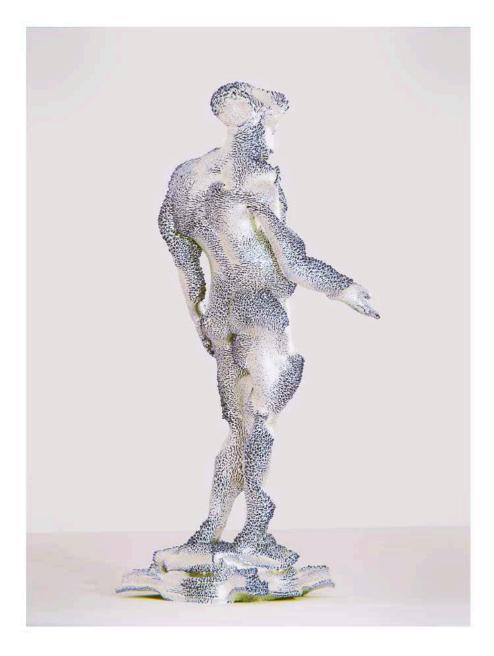
"MotorSport" is a song recorded by the American hip-hop group Migos, with fellow American rappers Nicki Minaj and Cardi B. The music video for the song was directed by Brad ley & Pablo and Quavo and released on December 6, 2017 on Apple Music. It was made available on YouTube the next day.

Joshua Dutrieux, Fantasy Landscape Creation (2017).

TANYA LEIGHTON

Joris Putteneers, Human Pluid Growth Project (2017).