

Curriculum Vitae Dr. Josef Helfenstein

Ausbildung

1991 Erwerb des Doktorats an der Universität Bern

1982 Licence ès lettres, Universität Genf: Deutsche Sprache und Literatur, Kunstgeschichte, Geschichte

1977–1982 Universität Genf, Geisteswissenschaftliche Fakultät

Beruflicher Werdegang 2004-2014

Seit 2004 Direktor der Menil Collection and Foundation, Houston (TX):

Entwicklung der Institution und Management ihrer Aktivitäten, Leitung ihres kuratorischen Programms sowie Initiierung und Überwachung des Strategieplans und des Master-Site-Plans im Vorfeld des aktuellen Projekts zur Erweiterung und Ausdehnung des 12 Hektar grossen Campus

2005/06 Initiierung und Durchführung des ersten Strategieplans in der Geschichte der Institution

2007/08 Vorbereitende Arbeiten zur Erstellung eines Masterplans für die künftige Erweiterung und Verbesserung des Menil Campus

2009 Fertigstellung des Masterplans und Genehmigung durch den Board of Trustees der Menil Foundation

2010–2012 Suche nach einem Architekten für das Menil Drawing Institute. Die Firma Johnston/Marklee ist Gewinnerin eines internationalen Wettbewerbs.

2014 Eröffnung des «Bistro Menil» und Beginn einer modernen Landschaftsgestaltung, Neudesign und Eröffnung eines «grünen» Parkplatzes.

2015 Baubeginn des Menil Drawing Institutes. Derzeit ist geplant, das Menil Drawing Institute im Sommer 2017 für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ausstellungen: Monografische Schauen zu Paul Klee, Robert Rauschenberg, Susan Frecon, Kurt Schwitters, Walter de Maria, Luc Tuymans, Rene Magritte; thematische Ausstellungen wie zuletzt «Experiments with Truth: Gandhi and Images of Nonviolence» (2014/15)

Fortlaufende Forschungsprojekte, einschliesslich zwei Catalogues raisonnés, die sich derzeit in Arbeit befinden: *Max Ernst: Werkkatalog* (herausgegeben von Werner Spies, Sigrid und Günter Metken, 1. Aufl. erschienen 1975), Abschluss voraussichtlich 2016, *Catalogue raisonné der Zeichnungen von Jasper Johns*, voraussichtliches Erscheinungsjahr 2017 oder 2018

Beruflicher Werdegang vor 2004

1983 –1988 Assistenzkurator (1983/84) und Kurator, Kunstmuseum Bern

1988–2000 Chefkurator der Graphischen Sammlung sowie der Paul Klee Stiftung, Kunstmuseum Bern

1989–2005 Projektleiter, *Catalogue raisonné Paul Klee*, Paul Klee Stiftung, Kunstmuseum Bern

1995–2000 Stellvertretender Direktor, Kunstmuseum Bern

1990–2000 Gastkurator von Museen in den Vereinigten Staaten, der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik, Japan, Korea und Brasilien

1990–2000 Schweizer Vertreter des International Advisory Committee of Keepers of Graphic Art

1999–2000 Mitarbeit an Konzeptplänen für das Paul Klee Zentrum, Bern, mit dem Architekten Renzo Piano und seinem Team

1999 Gastdozent im Rahmen des George A. Miller Visiting Scholar Program an der School of Art and Design der University of Illinois at Urbana-Champaign

2000–2004 Direktor des Krannert Art Museum and Kinkead Pavilion, University of Illinois at Urbana-Champaign; Professor an der School of Art and Design der University of Illinois at Urbana-Champaign

Seit 2000 Vorstandsmitglied der Paul Klee-Stiftung der Burgergemeinde Bern

Seit 2001 Mitglied von AAMD, der Association of Art Museum Directors (USA, Kanada, Mexiko)

Zahlreiche Ausstellungen über Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert, einschliesslich Max Ernst, Meret Oppenheim, Paul Klee, Johannes Itten, Balthus, Feininger, Jawlensky, Kandinsky, Josef and Anni Albers, Jacques Lipchitz, Barnett Newman, Bill Traylor, Louise Bourgeois, James Turrell, Maria Lassnig, Markus Rätz, Jean-Frédéric Schnyder, Bethan Huws und Luc Tuymans

Symposien und Programme

Organisator des «Internationalen Symposiums zur Kunst und Karriere Paul Klees» (Bern, Oktober 1998 mit Oskar Bätschmann, Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern)

Seit 2002 Organisator von Vorlesungsreihen in den Bereichen Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Architektur, bildende Kunst und Musikaufführungen in Verbindung mit Ausstellungen und anderen Projekten

Lehrtätigkeit und wissenschaftliche Beiträge

1995/1996 Dozent am Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern

1999 Gastprofessor im Rahmen des Art History Program, University of Illinois at Urbana-Champaign

2000–2004 Regelmässige Zusammenarbeit mit Bachelor- und Masterstudierenden des Art History Program der University of Illinois at Urbana-Champaign in Verbindung mit Projekten im Krannert Art Museum

2001/2002 Seminar für Masterstudierenden, Art History Program, University of Illinois at Urbana-Champaign (mit Jonathan Fineberg)

Seit 2004 zahlreiche gemeinsame Projekte mit Lehrenden und Studierenden (University of Texas, Austin, Rice University, University of Houston und Texas Southern University), einschliesslich Vorlesungsreihen, Programme, Symposien, Stipendien und Praktika, die es bis zum Jahr 2004 in der Menil-Sammlung noch nicht gab.

Ausgewählte Publikationen (seit 2004)

1. Kunst des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Magritte – The Mystery of the Ordinary, 1926-1938, The Museum of the Modern Art, 2013 (Autor)

Art and Activism: Projects by John and Dominique de Menil, The Menil Collection/Yale University Press, 2010 (Mitherausgeber, gemeinsam mit Laureen Schipsi)

A Modern Patronage: de Menil gifts to American and European Museums, The Menil Collection/Yale University Press, 2007 (Herausgeber und Autor)

Bill Traylor, William Edmondson and the Modernist Impulse, Krannert Art Museum/The Menil Collection, 2004 (Herausgeber und Autor)

2. Paul Klee und sein Kreis

Klee and America, The Menil Collection/Yale University Press, 2006 (Mitherausgeber, gemeinsam mit Elizabeth Hutton Turner und Autor)

Catalogue raisonné Paul Klee, Volumes 1-9, The Paul Klee Foundation, Bern und London, 1998–2004 (Mitherausgeber gemeinsam mit Christian Rümelin)

Beschleunigung der Geschichte: Zeichnen und Linie im Spätwerk Klees, in: Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, Band XVI, München 2004

3. Nachkriegszeit und moderne Kunst

Walter De Maria — Trilogies, The Menil Collection/Yale University Press, 2011 (Herausgeber und Autor), «Understanding Life» (über Jean-Luc Mylayne), *Parkett* 85, 2009

Form, Color, Illumination: Suzan Frecon Painting, The Menil Collection/Yale University Press, 2008 (Herausgeber und Autor)

Personages: Animism versus Modernist Sculpture, in: *Louise Bourgeois*, Tate Publishing, London, 2007

Robert Rauschenberg: Cardboards and Related Pieces, The Menil Collection/Yale University Press, 2007 (Herausgeber)

Förderungen und Preise (seit 2001)

2010 International Association of Art Critics – American Chapter
Beste nationale monografische Museumsschau
«Kurt Schwitters: Color and Collage»

2007 AAM Publications Design Competition Award of Merit
Ausstellungskatalog «Klee and America»

2006 American Association of International Art Critics
Zweiter Preis für «Bill Traylor, William Edmondson, and the Modernist Impulse» als eine der beiden besten nationalen thematischen Ausstellungen

2003 UIUC Campus Research Board Grant
Ausstellung und Publikation «Paul Klee and America», 2005

2002 UIUC Campus Research Board Grant
Ausstellung und Publikation «Bill Traylor and William Edmondson: African-American Art and the Modernist Impulse», 2004

2001/ 2003 UIUC Campus Research Board Grant
Ausstellung und Publikation «Drawings of Choice from a New York Collection», 2002

2001 UIUC, Beckman Award