U

26.06.-17.10.21
Studio 54:
Night Magic
Dortmunder U

Rose Hartman (American, born 1937). Bethann Hardison, Daniela Morera, and Stephen Burrows at Valentino's Birthday Party, May 12, 1978. Courtesy of the artist. © Rose Hartman

Ausstellungsbroschüre

Exhibition brochure

WWW.DORTMUNDER-U.DE

Einführung

Auch 40 Jahre nach ihrer Schließung ist sie die berühmteste Discothek aller Zeiten: das Studio 54 in New York. Mit der Eröffnung war sie sofort mehr als nur ein Raum zum Tanzen. Sie wurde gelebte Utopie und zum Inbegriff von Style und Glamour, sexueller Toleranz und Diversität – nicht nur in New York, sondern in der ganzen Welt. Die Ausstellung „Studio 54: Night Magic“ bringt Studio 54 nach Dortmund – als einzige Station in Europa nach New York und Toronto.

Knapp 500 Objekte, darunter noch nie gezeigte Fotografien und Zeichnungen sowie Filme, Bühnenbilder, Kleider und Musik, erzählen die Geschichte dieser legendären Discothek. Das Dortmunder U präsentiert „Studio 54: Night Magic“ vom 26.06.-17.10.2021 auf der Sonderausstellungsfläche der Ebene 6.

Introduction

Even though it closed its doors for the last time some 40 years ago, Studio 54 in New York is still the most famous discotheque of all time. From the outset, it was always more than just a place to dance. It was a living utopia and represented the epitome of style and glamour, sexual tolerance and diversity – and not only in New York but all over the world. “Studio 54: Night Magic” brings this fabled venue to Dortmund, the exhibition‘s sole European station after been shown in New York and Toronto.

Almost 500 objects, including never-before-seen photographs and drawings as well as films, stage sets, clothes and music, tell the story of this legendary discotheque. Dortmunder U presents “Studio 54: Night Magic“ from June 26 to October 17, 2021 in the special exhibition spaces on Level 6.

Meryl Meisler (American, born 1951). Stretched on Floor (Silver Boots), 1977; printed 2019. Gelatin silver print, 14 x 14 in. (35.6 x 35.6 cm). Courtesy of the artist. © Meryl Meisler

Miestorm Serpent (American, born 1958). I Got the Feeling, February 23, 1978. Courtesy of the artist. © Miestorm Serpent

Eine Disco als gesellschaftliche Utopie

Bis heute hat Studio 54 nichts von seiner Faszination verloren und inspiriert Film, Mode, Musik, Kunst und Design. Und das, obwohl es nur knapp drei Jahre existierte – von 1977 bis 1980.

Den Freunden Steve Rubell und Ian Schrager gelang es nämlich nicht nur, Studio 54 zur angesagtesten Partylocation New Yorks zu machen, sondern unterschiedlichste Szenen und Milieus anzulocken und zu begeistern: Hier feierte die LGBTQ+-Szene der Stadt mit Menschen unterschiedlichster Herkunft – neben Stars aus Film, Sport, Musik und Kunst. Michael Jackson, Truman Capote, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Sylvester Stallone, die Jaggers, Calvin Klein, Elton John oder Grace Jones tanzten auf der gigantischen Tanzfläche ebenso ausgelassen wie die No-Name-Gäste.

A discotheque as social utopia

Even today, Studio 54 has lost none of its fascination and continues to inspire film, fashion, music, art and design. And this despite the fact that it only existed for three years – from 1977 to 1980.

Friends Steve Rubell and Ian Schrager not only succeeded in making Studio 54 New York's hippest location, but also in attracting and exciting the most diverse scenes and milieus. A melting pot within the melting pot of New York, stars and starlets, boldface names and no-names from every imaginable background gathered at Studio 54. The city's LGBTQ+*-community, for example, partied alongside celebrities from the worlds of film, sport music and the arts. Michael Jackson, Truman Capote, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Sylvester Stallone, Mick and Bianca Jagger, Calvin Klein, Elton John and Grace Jones all strutted their stuff on the gigantic dance floor.*

Partystimmung im kaputten New York der 1970er

Studio 54 bedeutete ‚anything goes': wilde Kreativität, Glamour und pure Lebensfreude. Die Stadt New York dagegen war in den späten 1970ern fast bankrott und die Kriminalitätsrate hoch, einige Viertel wurden von der Mafia kontrolliert. Zeitgleich erblühten die Musikgenres HipHop, Punk und Disco und beeinflussten wiederum Film, Kunst

Party atmosphere in broken-down New York of the 1970s

Studio 54 meant ‚anything goes': wild creativity, glamour and pure joie de vivre. New York City, on the other hand, was almost bankrupt in the late 1970s. Crime was rampant, some neighborhoods were controlled by the Mafia. At the same time, hip-hop, punk and disco were emerging as music genres and in turn influencing film, art and fashion. Studio 54

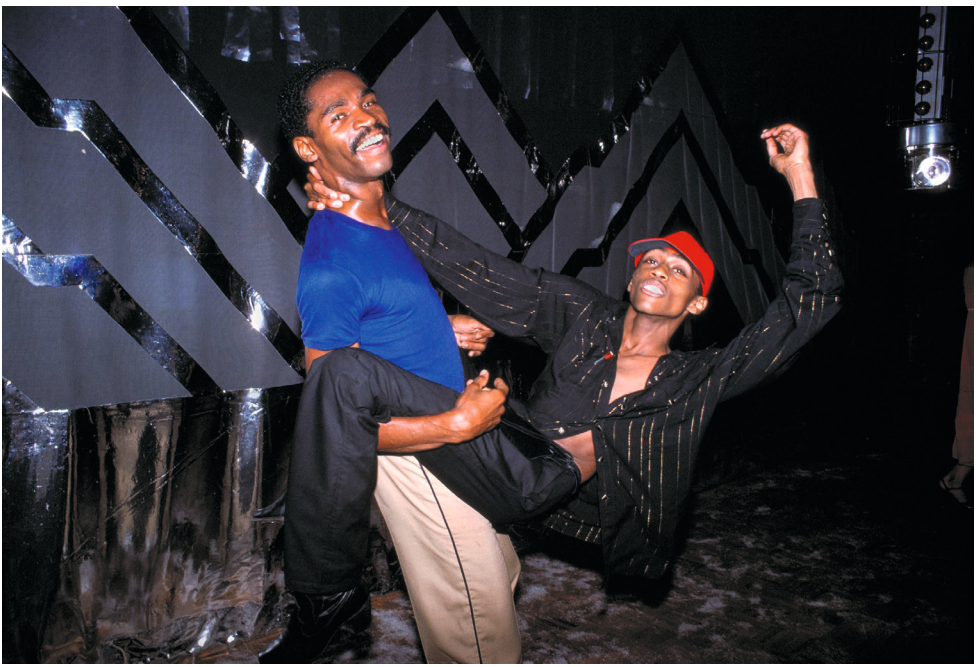
und Mode. Studio 54 wurde ein Gegenentwurf zur harten Realität der Stadt und zeichnete gleichzeitig eine gesellschaftliche Zukunftsvision.

„Studio 54 repräsentiert bis heute den visuellen Höhepunkt der Disco-Ära: schillernde Figuren in glamouröser Garderobe tanzen – umgeben von funkelnden und glitzernden Lichtern – in einem ehemaligen Opernhaus zum Discobeat“, sagt der New Yorker Kurator Matthew Yokobosky, „In Zeiten einer ökonomischen Krise half Studio 54 das Image New Yorks wieder aufzupolieren und setzte dabei einen neuen Standard fürs Ausgehen und Feiern.“

offered a counter-design to the harsh reality of the everyday life in the city while drawing a social vision of the future.

“Studio 54 has come to represent the visual height of disco-era America: glamorous people in glamorous fashions, surrounded by gleaming lights and glitter, dancing ‘The Hustle’ in an opera house,” says New York curator Matthew Yokobosky, “At a time of economic crisis, Studio 54 helped New York City to rebrand its image, and set the new gold standard for a dynamic night out.”

Meryl Meisler (American, born 1951). Reddish Hat and Blueish Shirt, 1977; printed 2019. Archival color pigment print, 9 11/16x14 in. (24.6 x 35.6 cm). Courtesy of the artist. © Meryl Meisler



Chronologie des Erfolgs

Die Ausstellung beleuchtet zunächst die Geschichte des New Yorker Nachtlebens – von den frühen Nightclubs über die Entstehung der ersten Discotheken bis zur breitgefächerten Musikszene der 1970er Jahre. Beginnend mit der Planung des Clubs und den Vorbereitungen für die Eröffnungsparty erzählt die Ausstellung vom steilen Erfolg, den legendären DJ-Sets und Silvesterabenden, den zahlreichen Umbauten bis hin zum jähen Ende der Discothek im Jahr 1980.

Rubell und Schrager richteten Studio 54 südlich des Central Parks in einem ehemaligen Opernhaus, Theater und Filmstudio an der 54th Street in Manhattan ein. Das dort vorhandene Bühnensetup machten sich die beiden zu Nutze, um nun jede Disconacht so effektvoll wie möglich in Szene zu setzen. Ihr Anspruch war ein ‚Gesamtkunstwerk' aus Menschen, Musik und Mode. Um den Gästen immer wieder unvergessliche Abende zu bereiten, entwickelte das Team wöchentlich neue Konzepte für Mottopartys oder extra Showeinlagen und fertigte aufwendige Dekoration und Bühnenbilder. Mehrmals wurde die gesamte Discothek umgebaut.

Chronology of success

The exhibition initially explores the history of New York's nightlife – from the early nightclubs to the emergence of the first discotheques and the wide-ranging music scene of the 1970s. Beginning with the planning of the club and preparations for the opening party, the exhibition recounts the club's skyrocketing success, legendary DJ sets and New Year's Eve parties, frequent renovations, and the discotheque's abrupt demise in 1980.

Rubell and Schrager founded Studio 54 just south of Central Park in a former opera house, theater and film studio on West 54th Street in Manhattan. The two took advantage of the existing theater setup to stage every disco night as spectacular as possible. Their goal was to create a ‚total work of art' comprising people, music and fashion. In order to provide their guests with unforgettable evenings, the team developed new concepts for theme parties or extra weekly shows and produced elaborate decorations and stage sets. The entire discotheque was even rebuilt several times.

Rose Hartman (American, born 1937), Bianca Jagger Celebrating her Birthday, Studio 54, 1977. Black and white photograph. Courtesy of the artist. © Rose Hartman

Harte Tür und plötzliches Ende

Jeden Abend reihten sich die Wartenden in langen Schlangen vor dem Club und hofften eingelassen zu werden. „Es ist eine Diktatur an der Tür und eine Demokratie auf der Tanzfläche“, analysierte Andy Warhol treffend. Die Band CHIC komponierte frustriert noch am Abend ihres fehlgeschlagenen Versuchs ins Studio 54 zu kommen den Disco-Nummer-1-Hit „Le Freak“. Der Türsteher ließ aber keinesfalls nur Stars ein, sondern mischte jeden Abend Stammgäste und immer neue Besucher*innen, Normalos und Exzentriker*innen. „Gemischter Salat“ nannte Türsteher Marc Benecke das: Unter den regelmäßigen Gästen war z.B. „Disco Sally“ – eine reiche, tanzwütige Seniorin – oder ein Mann, der immer mit einer lebensgroßen Marionette schmuste. Einmal tauchten zwei leicht bekleidete Frauen auf einem Pferd auf: Nur das Pferd wurde eingelassen.

Vom Balkonrang aus konnten Gäste das Geschehen auf der Tanzfläche beobachten oder dort zu anonymen, sexuellen Kontakten zusammenfinden. Lillian Carter, die Mutter des damaligen Präsidenten Jimmy Carter, beschrieb einen Abend dort so:

„Ich weiß nicht, ob ich im Himmel war oder in der Hölle, aber es war wundervoll!“

Hard door and sudden end

Long lines formed every evening outside the club with those to waiting in the hope of being admitted. “It‘s a dictatorship at the door and a democracy on the dance floor,” Andy Warhol aptly analyzed. The band CHIC, frustrated, composed the disco number 1 hit “Le Freak” on the very evening of their failed attempt to get into Studio 54. The bouncer didn‘t just let in stars, but mixed regulars and new visitors every night, normal people and eccentrics. Doorman Benecke called it a “mixed salad”. Some of the regular guests were “Disco Sally” – a rich, dance-loving senior citizen – or a man who was always cuddling with a life-size doll. Once two scantily dressed women appeared at the club on a horseback but only the horse was let in.

From the balcony tier, guests could watch the action on the dance floor or meet up there for anonymous sexual encounters. Lillian Carter, mother of then-President Jimmy Carter, said of the time she spent there:

“I don‘t know if I was in heaven or hell, but it was wonderful!”

Die Erfolgsgeschichte von Studio 54 war so legendär wie kurz: 1980 kamen die Gründer wegen Steuerhinterziehung in Haft. Sie mussten ihre Strafe zwar nicht voll absitzen, verkauften den Club aber trotzdem. Dieser fand danach nie zurück zum alten Glanz.

Studio 54's success story was as legendary as it was brief: in 1980, the founders were jailed for tax evasion. They didn't have to serve their full sentence, but sold the club anyway. The club never regained its former glory.

Die Musik ist aus und immer noch da

„Studio 54: Night Magic" zeigt 470 Originalobjekte, darunter viele Filmaufnahmen der opulenten Partys und aufwendigen Dekorationen, außerdem Architekturpläne und Szenenbild-Entwürfe. Drucke von Andy Warhol und Anton Perich, zahlreiche künstlerische Fotografien von Meryl Meisler und Paparazzi-Aufnahmen von Ron Galella belegen den Einfluss von Studio 54 auf die damalige Kulturszene. Zu sehen sind außerdem Gästelisten, Einladungen und persönliche Erinnerungsstücke prominenter Besucher*innen. Viele der Gäste im Studio 54 tanzten in den neuesten und extravagantesten Outfits, die die Modewelt zu bieten hatte. Zu sehen sind elegante, glitzernde Kleider von Calvin Klein und Halston und ausgefallene Entwürfe von Norma Kamali und Larry LeGaspi. Und natürlich sind all die berühmten Songs von Donna Summer, CHIC oder Sister Sledge Teil der Ausstellung!

„Studio 54: Night Magic" ist die After Show dieser legendären Discothek, deren Beat noch heute spürbar ist.

The music is over and still there

"Studio 54: Night Magic" features 470 original objects, including many films of the opulent parties and elaborate decorations, as well as architectural plans and set designs. Prints by Andy Warhol and Anton Perich, numerous artistic photographs by Meryl Meisler and paparazzi photos by Ron Galella attest to Studio 54's influence on the contemporary cultural scene. Guest lists, invitations, and personal mementos of prominent visitors are among the exhibits. Many of the guests at Studio 54 danced in the latest and most extravagant outfits that the fashion world had to offer. On display are elegant, glittering dresses by Calvin Klein and Halston and outlandish designs by Norma Kamali and Larry LeGaspi. And of course, all the famous songs by the likes of Donna Summer, CHIC and Sister Sledge are part of the exhibition!

"Studio 54: Night Magic" is the after show party of this legendary discotheque, whose beat can still be felt today.

Weitere Informationen

Einführungsveranstaltungen:
Anstelle von klassischen Führungen durch die Ausstellung gibt es für Besucher*innen die Möglichkeit, im Rahmen kurzer Einführungsveranstaltungen mehr über die Ausstellung „Studio 54: Night Magic“ zu erfahren. In den ca. 30-minütigen Kurzvorträgen zu verschiedenen Themenschwerpunkten der Ausstellung wird Einblick in die Mode, die Musik, die Celebrityszene sowie die Fotografie im Studio 54 gegeben.

Sonntags, 12.00 Uhr und 15.00 Uhr

Alle Termine und weitere Informationen auf www.studio54.dortmunder-u.de

Gegen Vorlage eines Ausstellungstickets ist eine kostenfreie Teilnahme möglich, eine Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnahme!) ist vorab jedoch erforderlich und über das Ticketingportal möglich.

Rahmenprogramm zur Ausstellung:
Das Dortmunder U bietet während des Ausstellungszeitraums ein umfassendes – größtenteils kostenfreies – vor Ort stattfindendes Rahmenprogramm zur Sonderausstellung „Studio 54: Night Magic“ an. Darunter sind Programmpunkte wie u.a. Kinofilme, Diskussionsrunden, Quizabende, Cocktailkurse, Tanzworkshops und DJ-Sets, die speziell für die Ausstellung organisiert werden oder aber im Rahmen bereits vorhandener Veranstaltungsformate des Dortmunder U – hier zum Beispiel „Kleiner Freitag“, „Sommer am U“ oder „Familiensonntag“– laufen.

Zusätzlich zu den Veranstaltungen, die im und am Dortmunder U stattfinden, gibt es

Further information

Introductory events:
Instead of classical guided tours through the exhibition, visitors have the opportunity to learn more about the exhibition “Studio 54: Night Magic” during short introductory events. The approximately 30-minute talks on various important topics of the exhibition provide insights into fashion, music, the celebrity scene as well as photography at Studio 54.

Sundays, 12.00 h and 15.00 h

All dates and further information is available at www.studio54.dortmunder-u.de

Admission is free upon presentation of an exhibition ticket, but registration (attention: limited participation!) is required in advance and can be made via the ticketing portal.

Accompanying program:
During the duration of the exhibition, the Dortmunder U offers a comprehensive – mostly free of charge – on-site accompanying program for “Studio 54: Night Magic”. These include movies, discussions, quiz evenings, cocktail courses, dance workshops and DJ sets, which are organized especially for the exhibition or run as part of the existing event formats of the Dortmunder U – here, for example, “Kleiner Freitag”, “Sommer am U” or “Familiensonntag”.

In addition to the events taking place in and at the Dortmunder U, there will be a “Studio 54 – Club Experience” in cooperation with other venues in Dortmund – six local clubs and organizers will be taking part, inviting you to dance on with their programs on

in Kooperation mit weiteren Veranstaltungsorten in Dortmund eine „Studio 54 – Club Experience“ – mit dabei sind sechs lokale Clubs und Veranstalter*innen, die an acht Terminen mit ihrem Programm zum Weitertanzen einladen und einen Teil der Musikgeschichte zu Studio 54 in Live-Projekten erleben lassen.

Weitere Informationen im Veranstaltungsflyer und auf www.studio54.dortmunder-u.de.

Ausstellungen zu Clubkulturen in Dortmund:
Anlässlich der Sonderausstellung „Studio 54: Night Magic“ setzt sich das gesamte Dortmunder U mit der Thematik Clubkultur auseinander – ob in New York oder Dortmund, Discotheken und Clubs haben überall ihre Bedeutung. Die Ausstellungen „hello again“ und „Can’t Get You Out of My Head“ sind Teil eines Kooperationsprojekts der UZWEI und des HMKV Hartware MedienKunstVerein mit lokalen Clubs und Akteur*-innen der Clubszene.

Weitere Informationen:
www.studio54.dortmunder-u.de

„Studio 54: Night Magic“ wurde vom Brooklyn Museum organisiert. Kuratiert wurde die Ausstellung von Matthew Yokobosky, Senior Curator of Fashion and Material Culture des Brooklyn Museum.

eight dates and experience part of the musical history of Studio 54 in live projects.

For more information, see the event flyer and visit www.studio54.dortmunder-u.de.

Exhibitions on club cultures in Dortmund:
On the occasion of the special exhibition “Studio 54: Night Magic” the entire Dortmunder U deals with the topic of club culture – whether in New York or Dortmund, discotheques and clubs have their significance everywhere. The exhibitions “hello again” and “Can‘t Get You Out of My Head” are part of a cooperation project between the UZWEI and the HMKV Hartware MedienKunstVerein with local clubs and players in the club scene.

Further information:
www.studio54.dortmunder-u.de

“Studio 54: Night Magic” is organized by the Brooklyn Museum. It is curated by Matthew Yokobosky, Senior Curator of Fashion and Material Culture, Brooklyn Museum.

DORTMUNDER U
Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund
+49 (0)231 50-24723 | info@dortmunder-u.de

Öffnungszeiten:
Di + Mi 11.00 - 18.00 Uhr
Do + Fr* + Sa 11.00 - 20.00 Uhr
So 11.00 - 18.00 Uhr
*An jedem 3. Freitag im Monat ist die Ausstellung bis 22.00 Uhr zu besuchen. Das betrifft folgende Daten: 16.07., 20.08., 17.09., 15.10.2021

Museumsshop und Katalog zur Ausstellung:
Auf der Ausstellungsfläche bietet das Dortmunder U einen Shop rund um die Ausstellung „Studio 54: Night Magic“ an, wo auch der Katalog zur Ausstellung erworben werden kann.

Barrierefreiheit:
Die Ausstellung ist barrierefrei zugänglich (stufenloser Übergang und Aufzug).

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
Uns ist ein sicheres Besuchserlebnis sehr wichtig, weshalb wir alle zum Zeitpunkt der Ausstellung vorhandenen Schutzmaßnahmen berücksichtigen werden. Aufgrund der sich aktuell schnell ändernden Gegebenheiten können wir aktuell über dann geltende umfassende Regelungen noch keine Auskunft geben, werden aber auf www.studio54.dortmunder-u.de darüber informieren. Wir bitten um Verständnis!

Weitere Informationen:
www.studio54.dortmunder-u.de
www.dortmunder-u.de
Fragen zur Ausstellung:
studio54@dortmunder-u.de

Opening hours:
Tue + Wed 11.00 - 18.00 h
Thu + Fri* + Sat 11.00 - 20.00 h
Sun 11.00 - 18.00 h
**The exhibition is open until 10 pm on every 3rd Friday of the month. This concerns the following dates: July 16, August 20, September 17 and October 15, 2021.*

Museum store and exhibition catalog:
The Dortmunder U operates a store in the exhibition space with articles related to the show “Studio 54: Night Magic“. The exhibition catalogue is also on sale there.

Accessibility:
The exhibition is accessible barrier free (step-free passage and elevator).

Safety and hygiene measures:
A safe visitor experience is very important to us, which is why we will take into account all protective measures available at the time of the exhibition. Due to the currently rapidly changing circumstances, we are not yet able to provide any information on the comprehensive regulations that will apply at the time of your visit. Information will be available at www.studio54.dortmunder-u.de. We ask for your understanding!

For further information
www.studio54.dortmunder-u.de
www.dortmunder-u.de
For questions concerning the exhibition:
studio54@dortmunder-u.de

EINE AUSSTELLUNG VON:

Brooklyn Museum

PRÄSENTIERT VON:

Spotify®

GEFÖRDERT VON:

21

DORTMUND
ÜBERRASCHT.
DICH.

Stadt Dortmund