

MONICA DE CARDENAS

Alex Katz
Stephan Balkenhol

Opening

Saturday 18 Dec 2021

On view

from 18.12.2021
to 16.4.2022

Hours

Tuesday – Saturday
3 – 7 pm
and by appointment

We are delighted to announce an exhibition of recent works by Alex Katz and Stephan Balkenhol, two influential artists who in different media continue to tackle the theme of the human figure in the 21st Century.

Alex Katz (1927* New York) is one of the most important painters of our time. In 2022 he will have career spanning retrospectives at the Guggenheim Museum in New York and the Thyssen Bornemisza Museum in Madrid. Since the 1960s he has developed a highly innovative realist style unlike any of his contemporaries. Having appeared on the American artistic scene at the end of the '50s, the years of Abstract Expressionism, and being a contemporary of Pop Art and the subsequent artistic movements, Katz surprisingly managed to reconcile the abstract movement with realism in US post war art, in a style that he himself defines as "totally American". His final images are essential, luminous, and sharp, showing intense color planes, rendered in a particular bidimensional perspective, free of any sentimental connotation and yet able to communicate a profound emotional involvement.

By Katz we will present paintings and "cartoons" - large drawings made by the artist to transfer the images onto the canvas, using the same technique that Renaissance painters used to transfer the outlines of their frescos onto the walls. Next to these we will show charcoal drawings, that represent the first step of his creative path.

Stephan Balkenhol (1957* Fritzlar Hessen) since more than thirty years has been breathing new life into figurative sculpture with intense and original work. After leaving the Hamburg Academy, where he studied with the German minimalist sculptor Ulrich Rückriem, Balkenhol soon discovered his preference for wood as a material and his interest in wanting "to reinvent the figure". He gouges them out of a tree trunk, and the traces left by the tools, branch notches and splits are left visible. Paint is used in a reduced form to structure the sculptures. Gestures, poses and facial expressions suggest both inner distance and an attentive openness towards the viewer. By turning to themes of everyday in his sculptures, relief and extensive installations, the artist has fathomed new aesthetic dimensions - also in the public domain and in the context of architecture - and thereby made new options available for contemporary sculpture.

We will show the large sculpture *Female Herm*, a woman's bust created from three huge trunk sections, coming alive with intense, yet contained energy and grace - and other recent works.

Balkenhol has shown extensively in European and American galleries and museums. He has created many public works, among these a new Richard Wagner Memorial in Leipzig in May 2013; a large-scale presentation at the Church of Saint Elizabeth in Kassel in 2012 and a huge sculpture of a male torso shown at the Fori Imperiali in Rome in 2010. His works are in the collections of some of the most prestigious museums in the world, including the Hirschhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, the Tate Gallery in London, the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt and the Nationalgalerie in Berlin.

Alex Katz
Stephan Balkenhol

Inaugurazione
Sabato 18 dicembre 2021

Mostra
dal 18.12.2021
al 16.4.2022

Orario
da martedì a sabato
ore 15 – 19
e su appuntamento

Siamo felici di annunciare una doppia personale di Alex Katz e Stephan Balkenhol, le cui opere continuano ad affrontare e ridefinire il tema della figura umana anche nel XXI secolo.

Alex Katz (*1927, New York) è uno dei più importanti ed influenti pittori del nostro tempo. Nel 2022 il Guggenheim Museum di New York e il museo Thyssen Bornemisza di Madrid gli dedicheranno due grandi retrospettive. Sin dagli anni Sessanta Katz ha sviluppato uno stile inconfondibile ed altamente innovativo. Ispirandosi ai mass media, ai cartelloni pubblicitari, al cinema ed alla fotografia, ha anticipato ed ispirato il movimento della Pop Art, riuscendo sorprendentemente a conciliare l'astrattismo ed il realismo nell'arte americana del dopoguerra. Sono immagini essenziali, luminose e dirette, dagli intensissimi piani di colore, rese in una particolare prospettiva bidimensionale, e private di ogni connotazione sentimentale, ma che riescono a comunicare una profonda risonanza emozionale.

Di Katz presenteremo dipinti e "cartoons", ovvero cartoni da spolvero che l'artista utilizza per ingrandire le immagini e trasferirle sulla tela - la stessa tecnica già usata dai pittori rinascimentali per tracciare i contorni degli affreschi - e disegni a carboncino, a testimoniare la prima fase del suo percorso creativo.

Lo scultore tedesco **Stephan Balkenhol** (*1957 Fritzlar, Hessen) scolpisce le sue figure da un unico tronco di legno e le illumina col colore. Nonostante l'uso di questa tecnica tradizionale, i soggetti non aspirano all'eroico, bensì rappresentano con sobrietà e ironia l'uomo del nostro tempo. All'immediatezza della figura scolpita, le opere di Balkenhol uniscono l'essenzialità della tradizione minimalista, fondendo così due tendenze dell'arte contemporanea diametralmente opposte. La materialità del legno è sempre presente e i gesti dello scultore rimangono visibili, accentuando la vitalità della superficie. Le figure umane mantengono un'espressione neutrale ed enigmatica, che non svela sentimenti o passioni, ma sembra racchiuderne il mistero. Mostriamo *Female Herm*, un'erme femminile, in cui il volto di donna prende vita da tre grezzi e imponenti blocchi di legno, rivelando un viso carico di energia assorta.

Le opere di Stephan Balkenhol si trovano nelle collezioni di alcuni tra i più prestigiosi musei del mondo, tra cui l'Hirschhorn Museum and Sculpture Garden di Washington, la Tate Gallery di Londra, il Museum für Moderne Kunst di Francoforte e la Nationalgalerie di Berlino.

MONICA DE CARDENAS

Alex Katz
Stephan Balkenhol

Vernissage

Samstag, 18.12.2021
17 – 20 Uhr

Ausstellungsdauer

18.12.2021
- 16.4.2022

Öffnungszeiten

Dienstag – Samstag
15 – 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Wir freuen uns, Sie zur Ausstellung aktueller Werke der einflussreichen Künstler Alex Katz und Stephan Balkenhol einzuladen. In unterschiedlichen Medien befassen sich beide mit dem Motiv der menschlichen Figur im XXI Jahrhundert.

Alex Katz (1927* New York) zählt zu den prominentesten und einflussreichsten Malern unserer Zeit. Für das Jahr 2022 sind umfassende Retrospektiven im Guggenheim Museum in New York und im Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza in Madrid vorgesehen. Schon seit den frühen 1960er Jahre entwickelte Katz eine äusserst eigene und innovative Bildsprache. Als er in der Nachfolge des amerikanischen Abstrakten Expressionismus und als Vorreiter der Pop Art in Erscheinung trat, gelang ihm eine ureigene Synthese zwischen Abstraktion und Figuration. Seine Bilder sind synthetisch, essentiell, leuchtend und direkt.

Wir werden neuere Gemälde, Zeichnungen und „Cartoons“ zeigen: diese letzteren sind grosse Umrisszeichnungen, die der Künstler dazu benutzt, seine Vorstudien mit Hilfe von winzigen Löchern und Kohlepulver auf die Leinwand zu übertragen, mit derselben Technik, die Renaissance-Maler dazu benutzten, die Umrisse ihrer Fresken auf die Wände zu übertragen.

Stephan Balkenhol (geb. 1957) gilt als wegweisend in der zeitgenössisch figurativen Skulptur und als einer der international renommiertesten Künstler Deutschlands. Balkenhol's Skulpturen, die er mit dem Beitel aus mächtigen Holzstämmen herausarbeitet und farbig fasst, sind meist anonyme Figuren. Männer und Frauen, aber auch Tiere, die nichts von sich preisgeben, nichts erzählen, nichts repräsentieren. Es sind Einzelfiguren, auch Figurengruppen und als Relief gestaltete, skulpturale Bilder. Stephan Balkenhol, der seine Skulpturen gern an ungewöhnlichen Standorten im öffentlich urbanen Raum platziert, konterkariert die Tradition des Monuments, indem er selten Herrscher, Helden oder Denker ehrt, sondern meist das Durchschnittliche, Banale, Normale und Anonyme zeigt. Seine scheinbar unscheinbaren Gestalten, die keine Emotionen zur Schau stellen, bleiben seltsam abwesend, schwer greifbar, verrätzelt und fiktiv. Weder ist ihr Alter konkret schätzbar, noch ist eine benennbare gesellschaftliche Position abzulesen. Im Betrachten der Werke mischt sich Wiedererkennen mit Zweifel, angenehm Vertrautes mit beunruhigend Fremdem. Durch die weitgehende Rücknahme einer psychologisierenden Dimension sind Balkenhol's Figuren immer auch ein Spiegel, der die Gefühle, Wünsche und Hoffnungen des Betrachters reflektieren kann. Balkenhol hatte seit 1983 weit über 100 Einzelausstellungen in bedeutenden Museen und Galerien auf der ganzen Welt sowie über 60 Kunst-am-Bau-Projekt, Ankäufe von ca. 30 internationale Museen, darunter das Hirschhorn Museum in Washington, die Tate Gallery in London, das MMK in Frankfurt und die Nationalgalerie in Berlin.

Wir werden neuere Arbeiten zeigen, darunter die imposante Skulptur *Weibliche Herme*: eine 230 cm hohe Büste, die er aus drei monumentalen Holzblöcken eines Baumstammes herausarbeitete; das Antlitz ist von geballter, wenn auch kontrollierter und anmutiger Energie und Ausstrahlung.