Astrid Klein

La Société du Spectacle

25/01/13 – 23/02/13

Monika Sprüth and Philomene Magers are delighted to present the exhibition *La Société du Spectacle* by German artist Astrid Klein.

Since the 1970's, Astrid Klein has been at the forefront of artistic developments regarding the handling of a diverse range of media and the utilisation of a variety of complex techniques, centred around an on-going investigation into the confrontational relationship between image and text. Through painting, collage, photography and installation, Klein encodes, reduces, and reproduces individual figures and fragments out of extensive textual and pictorial material, creating images which relate to themes such as religion, social role models and power structures in society. The artist's textual sources, in addition to her own texts, reflect a preoccupation with literary, philosophical and scientific writings, and are incorporated in the 'Schriftbilder' (script image) in a way that the form and visual appearance of the text plays as important a role as its content, if not more so. Klein's compositions are unique in their exploration of a highly original aesthetic, based on the reduction of colour to black and white, and references to popular mass media imagery, symptomatic of post-modern art. Spanning over thirty years, Klein's œuvre includes not only collage, but paintings such as the 'white paintings' (1988 – 1993), carpet and filmic works (Installation at the Hamburger Bahnhof, Berlin, 1999/2000) neon sculptures and light installations, through which the artist pushes the boundaries of visibility and the idea of rendering the invisible visible and presenting the unpresentable.

The artist's second solo show at the Berlin gallery will showcase work produced in the 1980's, alongside a new series of collages. The title of the exhibition is taken from a work of philosophy and Marxist critical theory by French philosopher and artist Guy Debord. Published in 1967, the text focuses on ideas surrounding the degradation of human life, mass media and commodity fetishism, and comparisons between the role of religion and mass media marketing. Debord's critical view on social functions, values and structures of behavior are frequently repeated themes in Astrid Klein's work.

In the main gallery will be a selection of six photo collages works on display, all of which were produced in the 1980s. The series illustrates Klein's use of the negative collage technique, in which the artist manipulates photographic material taken from film, TV, advertising and journalistic texts, inverting found footage, layering images, using multiple exposures and adding fragments of texts. Marking a departure from a focus on the representation of women, which is prevalent in Klein's work from the 1970s, the collages from this period reveal a more subtle, abstract approach to the mainstream media, whereby the manipulation of the photograph and the relationship between word and image become increasingly complex, dealing with issues of perception and estrangement. By transforming familiar images, such as that of building facades and barbed wire, Klein eliminates the viewer's ability to recognize and understand the pictorial material, which is no longer fixated on its original, but is a timeless fragment with no tied meaning.

An early large-format neon sculpture *Fly Catcher III* (1987), will also be on view in the main gallery. The works in neon, a medium Klein began working with in the late 1980's, demonstrate the artist's employment of a wider variety of mediums to further explore the relationship between text and image. Instead of forming text from neon tubes, in the tradition of contemporaries such as Bruce Nauman and Joseph Kosuth, Klein uses the material as a background for her luminescent works, on to which the texts are engraved, or injected with black and red ink.

In addition to her classic work from the 1980s, there are also four collages on display in the gallery, all from a new series. The works reveal an experimentation with new materials; polyester, photographs, metal, acetone and tape, applied on cardboard and preserved under resin, lending the compositions a rough finish through the partly rusty surface. In *Untitled (Lydia C Reward)* (2012), images of three female figures: a Tizian woman, a Mexican feminist rights activist, and a French actress are mounted with glue and tape on to two panels of rusted metal alongside found footage of a ruinous landscape. The use of fabric tape is also evident in *Untitled (Le spectacle n'arrete pas)* (2012). Here, lines of overlapping text from Guy Debord's theory, repeated in French and German, are rendered almost illegible by the application of dark paint. Though the emphasis still lies on the uncanny quality that underpins all forms of representation, Klein's new work further blurs the boundaries between word and form, focusing on a more painterly, material aspect of expression.

Astrid Klein has been awarded prizes including the Käthe-Kollwitz-Prize of the Academy of Arts, Berlin (1997) and the KUNSTKÖLN-PRIZE in 2001 (now the Cologne Fine Art and Antiques-Prize). Solo exhibitions include the KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005), the Hamburger Bahnhof, Berlin (2002), the Neue Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design, Nuremberg (2001), The Kunsthalle Bielefeld (1989), a traveling exhibition of the Kestnergesellschaft Hannover, the ICA, London, the Secession in Vienna and the Forum Stadtpark, Graz, Austria (1989), as well as the Museum of Contemporary Art, Seoul (1991). Important group exhibitions include Weserburg Bremen, Germany, (2011), KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005), the Martin-Gropius-Bau, Berlin (1997), the Museum Ludwig, Cologne (1996), and the Walker Art Center, Minneapolis, USA and the Solomon R. Guggenheim Museum in New York (both 1992). Works of the artist are part of prestigious collections, among them the Tate Modern, London (since 1988) and the Collection Falckenberg, Hamburg. She also participated at documenta 8 (1987) and the 42nd Venice Biennale (1986). She has held a professorship at the Academy of Visual Arts in Leipzig since 1993, but lives and works in Cologne

Sprüth Magers Berlin will also be concurrently presenting the solo exhibitions /CONS by Kenneth Anger and Bathrrom Sink, Etc. by Analia Saban.

For further information and press enquiries please contact Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com).

Opening reception: 24.01.2013, 6 - 9 pm

Hours: Tue - Sat, 11 am - 6 pm

Astrid Klein *La Société du Spectacle*25/01/13 – 23/02/13

Monika Sprüth und Philomene Magers freuen sich die Ausstellung *La Société du Spectacle* von Astrid Klein präsentieren zu können.

Seit den 1970er Jahren steht das Werk von Astrid Klein für einen ganz eigenen progressiven Umgang mit unterschiedlichsten künstlerischen Techniken und Ausdrucksmöglichkeiten. Ein wichtiger Impuls ist dabei die andauernde Untersuchung der konfrontativen Beziehung zwischen Bild und Text. Mit den Mitteln von Malerei, Collage, Fotografie und Installation entschlüsselt, reduziert und reproduziert Klein einzelne Figuren und Fragmente aus einem umfangreichem Text- und Bildfundus. Die so enstehenden Arbeiten verweisen auf Themenbereiche der Philosophie, gesellschaftliche Rollenklischees und Machtstrukturen. Neben ihren eigenen Texten, zeugen auch die von ihr verwendeten Quellen von einer intensiven Beschäftigung mit literarischen, philosophischen und wissenschaftlichen Schriften. Die Form und Gestalt, die diese Texte in ihren "Schriftbildern" finden, spielen eine ebenso, wenn nicht noch wichtigere Rolle, als ihr eigentlicher Inhalt. Die Einzigartigkeit von Astrid Kleins Kompositionen verdankt sich einem ganz eigenen ästhetischen Ansatz, der sich zum einen durch die Reduktion des Farbspektrums auf Schwarz und Weiß auszeichnet, und zum anderen stark auf Motive aus der Populärkultur rekurriert. Ein Vorgehen, das als symptomatisch für die postmoderne Kunst gelten kann. In ihrem über einen Zeitraum von dreissig Jahren entstandenen Werk, dass neben Collagen, auch Malerei, wie etwa die "Weissen Bilder" (1988-1993), Teppiche und Filmarbeiten (Installation im Hamburger Bahnhof Berlin, 1999/2000), sowie Neonskulpturen und Lichtinstallationen umfasst, hat die Künstlerin die Grenzen der Darstellbarkeit erweitert, und daran gearbeitet aus dem Nicht-Sichtbaren das Sichtbare zu filtern und das Verborgene zu zeigen.

In ihrer zweiten Einzelausstellung in der Berliner Galerie wird neben Arbeiten aus den achtziger Jahren auch eine Serie neuer Collagen zu sehen sein. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf die gleichnamige Publikation des französischen Autors und Künstlers Guy Debord. In dem erstmals 1967 erschienenen Text unterzieht Debord die zeitgenössische Gesellschaft einer radikalen Kritik, in dem er aus einer marxistischen Perspektive, die Entwertung des Menschen, die Wirkung der Massenmedien und den Warenfetischismus beschreibt. Debords kritische Betrachtung gesellschaftlicher Funktionen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen berührt Fragestellungen, welche immer wieder auch in Astrid Kleins Werk Eingang finden.

Im großen Saal der Galerie ist eine Auswahl von sechs Fotocollagen aus den achtziger Jahren zu sehen. Diese Serie zeigt eindrucksvoll Kleins Einsatz der Negativcollage, mit der sie fotografisches Material aus Film, Fernsehen, Werbung und journalistischen Texten manipuliert, indem sie etwa das vorgefundene Bildmaterial invertiert, Motive übereinanderlegt, Mehrfachbelichtungen und Textfragmente einsetzt. Diese Arbeiten markieren eine Abwendung von der intensiven Beschäftigung mit den Repräsentationsformen des Weiblichen in den Medien, die Kleins Arbeit in den siebziger Jahren weitgehend bestimmt haben. Vielmehr zeichnen sich diese Collagen durch eine subtilere, wie auch abstraktere Auseinandersetzung mit medialen Inhalten aus. Die

Manipulation der Fotografie und die Beziehung zwischen Wort und Bild gerät komplexer und Themen wie Wahrnehmung und Entfremdung treten stärker in den Vordergrund. Mit der Transformation bekannter Motive, wie etwa Hausfassaden oder Stacheldraht, nimmt Klein dem Betrachter die Möglichkeit sich das Bildmaterial unmittelbar zu erschliessen und einzuordnen. Die Bilder haben sich soweit vom Original entfernt, dass sie nun zu zeitlosen Fragmenten ohne festgeschriebene Bedeutung geworden sind.

Neben diesen Arbeiten wird auch die frühe großformatige Neonskulptur *Fly Catcher III* (1987) zu sehen sein. Auf der Suche nach weiteren Ausdrucksmöglichkeiten hat Astrid Klein bereits in den achtziger Jahren begonnen mit Neon zu arbeiten. Anders als Zeitgenossen, wie etwa Bruce Nauman und Joseph Kosuth, welche Neon vornehmlich zur Gestaltung von Schrift verwendet haben, setzt Klein das Material bewusst als Hintergrund für ihre Leuchtarbeiten ein, in die der Text entweder eingraviert oder in schwarzer und roter Farbe aufgedruckt wird.

Neben ihren klassischen Arbeiten aus den 1980er Jahren, wird eine neue Serie gezeigt, von welchen vier Collagen in der Ausstellung zu sehen sind. Hier steht das Experimentieren mit neuen Materialien im Vordergrund. Polyester, Fotografien, Metall, Azetone und Klebeband, auf Karton montiert und mit Harz überzogen, erwirken durch die teilweise rostigen Oberflächen einen rohen Ausdruck. In *Untitled (Lydia C Reward)* (2012) sind Bilder von drei weiblichen Figuren, eine Frauendarstellung Tizians, eine mexikanische Frauenaktivistin und eine französische Schauspielerin, ergänzt zudem um das Bild einer Ruinenlandschaft, mit Leim und Klebeband auf zwei Platten aus rostigem Metall aufgebracht. Die Verwendung von Klebeband ist auch für *Untitled (Le spectacle n'arrete pas)* aus dem Jahre 2012 evident. Hier wiederholen sich und überlappen Zeilen aus Guy Debords Thext in französischer und deutscher Sprache. Die Textfragmente erscheinen fast unleserlich durch den Auftrag dunkler Farbe. Obwohl der Schwerpunkt nach wie vor auf den unheimlichen Charakteristika, welche die Grundlage für alle Formen der Repräsentation bilden, liegt, verwischt Klein mit ihren neuen Arbeiten, die sich stärker auf einen malerischen, materiellen Aspekt des Ausdrucks konzentrieren, zunehmend die Grenzen zwischen Wort und Form.

Astrid Klein erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Käthe-Kollwitz Preis der Akademie der Künste, Berlin (1997) und den KUNSTKÖLN-PREIS (den heutigen Künstlerpreis der Cologne Fine Art & Antiques) im Jahre 2001. Ihre Werke waren in einer Vielzahl an Einzelausstellungen zu sehen, u. a. im KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005), im Hamburger Bahnhof, Berlin (2002), im Neuen Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design, Nürnberg (2001), in der Kunsthalle Bielefeld (1989), ebenso in einer Wanderausstellung der Kestnergesellschaft, Hannover, dem ICA, London, der Wiener Secession und dem Forum Stadtpark, Graz (1989), sowie 1981 im Museum of Contemporary Art in Seoul. Ihre Arbeiten waren Teil wichtiger Gruppenausstellungen in der Weserburg Bremen (2011), im KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005), im Martin-Gropius-Bau, Berlin (1997), im Museum Ludwig, Köln (1996), im Walker Art Center, Minneapolis und dem Solomon R. Guggenheim Museum, New York, (beide 1992), sowie im Art Space, San Francisco (1988) und der Tate Gallery, London (1987). Zudem nahm die Künstlerin an der documenta 8 (1987) und an der 42ten Biennale in Venedig (1986) teil. Arbeiten der Künstlerin befinden sich u. a. in der Sammlung der Tate Modern, London (seit 1988) und der Sammlung Falckenberg, Hamburg. Seit 1993 hat Astrid Klein eine Professur an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig inne, sie lebt und arbeitet in Köln.

Zeitgleich zeigt Sprüth Magers Berlin die Ausstellungen *Bathroom Sink, Etc.* von Analia Saban und */CONS* von Kenneth Anger.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com). Ausstellungseröffnung: 24.01.2013, 18 - 21 Uhr, Öffnungszeiten der Galerie: Di - Sa, 11 - 18 Uhr