

SPRÜTH MAGERS BERLIN LONDON

Paintings & Sculpture

George Condo

Sprüth Magers Berlin april 27 - june 22 2013

Monika Sprüth and Philomene Magers are pleased to present the third solo exhibition of George Condo in Berlin. The New York artist is showing a selection of the *Drawing Paintings*, as well as some bronze sculptures created last year.

Condo has been connected with the gallery for almost thirty years now. In February 1984, when he lived for a short time in Cologne, the Monika Sprüth Galerie hosted one of the first solo exhibitions of the artist's career. Today Condo is considered to be one of the pioneers of the international revival of figurative painting. With a sensibility schooled in Pop Art, he single-handedly reintroduced the pictorial language of the Old Masters into the discussion concerning contemporary art. With great gusto and virtuosity, he applied the classic primers, glazes, and drawing techniques of art history to inferior, often absurd subjects. In a project of painterly investigation that was one of its kind, he turned his attention to the religious light of the Baroque and to the iridescent, transitional tones of the Florentine *cangiante*, to Rembrandt and Frans Hals, to Tiepolo, Caravaggio, and Rubens, to Raphael, Velázquez, Arcimboldo, and Fragonard. What imparts unity to his works is their dystopian, simultaneously empathetic view of people at the end of the twentieth and beginning of the twenty-first centuries, his sense for the absurdity of his existence, and his feeling of dehumanization.

Born in 1957 in New Hampshire, the artist had already at the age of nineteen filled two- to three-hundred sketchbooks, and had painted a large number of completed pictures. Before moving to Cologne, he lived for a short time in Boston, New York, and Los Angeles, abandoned a course of studies in art history, played in a Punk band, and worked in one of Andy Warhol's printshops. He was a close friend not only of Basquiat and Haring, but also of William Burroughs and Allen Ginsberg. In 1985 he moved to Paris where, among other things with the help of a certified copyist of the Louvre, he polished his painting techniques in imitation of the Old Masters. Ten years later, he returned to New York, where he still lives today.

The large-format *Drawing Paintings* shown in the exhibition are the most recent results of his ongoing art-historical investigations. They also constitute a continuation of his *Expanded Canvases* from the mid-nineteen-eighties. In these new works, Condo does not focus on the visual vocabulary of the Old Masters, but instead on Abstraction, on the lines of de Kooning, the forms and colors of Matisse, Tanguy and Klee, the all-over of Pollock, and as is unmistakably evident in the central figure of the canvas entitled *Figures and Masks* again and again on Picasso. With charcoal, pastel, and acrylic, Condo designs improvisations of

human consciousness which not only freshly illuminate the territory between the abstract and the figurative, but also eliminate the difference between drawing and painting. The *Drawing Paintings* are meditations on the freedom of color and line and on the fact that beauty and horror frequently go hand in hand.

Abstraction is not only a further visual language which Condo appropriates. What is much more the case is that in the *Drawing Paintings*, abstraction seems to issue a challenge to the figurative elements of his work and to block their impulse to emerge upon the canvas. In such works as *Compounded Figures*, *African Nights*, and *Day and Night*, Condo's grimaces, clown faces, individual eyes, breasts, and arms are woven into a dense atmosphere of charcoal lines and colored sections. Again and again, bow-tied butlers and nude, lecherously gazing figures make their fragmentary entrances into this play of color and lines almost as if one were looking at a primal soup which already contains in nuce the entirety of Condo's work. *Downtown New York* conveys the impression as if a human mass of art-historical hybrids were approaching the viewer at a street intersection. With *Blue Nudes*, *Prescription for the Clinically Normal*, and *Comic Strip*, tableaux of persons with cheerful deformation have been created. In a certain sense, the *Drawing Paintings* depict psychological landscapes, Condo's mental states, each compressed onto an individual canvas.

Over the course of his career, Condo has turned his attention to a variety of subjects, styles, and media. The five bronze sculptures on display in the exhibition present a further block of works to which he returns again and again. Apparent in *Constructed Head*, *The Philosopher*, and *Totemic Personage* is the procedure of psychological Cubism which he uses, not by combining fragments which come from different perspectives as in Cubism, but by joining fragments of various emotional and psychological states. *The Sea Lion* and *Liquor Store Attendant* refer to the manic-depressive melodrama between repulsion and seduction which is familiar from Condo's grotesque portraits. Today the *conditio humana* seems to the artist to be a *conditio idiotica*; his works are always part of a political statement. All his figures evince features of ecstasy and madness; they have become caricatures of themselves and laugh in the face of the desolateness of the world. These are damaged beings who nonetheless enjoy themselves thoroughly.

George Condo's work does not derive inspiration from refined, art-historical masochism; his pictures are not quotations, pastiches, or appropriations. One must instead conceive of Condo as a collector of the languages of artistic representation, of languages whose essence he filters out through painting and reinterprets for our era. To this purpose, he systematically destroys familiar pictorial structures and demolishes the stable signifiatory field of the image. Condo is always concerned as well with the pleasure of painting and with the question of how it can still be experienced today.

George Condo (born 1957, Concord, USA) lives and works in New York. His extensive retrospective *Mental States* opened at the New Museum, New York (2010), and subsequently travelled to Boijmans van Beuningen, Rotterdam, the Hayward Gallery, London and the Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2011-2012). Further solo exhibitions include ones at Le Musée Maillol, Paris (2009), *One Hundred Women. Retrospektive*, at the Museum der Moderne, Salzburg, which travelled to the Kunsthalle, Bielefeld (both 2005), *New York Expression* at the Bergen Art Museum (2002), at Le Palais des Congrès, Paris (1995), at the Contemporary Arts Museum, Houston (1994, 1995), and *Le Visage Dans L'Art Contemporain* at Le Musée du Luxembourg, Paris, which travelled to Le Musée des Jacobins, Toulouse (1990). Major group shows include, among others, *Looking back for the Future* at the

Kunsthalle Zurich (2012), the Whitney Museum of American Art, New York (2010, 1995, 1991, 1989, 1988, 1987), the Kunstmuseum Luzern (2008), the Deste Foundation for Contemporary Art, Athens (2007), the Kunstmuseum Bern (2006/2007), the MoMA, New York (1994, 1992), and *US Paintings in the 80s* at The Irish Museum of Modern Art, Dublin (1994).

Sprüth Magers Berlin will also be concurrently presenting solo exhibitions by Joseph Kosuth and Richard Artschwager.

For more information or images, please contact Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com).
Opening reception: 26.04.2013, 6 - 9 pm; Hours: Tue - Sat, 11 am - 6 pm

Paintings & Sculpture

Sprüth Magers Berlin april 27 - june 22 2013

Monika Sprüth und Philomene Magers freuen sich, die dritte Einzelausstellung von George Condo in Berlin präsentieren zu können. Der New Yorker Künstler zeigt eine Auswahl seiner im vergangenen Jahr entstandenen *Drawing Paintings* und Bronzeskulpturen.

Condo ist der Galerie seit fast 30 Jahren verbunden. Im Februar 1984, als er für kurze Zeit in Köln lebte, hatte er in der Monika Sprüth Galerie eine der ersten Einzelausstellungen seiner Karriere. Heute gilt Condo als einer der Wegbereiter des internationalen Revivals der figurativen Malerei. Mit einer an der Pop Art geschulten Sensibilität führte er eigenhändig die Bildsprache der alten Meister wieder in die Diskussionen der zeitgenössischen Kunst ein. Lustvoll und virtuos münzte er die klassischen Grundierungen, die Lasuren und die Zeichenkunst der Kunstgeschichte auf minderwertig und oft absurd wirkende Sujets um. In einem einzigartigen malerischen Forschungsprojekt befasste er sich mit dem religiösen Licht des Barocks und den irisierenden Gewebetönen des florentinischen Cangiante, mit Rembrandt und Frans Hals, mit Tiepolo, Caravaggio und Rubens, mit Raffael, Vélaquez, Arcimboldo und Fragonard. Was seine Arbeiten vereint, ist ihr dystopischer und zugleich empathischer Blick auf den Menschen zu Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, auf die Absurdität seiner Existenz und sein Gefühl der Entmenschlichung.

Der 1957 in New Hampshire geborene Künstler hatte schon als 19-jähriger 200 bis 300 Skizzenbücher gefüllt und jede Menge fertige Bilder gemalt. Bevor er nach Köln zog, lebte er für kurze Zeit in Boston, New York und Los Angeles, hatte ein Kunstgeschichtsstudium abgebrochen, in einer Punkband gespielt und in einem von Andy Warhols Printshops gearbeitet. Er war nicht nur eng mit Basquiat und Haring, sondern auch mit William Burroughs und Allen Ginsberg befreundet. 1985 zog er nach Paris, wo er unter anderem mithilfe eines zertifizierten Kopisten des Louvre an seinen altmeisterlichen Maltechniken feilte. Zehn Jahre später kehrte er nach New York zurück, wo er noch heute lebt.

Die in der Ausstellung gezeigten großformatigen *Drawing Paintings* sind die neuesten Ergebnisse seiner andauernden kunsthistorischen Forschungen. Sie stellen auch eine Fortsetzung seiner *Expanded Canvases* aus der Mitte der 1980er Jahre dar. In ihnen setzt sich Condo nicht mit dem visuellen Vokabular der alten Meister, sondern mit dem der Abstraktion auseinander mit den Linien de Koonings, den Formen und Farben von Matisse, Tanguy und Klee, dem Allover von Pollock und, wie man an der zentralen Figur der Leinwand *Figures and Masks* unweigerlich erkennt, immer wieder mit Picasso. Mit Kohle, Pastell und Acryl entwirft Condo hier Improvisationen des menschlichen Bewusstseins, die sowohl das Territorium

zwischen dem Abstrakten und dem Figurativen neu ausleuchten als auch den Unterschied zwischen Zeichnung und Malerei eliminieren. Die *Drawing Paintings* sind Meditationen über die Freiheit von Farbe und Linie und über den Umstand, dass Schönheit und Horror häufig Hand in Hand gehen.

Abstraktion ist nicht nur eine weitere Bildsprache, die Condo sich aneignet. Vielmehr scheint sie in den *Drawing Paintings* die figurativen Elemente seines Werkes herauszufordern und ihrem Drang, auf die Leinwand zu treten, einzudämmen. Condoeske Fratzen, Clowngesichter, einzelne Augen, Brüste und Arme sind etwa in *Compounded Figures, African Nights* oder *Day and Night* in eine dichte Atmosphäre aus Kohlelinien und Farbabschnitten eingewebt. Immer wieder machen Butler mit Fliegen und lüstern blickende Akte fragmentierte Auftritte in diesem Farb- und Linienspiel, fast so, als würde man auf eine urweltliche Suppe blicken, die die Gesamtheit von Condos Werk schon im Keim enthält. *Downtown New York* wirkt, als würde dem Betrachter an einer Straßenkreuzung eine Menschenmasse aus Kunstgeschichtshybriden entgegenkommen. Mit *Blue Nudes, Prescription for the Clinically Normal* und *Comic Strip* sind Menschentableaus fröhlicher Deformation entstanden. In gewisser Hinsicht bilden die *Drawing Paintings* psychologische Landschaften ab, Condos Geisteszustände, komprimiert auf jeweils eine Leinwand.

Im Laufe seiner Karriere hat sich Condo mit einer Vielfalt von Sujets, Stilen und Medien auseinandergesetzt. Die fünf in der Ausstellung gezeigten Bronzeskulpturen präsentieren einen weiteren Werkblock, zu dem er immer wieder zurückkehrt. In *Constructed Head, The Philosopher* oder *Totemic Personage* wird das Verfahren des psychologischen Kubismus deutlich, das er anwendet, indem er Gesichter nicht wie im Kubismus aus Fragmenten zusammensetzt, die aus unterschiedlichen Perspektiven stammen, sondern aus Fragmenten unterschiedlicher emotionaler und psychischer Zustände. Auch *The Sea Lion* und *Liquor Store Attendant* verweisen auf das manisch-depressive Melodrama zwischen Abstoßung und Verführung, das man aus Condos grotesken Porträts kennt. Die *Conditio Humana* scheint für den Künstler heute vor allem eine *Conditio Idiotica* zu sein, seine Arbeiten sind immer auch Teil eines politischen Statements. Alle seine Figuren tragen Züge von Ekstase und Irrsinn, sie sind zu Karikaturen ihrer selbst geworden und lachen der Trostlosigkeit der Welt ins Gesicht. Es sind beschädigte Wesen, die sich durchaus amüsieren.

George Condos Werk speist sich nicht aus raffiniertem kunsthistorischen Masochismus, seine Bilder sind keine Zitate, Pastiches oder Appropriationen. Vielmehr muss man Condo als einen Sammler von Sprachen künstlerischer Repräsentation verstehen, von Sprachen, deren Essenz er malerisch herausfiltert und für unsere Zeit uminterpretiert. Systematisch zerstört er dafür die vertrauten piktorialen Strukturen und reißt das stabile Bedeutungsfeld des Bildes ein. Condo geht es immer auch um die Lust am Malen und darum, wie man sie heute noch ausleben kann.

George Condo (geboren 1957 in Concord, USA) lebt und arbeitet in New York. Seine umfangreiche Retrospektive *Mental States* eröffnete im New Museum, New York (2010) und reiste anschließend in das Boijmans van Beuningen Museum, Rotterdam, in die Hayward Gallery, London und die Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2011-2012). Weitere Einzelausstellungen umfassen Präsentationen im Le Musée Maillol, Paris (2009), *One Hundred Women*. Retrospektive im Museum der Moderne, Salzburg, die weiter in der Kunsthalle Bielefeld zu sehen war (beide 2005), *New York Expression* im Bergen Art Museum (2002), im Le Palais des Congrès, Paris (1995), im Contemporary Arts Museum, Houston (1994, 1995) und *Le Visage Dans L'Art Contemporain* im Musée du Luxembourg, Paris, welche weiter an das

Musée des Jacobins, Toulouse (1990) wanderte. Zu den wichtigsten Gruppenausstellungen zählen u.a. *Looking back for the Future* in der Kunsthalle Zürich (2012), Ausstellungen im Whitney Museum of American Art, New York (2010, 1995, 1991, 1989, 1988, 1987), im Kunstmuseum Luzern (2008), in der Deste Foundation for Contemporary Art, Athen (2007), im Kunstmuseum Bern (2006/2007), im MoMA, New York (1994, 1992), und *US-Paintings in the 80s* im Irish Museum of Modern Art, Dublin (1994).

Zeitgleich zeigt Sprüth Magers Berlin Einzelausstellungen von Joseph Kosuth und Richard Artschwager.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com).

Ausstellungseröffnung: 26.04.2013, 18 - 21 Uhr,
Öffnungszeiten der Galerie: Di - Sa, 11 - 18 Uhr