

SPRÜTH MAGERS BERLIN LONDON

Portraits!

Richard Artschwager

Sprüth Magers Berlin april 27 - june 22 2013

Monika Sprüth and Philomene Magers are delighted to present an exhibition of work by the American artist Richard Artschwager. The show, which travels from the London gallery of Sprüth Magers to Berlin, focuses on a recent series of portraits, which are displayed alongside the sculpture *Exclamation Point (Orange)* (2010).

One of the most important artists to emerge during the twentieth century, Artschwager's playful and diverse oeuvre has influenced generations of younger artists by challenging assumptions about perception and the aesthetic, material and spatial experience of art and the everyday. Spanning over forty years, Artschwager's practice explored the mediums of sculpture, painting and drawing in order to understand the relationship between art and objects, and the environment they inhabit.

Artschwager's work is typically characterized by playful and provocative slippages between different media, conflating the visual world of images, which can be apprehended but not physically grasped, and the tactile world of objects. This dynamic relationship between pictorial representation and sculptural practices in the artist's work is evident in his paintings, which provide the focus of the exhibition. While his sculptures are defined as much by coloration and their painterly elements as they are by their forms and materials, Artschwager's paintings rely on texture and surface to acquire meaning. Artschwager applied traditional artists media including charcoals, acrylics, pastels and paints, to Celotex, a rigid compound board formed from pressed fibers and generally used in construction. Although it has a smooth side, Artschwager executed the image on the texture's reverse, exploiting the rough surface as an active participant that is essential to the work's imagery, expression and meaning, and animates the pictorial surface. Artschwager bordered the portraits with heavy, wooden or mirrored frames, propelling his paintings further into the three-dimensional realm.

Artschwager rarely painted from real life, constructing imagery instead from memory, or using photographs and newspaper images enlarged to the size of easel paintings as the basis of his work, as in *Generation IV*, (2003). The magnification of the photographs, combined with the highly textured surfaces, cause the images to appear grainy and blurred, rendering the characters unrecognizable, yet retaining a heavy, sculptural quality. The grisaille techniques deployed in portraits such as *Was me* (2008) and *Sixty +* (2008) also work to invoke a photorealist aesthetic, prompting a non-subjective, and more object-like way of approaching the painting and the figure depicted. In other paintings, Artschwager incorporates vivid colours, as seen in *Mr. Bridge* (2009), featuring a deep purple backdrop which lends a surreal, dreamlike quality to the composition. Similarly, *Group Portrait* (2012), is executed in pink and

yellow, and features a staged arrangement of static characters in an imagined situation.

Artschwager used the form of portraiture to explore and understand the human condition. While the theme of domesticity runs through the artist's work, evident in Artschwager's early forms which appropriate domestic objects such as tables, chairs, lecterns and mirrors, the portraits on show reveal a shift in focus from the interior of the domestic space, to the interiority of people. The disconcerting perspectives and scales deployed in these compositions give the work a dissonance. In *Self Portrait with Green Background*, (2009) the figure seems energized by the rich green background, a colour of renewal, yet a sense of melancholy pervades the image, the face appearing empty and grey. The haziness of the image functions as a mask, a means by which to maintain distance, and infuses the grisaille paintings with ambiguity.

Also on display in the gallery will be *Exclamation Point (Orange)* (2010), a sculptural punctuation mark rendered from plastic bristles attached to a mahogany core. In both name and form, *Exclamation Point* is a playful example of the artist's semiotic experimentation in the realm of art. The punctuation piece inflects the gallery space in the same way that punctuation inflects written language, engaging the other works in the exhibition and underlining and questioning the institutional context of art. Aesthetically, the exclamation point was one of Artschwager's favoured punctuation marks; "I would call this the "prince of punctuation". Spiralling free but gravity-aware. Hopping on one foot like Mother Brown. Can operate with respect to itself or anybody/thing around"¹.

Richard Artschwager was born in 1923 in Washington D.C. and died in 2013 in Albany, USA. He first studied chemistry, biology, and mathematics at Cornell University, and then informal art studies under Amedée Ozenfant. In the early 1950s he became involved in cabinet-making, producing simple pieces of custom made furniture. After a ruinous workshop fire at the end of the decade, he began making sculpture using leftover industrial materials, then followed with paintings, drawings, site-specific installation, and photographic-based work. His first exhibition took place at the Art Directions Gallery, New York in 1959. His work has been the subject of many important surveys, including the Centre Pompidou, Paris (1984); Deutsche Guggenheim, New York (1966); Kunstmuseum Winterthur in Switzerland (2003), and the Whitney Museum of American Art, New York (2012). It is also represented in many museum collections worldwide, including the Tate in London; the Museum of Modern Art, New York; the Art Institute of Chicago; Museum Ludwig Cologne; and Fondation Cartier, Paris.

Sprüth Magers Berlin will also be concurrently presenting solo exhibitions by George Condo & Joseph Kosuth.

For more information or images, please contact Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com).

¹ Complete Multiples (New York: Brooke Alexander Editions 1991)

Portraits!

Sprüth Magers Berlin april 27 - june 22 2013

Monika Sprüth und Philomene Magers freuen sich, die Ausstellung *Portraits!* des amerikanischen Künstlers Richard Artschwager in Berlin präsentieren zu können. Die im

Februar und März diesen Jahres in der Londoner Galerie gezeigte Auswahl von Arbeiten konzentriert sich neben der Skulptur *Exclamation Point (Orange)* (2010) auf eine jüngere Serie von Portraits, die auch letzte Werke des Künstlers einschließt.

Richard Artschwager gilt als einer der bedeutendsten Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, dessen Werk bis heute jüngere Generationen von Künstlerinnen und Künstlern stark beeinflusst. Artschwager thematisierte in seinen Werken die Gewohnheiten der Wahrnehmung sowie die ästhetischen, materiellen und räumlichen Erfahrungen von Kunst und Alltag und stellt diese zur Diskussion. Über einen Zeitraum von vierzig Jahren ist ein verspieltes und facettenreiches Œuvre entstanden, das sich forschend den Medien Skulptur, Malerei und Zeichnung widmet, um das Verhältnis zwischen Kunst und Objekten, und der sie umgebenden Umwelt, besser zu verstehen.

Artschwagers Arbeit, die sich unbefangen und provokativ zwischen verschiedensten Medien bewegt, verbindet die visuelle Welt der Bilder, die man zwar erfassen aber nicht physisch greifen kann, mit der fühlbaren Welt der Objekte. Diese dynamische Beziehung zwischen bildnerischer Darstellung und skulpturaler Praxis ist in seiner Malerei evident, welche in dieser Ausstellung im Mittelpunkt steht. Während seine Skulpturen durch die Farbigkeit und die malerischen Elemente ebenso bestimmt werden wie durch Form und Material, basiert Artschwagers Malerei formal und inhaltlich auf den Elementen von Textur und Oberfläche. Er arbeitete hierfür mit traditionellen künstlerischen Materialien wie Kohle, Acryl, Pastellkreide und Farbe auf Celotex, einem starren, aus Fasern gepressten Plattenmaterial, das gewöhnlich als Baustoff eingesetzt wird. Dabei nutzte er nicht die glatte Seite der Platten, sondern entschied sich bewusst für die strukturierte Rückseite um den rauen Untergrund als aktiven Teil der Komposition mit einzubinden, da er die Bildoberfläche belebt und wesentlichen Einfluss auf Ausdruck, Bedeutung und Metaphorik der jeweiligen Arbeit hat. Die massiven Holz- und Spiegelrahmen, in denen die Portraits eingefasst sind, verstärken zudem die dreidimensionale Wirkung.

Selten malte Artschwager nach der Natur, meist rekonstruierte er die Motive aus der Erinnerung, oder arbeitete mit Fotografien und Abbildungen aus Zeitungen, die er auf Leinwandgröße brachte, wie etwa in *Generation IV* (2003). Die vergrößerte Fotografie und die stark strukturierte Oberfläche lassen das Motiv körnig und verschwommen erscheinen, so dass die Charaktere nahezu verschwinden, jedoch zugleich eine starke skulpturale Wirkung aufweisen. Die in Portraits wie *Was me* (2008) und *Sixty +* (2008) eingesetzte Grisaille gibt den Arbeiten eine photorealistische Ästhetik, die eine weniger subjektive, sondern vielmehr objekthafte Annäherung an das Gemälde und die dargestellte Figur vorschlägt. In anderen Bildern setzt Artschwager leuchtende Farben ein, wie beispielsweise in *Mr. Bridge* (2009), wo der satte lila Hintergrund einen surrealen, traumähnlichen Raum erzeugt. Ganz ähnlich *Group Portrait* (2012), ein gestelltes Arrangement statischer Charaktere, in welchem Pink und Gelb überwiegen.

Artschwager nutzt die Form des Portraits um die *Conditio Humana* zu untersuchen und zu verstehen. Lässt sich das Thema der Häuslichkeit in seinem gesamten Werk wiederfinden, angefangen bei den frühen Objekten die häusliche Gegenstände wie Tische, Stühle, Lesepulte und Spiegel aufgreifen, so stehen die in der Ausstellung gezeigten Portraits für eine Blickverschiebung: von der Inneneinrichtung des Wohnraums, hin zur Innerlichkeit des Menschen. Die in den Kompositionen eingesetzten, teils irritierenden Perspektiven und Größenverhältnisse erzeugen eine Dissonanz. So scheint die Figur in *Self Portrait with Green Background* (2009) von dem intensiven grünen Hintergrund, einer Farbe die für Erneuerung

stehen kann, geradezu aufgeladen, wenn auch das leer und grau wirkende Gesicht dem Bild eine melancholische Note hinzu fügt. Die Unschärfe des Bildes wirkt wie eine Maske, welche Distanz wahrt und der Grisaillemalerei eine Ambiguität verleiht.

Neben den Portraits wird mit *Exclamation Point (Orange)*, einem Ausrufezeichen aus Plastikborsten, montiert auf einem Kern aus Mahagoni, eine neuere Skulptur zu sehen sein. Dieses Werk ist durch Titel und Form ein verspieltes Beispiel für Artschwagers semiotisches Experimentieren im Bereich der Kunst. Aus ästhetischer Sicht galt Artschwager das Ausrufezeichen als sein liebstes Satzzeichen: "I would call this the "prince of punctuation". Spiralling free but gravity-aware. Hopping on one foot like Mother Brown. Can operate with respect to itself or anybody/thing around".¹

Richard Artschwager wurde 1923 in Washington D.C. geboren und ist 2013 in Albany, USA verstorben. Er studierte zunächst Chemie, Biologie und Mathematik an der Cornell University und nahm später privaten Kunstunterricht bei Amedée Ozenfant. In den frühen 1950er Jahren beschäftigte er sich mit dem Bau von Schränken und produzierte sondergefertigte einfache Möbelstücke. Nachdem gegen Ende des Jahrzehnts ein Brand seine Werkstatt weitestgehend zerstörte, begann er aus dem übriggebliebenen Material Skulpturen zu fertigen. Später kamen Malereien, Zeichnungen und ortsbezogene Installationen hinzu, sowie auf Fotografien basierende Arbeiten. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1959 in der Art Directions Gallery in New York. Artschwagers Werke wurden in zahlreichen wichtigen Ausstellungen gezeigt, darunter im Centre Pompidou, Paris (1984), Deutsche Guggenheim, New York (1966), dem Kunstmuseum Winterthur in der Schweiz (2003) und dem Whitney Museum of American Art, New York (2012). Sein Werk ist weltweit in den Sammlungen bedeutender Museen vertreten, darunter der Tate in London, dem Museum of Modern Art, New York, dem Art Institute of Chicago, dem Museum Ludwig in Köln und der Fondation Cartier in Paris.

Zeitgleich präsentiert Sprüth Magers Berlin Einzelausstellungen von George Condo und Joseph Kosuth.

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

¹ Complete Multiples, New York: Brooke Alexander Editions 1991.