

SPRÜTH MAGERS BERLIN LONDON

DOUBLE FEATURE

John Baldessari

SPRÜTH MAGERS BERLIN SEPTEMBER 23 - OCTOBER 29 2011

Monika Sprüth and Philomene Magers are delighted to present in Berlin, with the solo exhibition Double Feature, a new work series by John Baldessari.

Ever since the middle of the 1960s, the works of American artist John Baldessari have developed into one of the most pioneering oeuvres of contemporary art. They serve as an important model for a young generation of artists and curators. His photo-collages, billboards, artist's books, performances, and films are to be assigned exclusively neither to Concept Art nor to Pop Art, but instead have always remained independent through their autonomy and unpredictability.

Baldessari's medium is above all the collage, and accordingly the combination of images and contents which traditionally do not belong together. Using as a basis his own archive of film stills, texts, photographs, and newspaper clippings – all of which relate to motifs from everyday reality, the mass media, advertisement, and film – Baldessari arranges montages of images and of image-texts which create new interconnections of meaning through the procedures of fading out and cross-fading or cutting out. By means of productive gaps between image and word, he focuses on the relationship between language and power, just as has been examined since the 1960s by the post-structuralists Roland Barthes and Gilles Deleuze. Thereby of major importance for Baldessari is the issue of emotionality: Visual jokes and plays on words are the means by which he disrupts the strict classification of sense and nonsense and sets in motion processes of critical thought with regard to society.

The focus on allegorical and iconographical traditions, characteristic as it is for Baldessari's artistic practice, is also recognizable in his new work-group Double Feature: What is significant of these image-text montages is the utilization of concrete pictorial motifs from the history of modern art from Henri Matisse, Kurt Schwitters, and Max Ernst, all the way to Francis Picabia. From these models, Baldessari extracts in his customary manner selected elements which are printed onto canvas and are individually overpainted by himself. This gives rise to hybrid works in which the sources of the motifs and the handwriting of the artist coexist in the painted flow of the surfaces. Oscillating between collage and painting, Baldessari's versions do not consist of decontextualized copies but instead present autonomous originals which repeat painting and its forms of appearance from a different perspective.

Baldessari combines these motifs with printed captions upon the canvas. There are quotes of gloomy titles of American film noir from the 1940s and 1950s such as Blast of Silence, Dead Reckoning, Sudden Fear, or Deadline at Dawn. During this era, the thrillers filmed in black-and-white were often low-budget productions. Characteristic for this genre are nightmarish stories which mirror the abysses of existential and social crises.

The fascination with B-movies and nouvelle vague films is one of the constants running through Baldessari's oeuvre; he has taken their gestures, drama, and glamorous passion into a large number of compositions utilizing stills from unknown Hollywood motion pictures. Serving as an important source of inspiration in this context is Jean-Luc Godard's experimental handling of cinematic montage, which makes use of such techniques as leaps in time or space between individual film segments (jump cuts) and, by means of these distancing and distorting effects, destroy the film's power of illusion.

In Baldessari's new collages, the verbal combinations contrast with the motifs and summon up complex series of associations, inasmuch as two different areas are brought together: the works of avant-garde artists which today are

considered to be high culture, and the American crime thrillers of the postwar era which are relegated to the status of B-movies. He thereby establishes subtle formal and contentual relationships between titles and pictures. The series gives rise to pictorial puzzles in which the extracted individual segments become something entirely different when inserted into a new picture. In this way the artist aims at cultural memory and engages in a play involving recognition of the contexts from which the elements derive. For Baldessari, images and words are of equal value, and with them he creates his own poetry whose language asserts itself over and beyond social value-systems and linguistic limitations.

John Baldessari (born 1931 in National City, California) lives and works in Santa Monica, California. His works were part of the 47th (1997) and 53rd (2009) Venice Biennials, the Carnegie International (1985-86), the Whitney Biennial (1983), as well as the Documenta V (1972) and VII (1982). In 2005, an extensive, two-part retrospective was dedicated to the artist at the Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien and at the Kunsthau Graz. In June 2009, John Baldessari was awarded the Golden Lion at the 53rd Venice Biennial for his life work. During the same year, there opened at the Tate Modern in London (2009) his large retrospective Pure Beauty, which subsequently could be seen at the MACBA, Barcelona (2010), the LACMA, Los Angeles (2010), and the Metropolitan Museum of Art, New York (2010/2011). Recently the artist has presented his works in solo exhibitions at the Fondazione Prada (2010) and at the Stedelijk Museum, Amsterdam (2011).

Simultaneously with this exhibition, Sprüth Magers Berlin is featuring the solo exhibition mk/ULTRA by Thomas Scheibitz.

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

Opening reception: 22.09.2011, 6 – 9 pm

Gallery opening hours: Tue – Sat, 11 am – 6 pm

DOUBLE FEATURE

SPRÜTH MAGERS BERLIN SEPTEMBER 23 - OCTOBER 29 2011

Monika Sprüth und Philomene Magers freuen sich, mit der Einzelausstellung Double Feature eine neue Werkserie von John Baldessari in Berlin präsentieren zu können.

Seit Mitte der 1960er Jahre haben sich die Arbeiten des amerikanischen Künstlers zu einem der wegweisendsten Werke der zeitgenössischen Kunst entwickelt. Sie bilden ein wichtiges Vorbild für eine junge Generation von Künstlern und Kuratoren. Seine Fotocollagen, Billboards, Künstlerbücher, Performances und Filme sind dabei weder ausschließlich der Konzeptkunst noch der Pop-Art zuzuordnen, sondern sind in ihrer Eigenständigkeit und Unberechenbarkeit stets unabhängig geblieben.

Baldessarīs Medium ist vor allem die Collage und damit die Zusammensetzung von Bildern und Inhalten, die traditionell nicht zusammen gehören. Basierend auf seinem eigenen Archiv aus Filmstills, Texten, Fotografien und Zeitungsausschnitten, welche sich auf Motive aus der Alltagswelt, den Massenmedien, auf Werbung und Film beziehen, arrangiert Baldessari Bild- und Bild-Text-Montagen, die durch das Verfahren des Aus- und Überblendens oder Ausschneidens neue Sinnzusammenhänge schaffen. Mit produktiven Leerstellen zwischen Bild und Wort behandelt er das Verhältnis von Sprache und Macht wie es die Poststrukturalisten Roland Barthes oder Gilles Deleuze seit den 1960er Jahren untersucht haben. Für Baldessari ist dabei die Frage der Emotionalität zentral: Bildwitze und Wortspiele sind die Mittel, mit denen er die Klassifizierung von Sinn und Nichtsinn aufbricht und kritische Denkprozesse über die Gesellschaft in Gang setzt.

Die Beschäftigung mit allegorischen und ikonografischen Traditionen, welche für Baldessarīs Schaffen charakteristisch ist, zeigt sich auch in seiner neuen Werkgruppe Double Feature. Bezeichnend für diese Bild-Text-Montagen ist die Nutzung konkreter Bildmotive der modernen Kunstgeschichte von Henri Matisse, Kurt Schwitters und Max Ernst, hin zu Francis Picabia. Aus diesen Vorlagen extrahiert Baldessari, in gewohnter Manier, ausgewählte Elemente, die auf Leinwand gedruckt und vereinzelt von ihm selbst mit Farbe übermalt werden. So entstehen hybride Werke, in denen die Herkunft der Motive und die Handschrift des Künstlers im gemalten Duktus der Fläche koexistieren. Changierend zwischen Collage und Malerei umfassen Baldessarīs Versionen nicht dekontextualisierte Kopien, sondern zeigen vielmehr autonome Originale, welche die Malerei und ihre Erscheinungsformen unter anderen Vorzeichen wiederholen.

Diese Motive kombiniert Baldessari mit gedruckten Bildunterschriften auf der Leinwand. Zitiert werden dabei düstere Titel des amerikanischen Film Noir der 1940er und 1950er Jahre, wie Blast of Silence, Dead Reckoning, Sudden Fear oder Deadline at Dawn. In dieser Zeit wurden die in Schwarz-Weiss gedrehten Thriller oftmals in Low Budget-Produktionen hergestellt. Charakteristisch für dieses Genre sind alptraumartige Geschichten, welche die Abgründe existentieller und sozialer Krisen spiegeln.

Die Faszination an B-Movies und Nouvelle Vague-Filmen ist eine der Konstanten, die sich durch Baldessarīs Werk zieht und deren Gesten, Dramatik und glamouröse Leidenschaft er in einer Vielzahl von Kompositionen mit Filmstills aus unbekanntem Hollywoodfilmen aufgenommen hat. Eine wichtige Inspirationsquelle ist in diesem Zusammenhang Jean-Luc Godards experimenteller Umgang mit der filmischen Montage, die unter anderem Zeit- und Raumsprünge zwischen den Filmschnitten erzeugt (Jump Cuts) und durch diesen Verfremdungseffekt die Illusionskraft des Films aufbricht.

In Baldessarīs neuen Collagen lösen die Wortkombinationen im Kontrast zu den Motiven vielschichtige Assoziationsketten aus, indem zwei unterschiedliche Bereiche zusammengebracht werden: die heute als Hochkultur betrachteten Werke der Avantgardekünstler sowie die als B-Movies geltenden amerikanischen Kriminalfilme der Nachkriegszeit. Dabei produziert er subtil formale und inhaltliche Beziehungen zwischen Titeln und Bildern. Die Serie eröffnet Bilderrätsel, in denen die entnommenen Einzelteile in einem neuen Bild zu etwas ganz anderem werden. Der Künstler zielt damit auf das kulturelle Gedächtnis und auf ein Spiel mit dem Erkennen der Kontexte, aus denen die Elemente stammen. Für Baldessari sind Bilder und Worte gleichwertig, er schafft mit ihnen eine eigene Art der Poesie,

deren Sprache sich über gesellschaftliche Wertesysteme und sprachliche Begrenzungen hinwegsetzt.

John Baldessari (*1931 in National City, Kalifornien) lebt und arbeitet in Santa Monica, Kalifornien. Seine Werke waren Teil der 47. (1997) und 53. (2009) Biennale von Venedig, der Carnegie International (1985-86), der Whitney Biennale (1983) sowie der Documenta V (1972) und VII (1982). 2005 wurde dem Künstler eine umfangreiche zweiteilige Retrospektive im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien und im Kunsthhaus Graz gewidmet. Im Juni 2009 erhielt John Baldessari den Goldenen Löwen der 53. Biennale von Venedig für sein Lebenswerk. Im gleichen Jahr eröffnete seine große Retrospektive Pure Beauty in der Tate Modern in London (2009), die im Anschluss im MACBA, Barcelona (2010), dem LACMA, Los Angeles (2010) und dem Metropolitan Museum of Art, New York (2010/11) zu sehen war. Jüngst zeigte der Künstler seine Arbeiten in Einzelausstellungen in der Fondazione Prada, Madrid (2010), und im Stedelijk Museum, Amsterdam (2011).

Zeitgleich zu dieser Ausstellung zeigt Sprüth Magers Berlin die Einzelausstellung mk/ULTRA von Thomas Scheibitz.

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

Ausstellungseröffnung: 22.09.2011, 18 - 21 Uhr
Öffnungszeiten der Galerie: Di - Sa, 11 - 18 Uhr