

KÖNIG GALERIE

CLAUDIA COMTE

CATCH THE TAIL BY THE TIGER

30 APRIL - 29 MAY 2016

OPENING: 30 APRIL, 6 - 9 PM

ST. AGNES | CHAPEL

It should come as no surprise that artists are great exhibition designers, but when exhibition design becomes part and parcel of the exhibition itself, something not a little wonderful is liable to happen. Such is the case with the Berlin-based, Swiss artist Claudia Comte's first exhibition at KÖNIG GALERIE.

Created specifically for the singular, re-purposed church, Comte's ten inverted plinths are suspended at different heights from the cavernous ceiling for what looks like a hanging jungle. On view in their shelf-like interiors are a selection of Comte's amorphous wooden sculptures as well as her target paintings. At first glance, the exhibition might overwhelm with its subtly spectacular design, but linger a moment, and the manifold nuances, contradictions and paradoxes that animate Comte's brash and elegant practice begin to emerge. From the techniques to the materials, not to mention the highly mediated, self-aware relationship with art history, Comte's work retains an almost miraculous structural integrity despite being pulled in several directions at once. Most salient is the strict logic that underpins and governs a good deal of her decision-making vis-à-vis the human propensity toward imperfection that characterizes the end result. This logic is evident in the fact that the spatial arrangement of the plinths is organized according to a virtual grid as well as the stripes that adorn their surfaces, which have been burned black with a blow torch, and incised precisely five centimeters apart, with a chainsaw wielded by the artist's own hand.

The same hand fashioned the amorphous, fluidly shaped objects nested among the interiors out of wood (walnut, acacia, ebony, cherry, oak, and olive). However, unlike the plinths, these shapes are so finely worked and finished that their facture is all but undetectable in their surfaces; the objects are almost eerie in their ethereal hardness, ultimately looking all but machine-made. Her sculptural vocabulary, not so much hewn as carefully distilled from the curvilinear, amoeba-like stuff of modernism (Hans Arp, Barbara Hepworth, Isamu Noguchi, and even Brancusi, to name a few), is rendered even more uncanny by the apparent impossibility of its production. This impression is fed by a variety of factors, from the seemingly exhausted codification of her references (reflected, again, in her target paintings), which is indivisible from the mediated nature of her production, to the apparent superfluity of her labor. This counterintuitive expenditure of energy extends to the fluidity of the forms themselves, which would seem more easily generated in plastic or foam than, say, wood. For all the supposed naturalism of Comte's work, there is something very unnatural about the

ST.AGNES
ALEXANDRINENSTR.118-121
D-10969 BERLIN

T+49.30.26103080
F+49.30.26103080
INFO@KOENIGGALERIE.COM

OPENING HOURS
TUE-SUN 11-18 H
KOENIGGALERIE.COM

whole process, and even the final product. What contradiction could be more pointed, more relevant and contemporary?

Text: Chris Sharp

Claudia Comte (*1983, Lausanne, Switzerland) lives and works in Berlin. Recent solo exhibitions include 'No Lemon No Melon', Gladstone Gallery, New York (2015); 'Le Passage de L'Etoile' (with Guillaume Pilet), Vevey, Switzerland (2014); 'Easy Heavy III', Haus Konstruktiv, Zurich, Switzerland (2014); 'Sharp Sharp', David Dale Gallery, Glasgow, Ireland (2014); 'All Work and All Play', Toshiba House, Besançon, France (2013) and 'Claudia Comte & Omar Ba', Centre Pasquart, Biel, Switzerland (2013). Recent group exhibitions include 'Work Hard: Selections by Valentin Carron', Swiss Institute, New York City, USA (2015); 'Elevation 1049', curated by Neville Wakefield, Gstaad, Switzerland (2014) and 'Bex & Arts, triennale de la sculpture Suisse', Bex, Switzerland. Upcoming projects in 2016 and 2017 include solo exhibitions at the Musée Cantonal des Beaux Arts in Lausanne and at Kunstmuseum Luzern, Switzerland; a solo project on Doris Freedman Plaza with New York's Public Art Fund, and group shows at the Mudam, Luxembourg, and at City Park Hall, New York.

For more information and images please contact rachel@koeniggalerie.com or telephone +49 30 261 030 822. KÖNIG GALERIE is open Tuesday through Sunday, 11am - 6pm and by appointment.

 Follow us on Instagram @koeniggalerie

#KoenigGalerie

#ClaudiaComte

KÖNIG GALERIE

CLAUDIA COMTE

CATCH THE TAIL BY THE TIGER

30. APRIL – 29. MAI 2016

ERÖFFNUNG: 30. APRIL, 18:00 – 21:00 UHR

ST. AGNES | CHAPEL

Es kann nicht überraschen, dass Künstler hervorragende Ausstellungsmacher sind, aber wenn die Ausstellungsgestaltung integraler Bestandteil der Ausstellung selbst wird, sollte man sich auf ein kleines Wunder gefasst machen. So im Fall der ersten Ausstellung der in Berlin lebenden Schweizer Künstlerin Claudia Comte in der KÖNIG GALERIE.

Zehn Sockel, die Comte eigens für die einzigartige umgenutzte Kirche geschaffen hat, sind in verschiedenen Höhen umgedreht von der gewölbten Decke abgehängt; das Ganze sieht aus wie ein Dschungel, der kopfsteht. In ihrem regalartigen Inneren sind eine Auswahl von Comtes amorphen Holzskulpturen sowie ihre Target Paintings zu sehen. Auf den ersten Blick mag die Ausstellung mit ihrer raffiniert-spektakulären Gestaltung erdrückend scheinen, aber nach einer Weile entfalten sich die vielfältigen Nuancen, Widersprüche und Paradoxien, denen Comtes zugleich forschere und elegante Praxis ihre Spannkraft verdankt. Von den Techniken bis hin zu den Materialien und vor allem in seinem höchst vermittelten und reflektierten Verhältnis zur Kunstgeschichte zeichnet Comtes Werk sich trotz der Scherkräfte, die an ihm zerren, durch eine beinahe übernatürliche strukturelle Geschlossenheit aus. In erster Linie ist hier die ihm zugrundeliegende Logik zu nennen, die in weiten Teilen die Entscheidungen der Künstlerin bezüglich der das Endergebnis kennzeichnenden menschlichen Neigung zum Unvollendeten bestimmt. Diese Logik zeigt sich in der Anordnung der Sockel im Raum nach Maßgabe eines virtuellen Rasters sowie in den Streifen, die ihre Oberflächen im Abstand von genau fünf Zentimetern überziehen; die Künstlerin hat sie mit einem Gasbrenner geschwärzt und eigenhändig mit einer Kettensäge eingeschnitten.

Dieselbe Hand gestaltete die amorph-fließenden Formen der Objekte aus Holz (Walnuss, Akazie, Ebenholz, Kirsche, Eiche und Olive), die in ihrem Inneren angeordnet sind. Im Gegensatz zu den Sockeln sind sie so fein gearbeitet und poliert, dass die Faktur in ihren Oberflächen beinahe unsichtbar wird; man meint, die frappierende Verbindung von Schwerelosigkeit und Härte müsse maschineller Produktion entstammen. Beinahe unheimlich wird Comtes skulpturales Vokabular, das eher wie ein Konzentrat der amöbenartig gekrümmten Formen der Moderne (Hans Arp, Barbara Hepworth, Isamu Noguchi, sogar Brancusi, um nur einige zu nennen) als in Holz gearbeitet wirkt, durch den Anschein der Unmöglichkeit seiner Herstellung. Zu diesem Eindruck tragen verschiedene Faktoren bei, von der untrennbar mit der vermittelten Qualität ihrer Produktion verbundenen ausgelaugt anmutenden

ST. AGNES
ALEXANDRINENSTR. 118–121
D-10969 BERLIN

T +49.30.26103080
F +49.30.26103080
INFO@KOENIGGALERIE.COM

OPENING HOURS
TUE–SUN 11–18 H
KOENIGGALERIE.COM

Kodiertheit ihrer Referenzen (die sich wiederum in den Target Paintings spiegeln) bis hin zu dem überzogen wirkenden Arbeitsaufwand. Dieselbe kontraintuitive Verausgabung von Energie scheint in den flüssigen Formen selbst zu stecken: Sie wären wohl weitaus leichter etwa aus Plastik oder Schaumstoff als aus Holz herzustellen. So naturalistisch Comtes Werk vermeintlich ist, dem ganzen Prozess und sogar dem Endprodukt haftet doch etwas höchst Unnatürliches an. Welcher Widerspruch könnte pointierter sein – und von größerer zeitgenössischer Relevanz?

Claudia Comte (*1983, in Lausanne, Schweiz) lebt und arbeitet in Berlin. Jüngste Einzelausstellungen umfassen „No Lemon No Melon“ in der Gladstone Gallery, New York, USA (2015); „Easy Heavy III“ im Haus Konstruktiv, Zürich, Schweiz (2014); „Sharp Sharp“ in der David Dale Gallery, Glasgow, Irland (2014); „All Work and All Play“ im Toshiba House, Besançon, Frankreich (2013) und „Claudia Comte & Omar Ba“ im Centre Pasquart, Biel, Schweiz (2013). Zusätzlich nahm sie kürzlich an den folgenden Gruppenausstellungen teil: „Work Hard: Selections by Valentin Carron“ im Swiss Institute, New York City, USA (2015); „Elevation 1049“, kuratiert von Neville Wakefield in Gstaad, Schweiz (2014) und „Bex & Arts, triennale de la sculpture Suisse“ in Bex, Schweiz. Für 2016 und 2017 sind eine Einzelausstellung im Musée Cantonal des Beaux Arts in Lausanne und im Kunstmuseum Luzern, Schweiz, sowie ein Projekt zu Doris Freedman Plaza mit dem Public Art Fund der Stadt New York. Zusätzlich ist die Teilnahme an Gruppenausstellungen im Mudam, Luxemburg, und in der City Park Hall, New York geplant.

Für weitere Informationen und Bilder wenden Sie sich bitte an rachel@koeniggalerie.com oder rufen Sie uns unter +49 30 261 030 822 an. KÖNIG GALERIE ist Dienstags bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

 Folge uns auf Instagram @koeniggalerie
#KoenigGalerie
#ClaudiaComte

CLAUDIA COMTE

CATCH THE TAIL BY THE TIGER

LIST OF WORKS

Sculpture Object 37: Little Sneaky Snake, 2016
walnut, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil on
eloxed aluminium
Sculpture: 80 x 33 x 13 cm
Plinth: 528 x 60 x 45 cm

Sculpture Object 43: ZigZag Division, 2016
walnut, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 74 x 20 x 34 cm
Plinth: 498 x 135 x 45 cm

Sculpture object 47: Big U, 2016
platanus, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 81 x 45 x 15 cm
Plinth: 210 x 210 x 30 cm

Sculpture Object 41: Loony Toons, 2016
ebony, walnut, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and
oil
Sculpture: 31 x 50 x 36 cm
Plinth: 468 x 90 x 45 cm

Sculpture Object 40: Fatty Kenny, 2016
acacia, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 50 x 13 x 39 cm
Plinth: 498 x 60 x 45 cm

Sculpture Object 45: Le Croissant, 2016
acacia, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 34 x 36 x 15 cm
Plinth: 249 x 135 x 30 cm

Sculpture Object 38: The Beauty, 2016
ebony, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 101 x 34 x 13 cm
Plinth: 453 x 135 x 45 cm

Sculpture Object 42, 2016
cherry trees, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 76 x 17 x 43 cm
Plinth: 210 x 210 x 30 cm

Sculpture Object 49: Two Zigzag creates a Totem, 2016
walnut, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 139 x 34 x 19 cm
Plinth: 249 x 135 x 30 cm

Sculpture Object 36: Two Mouthes, 2016
Ilex aquifolium, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 84 x 14 x 27 cm
Plinth: 273 x 60 x 45 cm

Sculpture Object 44: Donut standing up, 2016
platanus, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 38 x 13 x 13 cm
Plinth: 498 x 135 x 45 cm

Sculpture Object 46, 2016
cherry tree, spruce plinth, chainsaw carved, black ink and oil
Sculpture: 62 x 9 x 9 cm
Plinth: 483 x 45 x 45 cm

Small Circle, gradient black red black, 2016
acrylic on canvas, framed
Ø 40 cm

Big Circle, gradient black pink white, 2016
acrylic on canvas, framed
Ø 150 cm dimensions variable

Middle Circle, gradient black grey black, 2016
acrylic on canvas, framed
Ø 90 cm

Middle Circle, gradient yellow green blue, 2016
acrylic on canvas, framed
Ø 90 cm

Middle Circle, gradient black violet black, 2016
acrylic on canvas, framed
Ø 90 cm