

KÖNIG GALERIE

JORINDE VOIGT
RADICAL RELAXATION

4 JUNE - 24 JULY 2016
OPENING: 4 JUNE 2016, 6 - 9 PM
ST. AGNES | NAVE

KÖNIG GALERIE takes great pleasure in presenting its second solo exhibition by the Berlin-based artist Jorinde Voigt (b. 1977) and Voigt's first individual show in the premises to which the gallery moved in 2015 - the former St. Agnes Church, built in 1967.

Since the mid-2000s Jorinde Voigt has developed a highly idiosyncratic graphic system for the visualization of experimental arrangements, experiences of reality, thoughts, sensory impressions, philosophical writings and music - a system which she is continually developing and expanding through the addition of new elements. Voigt translates the objects under investigation into a grammar of her own, which then finds expression, sometimes as meticulously drawn systems of lines and script, sometimes as turbulently dashed specks of paint, coloured collages or gold leaf inlays. She makes no distinction between abstraction and figuration, between the regularities of an algorithm and the spontaneity of freehand drawing, but rather, she explores the two poles of these supposedly rigid opposites within one and the same drawing, allowing things begun with precision and exactitude to shed all restraint in an unforeseen gestural fling. Her complex thought models can be read as the personal depiction of a reality conveyed via stages of re-forming, abstracting, translating and processing. They offer information on one's own and other people's perception of images. Voigt's drawings always remain subjective; the process of treating what has been seen, thought or read takes place in the act of drawing itself. Using a kind of notational mesh of lines, arrows and writing, which give pointers to movement, spatiality, the present, the future and infinity, Voigt endeavours to locate the compositions she has put on paper within a seemingly objective and analytical system, which she terms a 'matrix'. At the same time, the continual shedding of restraint and the infinite possibilities of perspective enabled by this system bear witness to the unstable, vertiginous forces at work in the far-flung expanses between perception, cognition and visualization.

The objects under Jorinde Voigt's observation, to which she devotes herself for the most part in self-enclosed groups or series of works, can be tangible things, such as a particular text or cultural or natural object. In Voigt's more recent works however, the starting point for her compositions are wholly etiological processes of perception, apprehension or image- and form-finding. She is increasingly concerned with a search for the innate constitution of inner and collective images - of archetypal forms.

In the series *Ach so!* [*Aha!*], consisting of a kind of programmatic study, Voigt assembles numerous elements characteristic of her current work. The title of this series reflects Voigt's sudden recognition of the organic connections between the various forms that she had already been using in other contexts. For example, there

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

are the 'splashes' - spatters of blue-black ink that are evidence of the ongoing argument with the uncontrollable factor of affect in the here and now, and from which all the other elements can be derived. Equally, there are the objects she calls a 'Focus' - dots of fine, coloured pastel chalk rubbed in a rotating movement onto the paper. 'Focus' stands for the strenuous concentration, agglomeration and gathering together of thoughts, strength and paint committed to paper. All the elements have a surface, a 'topography', made up of innumerable arrows, allowing one to see the exterior of the objects as oscillating envelopments. Other elements of the composition are elliptical surfaces created as gold and copper leaf inlays and, in contrast to the 'Focus' works, precisely bordered areas made of rubbed pastel chalk that can be read as an echo or as a result of the 'splash'. Voigt's 'matrix' denotes the innate proper movements, the axes of rotation and the spatial or temporal alignments of the individual elements. Whereas in her previous works the red 'Now' line stood more for the concluding creation of form and the locating of all the elements in the 'Now'. It is here not only supplemented by a blue line but also seems at times to be well and truly out to combine all the objects into one organism. The coloration of a blue and red functional supply system reveals the proximity to anatomic representations, in which arteries are traditionally portrayed in red and veins in blue. The 'Now' line, as it were, provides all organs with the here and now, with the present, and is the bracket holding the entire system together.

The ring-shaped bodies in *Ach So!* - mathematically speaking, these are so-called 'tori', similar in shape to a lifebelt or rubber ring - were first produced by Voigt in her *Lacan-Study* series. While she was playing through various sizes, rotations, positions and conditions for the tori in *Lacan-Studies* - sometimes separate, sometimes dovetailed, sometimes broken open - she was struck by the proximity to the thought models of the French psychoanalyst Jacques Lacan. He not only concerned himself in some detail with knot theory from mathematical typology, but also used it to portray psychoanalytical concepts such as 'Desire' or 'the Imaginary', which then prompted Voigt to name the series after Lacan. The drawing entitled *Jetzt geht nicht* [*Not possible at present*] sheds light on how Voigt works with the tori as bearers of inter-human communication. On a torus twisted to form a Mobius strip there are small speech bubbles with scraps of conversation taken from typical statements made over the phone by people under stress - statements symptomatic of the fragmentation¹ of communication, of the continual time pressure we expose ourselves to, of our lack of time, and of our lack of any readiness to come to our senses. And, as one look at the Mobius strip as a symbol of infinity makes clear, there is no end in sight to this present.

The link to Voigt's most recent series *Radical Relaxation* and the one which gave it its title is *Streß und Freiheit* [*Stress and Freedom*]². As earlier in 2013,³ Voigt concerned herself with a text by the philosopher Peter Sloterdijk. Sloterdijk interprets Jean Jacques Rousseau's portrayal of drifting in a rowing boat on Lake Biel as a condition of total freedom, absolute rapture, a dreamy, easeful seclusion from civilization, a rarely achieved primordial and ideal condition of man in sole communion with himself - in short, 'radical relaxation'. The starting points for the drawings in the series are photographs of water surfaces, from which Voigt derives the blue plane areas that dominate the works. They are created from several layers of rubbed pastel chalk blurred over one another. Here too, Voigt takes up water as a kind of cultural archetype: for her, water symbolizes not only the substance which the human body largely consists of, but also stands for reflection, (non-)

¹ Voigt visualizes this fragmentation in virtually symbolic form in the corresponding piece *Jetzt keine Zeit*.

² Sloterdijk, Peter: *Streß und Freiheit*. Berlin 2011; English translation: *Stress and Freedom*, transl. by Wieland Hoban, Cambridge 2016

³ WV [Catalogue of works] 2013-065

transparency, continual movement allied to simultaneous calm and profound relaxation. Water can mean the ultimate in 'freedom' but also incredible 'stress' if one thinks of the destructive force or the dark threat of vast bodies of water.

The forms of the blue surfaces do not always correspond to precise contours. In places they are fragmented, or have been given a three-dimensional form like that of a water drop. These areas of water are complemented by brownish areas derived from contour drawings of the contact areas of the artist's body left on the paper stretched out over the floor. Voigt first used these self-referential elements in the series *Inkommunikabilität [Incommunicability]* (2014) in an attempt to put on paper the point of contact between body and space. Thus it is only logical that these forms, in which one can sometimes sense individual body parts like a knee or an elbow, should reappear in *Radical Relaxation*, since they are, after all, the result of an intensive engagement with the concept of the subject and with the artist's own being. Red objects with surfaces made up of currents of arrows recall the organs from *Ach so!*, and likewise red and blue 'now' lines once again snake their way over the sheets, cutting across or hesitantly encircling the expanses of water. In this series, Voigt takes stock of those things that calm today's human beings - gazing at water, into their own bodies, reflecting on their selfhood. Yet the absence of restlessness and stress equally implies their existence, which Voigt attempts to visualize in her two works *Jetzt keine Zeit [No time now]* and *Jetzt geht nicht [Not possible at present]*. The sometimes overwhelming simultaneity and activity of numerous diverse bodies, objects or colours can also trigger restlessness and bewilderment. In the current exhibition, Jorinde Voigt's works tell us a good deal about our being in the here and now, while at the same time they permit fields of association with etiological phenomena from the past, present and future. The beholder is forever moving between the two poles of archetypical, traditional images and of individual experience - be it his or her own or that of the artist.

Text: Carlo Paulus

Translation: Richard Humphrey

Works by Jorinde Voigt are represented in major public collections, including the Art Institute of Chicago; Centre Pompidou, Paris; Kunsthaus, Zurich; The Morgan Library & Museum, New York; Museum of Modern Art, New York; Pinakothek der Moderne, Munich; Staatliche Graphische Sammlung, Munich; and Kupferstichkabinett, Berlin, among others. Recent solo exhibitions have been presented at Kunsthalle Krems, Austria (2015); Museo d'Arte Contemporanea, Rome, Italy (2014); and Langen Foundation, Neuss, Germany (2013) all of which were accompanied by extensive publications. Concurrently with Voigt's exhibition at KÖNIG GALERIE, two solo projects are being presented at Manifesta 11 in Zurich, including works from the *Radical Relaxation* series.

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.

KÖNIG GALERIE

JORINDE VOIGT
RADICAL RELAXATION

4. JUNI – 24. JULI 2016
ERÖFFNUNG: 4. JUNI 2016, 18 – 21 UHR
ST. AGNES | NAVE

KÖNIG GALERIE freut sich, die zweite Einzelausstellung der in Berlin lebenden Künstlerin Jorinde Voigt (*1977) zu präsentieren. Es ist Voigts erste Einzelschau in den 2015 bezogenen Räumen der Galerie, dem 1967 erbauten Kirchenbau St. Agnes.

Jorinde Voigt hat sich seit Mitte der 2000er Jahre ein höchst eigensinniges zeichnerisches System zur Visualisierung von Versuchsanordnungen, Realitätserfahrungen, Gedanken, Sinneseindrücken, philosophischen Schriften oder Musik entwickelt, das sie ständig weiterentwickelt und um neue Elemente erweitert. Ihre Untersuchungsgegenstände übersetzt Voigt dabei in eine eigene Grammatik, die mal als akribisch gezeichnete Linien- und Schriftsysteme, mal als turbulent hingeworfene Farbkleckse, farbige Collagen oder gar als Intarsien aus Blattgold ihren Ausdruck finden kann. Sie unterscheidet nicht zwischen Abstraktion und Figuration, zwischen dem Regelwerk eines Algorithmus und der Spontaneität einer freihändigen Linienführung – vielmehr lotet sie die Pole dieser vermeintlich starren Gegensätze meist sogar innerhalb einer einzelnen Zeichnung aus und lässt präzise Begonnenes gestisch und unvorhergesehen ausufern. Ihre komplexen Denkmodelle können als persönliches Abbild einer Wirklichkeit, über Stufen der Umformung, Abstraktion, Übersetzung oder Verarbeitung vermittelt, gelesen werden und geben dadurch Auskünfte über Selbst- und Fremdwahrnehmungen von Bildern. Voigts Zeichnungen bleiben stets subjektiv; der Verarbeitungsprozess des Gesehenen, Gedachten oder Gelesenen findet erst beim Akt des Zeichnens statt. Mit einer Art Notationsgeflecht aus Linien, Pfeilen und Schrift, die Hinweise auf Bewegung, Räumlichkeit, Gegenwart, Zukunft und Unendlichkeit geben, versucht Voigt zudem, die zu Papier gebrachten Kompositionen in einem scheinbar objektiv-analytischen System – genannt *Matrix* – zu verorten. Gleichzeitig zeugen das stete Ausufern und die unendlich vielen Möglichkeiten der Betrachtungsweisen anhand dieses Systems von den instabilen, schwindelerregenden Kräften im weiten Feld zwischen Wahrnehmung, Erkenntnis und Visualisierung.

Jorinde Voigts Beobachtungsgegenstände, denen sie sich meist in sich abgeschlossenen Werkgruppen oder Serien widmet, können konkret Fassbares wie ein bestimmter Text oder ein bestimmtes kulturelles oder natürliches Phänomen sein. In Voigts jüngeren Arbeiten bilden jedoch auch ganz ursächliche Prozesse der Wahrnehmung, des Erfassens oder der Bild- und Formfindung die Ausgangspunkte ihrer Kompositionen. Es geht ihr verstärkt um die Suche nach der Beschaffenheit von inneren Bildern, von kollektiven Bildern – von archetypischen Bildern.

In einer Art programmatischen Studie, der Serie *Ach so!*, versammelt Voigt zahlreiche Elemente, die für ihre aktuellen Arbeiten charakteristisch sind. Der Titel dieser Serie spiegelt für Voigt die plötzliche Erkenntnis der organischen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen, von ihr bereits in anderen Zusammenhängen verwendeten Formen wider. So finden sich die *Splashes* – Spritzer aus dunkelblauer Tinte, die Zeugnis über die Auseinandersetzung mit dem unkontrollierbaren Moment des Affektes im Jetzt ablegen und aus denen sich die restlichen Elemente ableiten lassen. So auch

die *Fokus* genannten Objekte – aus feiner farbiger Pastellkreide rotierend geriebene Punkte. *Fokus* bedeutet energische Konzentration, Agglomeration, Bündelung von Gedanken, Kraft und – zu Papier gebracht – Farbe. Alle Elemente weisen eine Oberfläche, *Topographie*, aus unzähligen Pfeilen auf und lassen das Äußere der Objekte als schwingende Hüllen begreifen. Weitere Bestandteile der Komposition sind ellipsenförmige, als Intarsien aus Blattgold und -kupfer hergestellte Flächen sowie – im Gegensatz zum Fokus – präzise begrenzte Flächen aus geriebener Pastellkreide, die als Echo oder auch Resultat des *Splash* gelesen werden können. Voigts oben beschriebene *Matrix* bezeichnet die Eigenbewegungen, Rotationsachsen, räumlichen und zeitlichen Ausrichtungen der einzelnen Elemente. Während in ihren bisherigen Arbeiten die rote *Now*-Linie mehr für die abschließende Formfindung und Verortung aller Elemente im *Jetzt* stand, wird sie hier nicht nur durch eine blaue Linie ergänzt sondern scheint manchmal regelrecht suchend alle Objekte zu einem Organismus verbinden zu wollen. In der Farbgebung eines blauen und roten, funktionalen *Versorgungssystems* zeigt sich die Nähe zu Anatomiedarstellungen, in denen Arterien traditionell rot und Venen blau dargestellt werden. Die *Now*-Linie versorgt alle Organe gewissermaßen mit dem Jetzt, mit der Gegenwart; bildet die Klammer des gesamten Systems.

Die ringförmigen Körper in *Ach So!* – im mathematischen Sinne handelt es sich um so genannte *Tori*, ähnlich einem Rettungsring – extrahierte Voigt zunächst in der Serie *Lacan-Study*. Während sie bei den *Lacan-Studies* verschiedene Größen, Drehungen, Positionen und Zustände der *Tori* durchspielte – mal einzeln, mal miteinander verschränkt, mal aufgebrochen, fiel ihr die Nähe zu Denkmodellen des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan auf. Er befasste sich nicht nur ausführlich mit der Knotentheorie der mathematischen Topologie sondern nutzte sie auch zur Darstellung von psychoanalytischen Begrifflichkeiten, wie beispielsweise dem *Begehren* oder dem *Imaginären*, was Voigt dazu veranlasste, die Serie nach Lacan zu benennen. Einen Aufschluss darüber, wie Voigt mit den *Tori* als Träger von zwischenmenschlicher Kommunikation arbeitet, gibt die Zeichnung mit dem Titel *Jetzt geht nicht*. Auf einem zu einer Möbiusschleife gebogenen Torus stecken kleine Sprechblasen mit Gesprächsfetzen von typischen Äußerungen gestresster Menschen am Telefon – symptomatisch stehen sie für die Zerstückelung¹ unserer Kommunikation, für den ständigen Termindruck, dem wir uns aussetzen, für die fehlende Zeit und die fehlende Bereitschaft zur Selbstbesinnung – ein Ende dieser Gegenwart ist beim Blick auf die Möbiusschleife als Symbol der Unendlichkeit nicht absehbar.

„Streß und Freiheit“² bildet die Klammer zu Voigts jüngster Serie *Radical Relaxation*, die der Ausstellung ihren Namen gab. Voigt beschäftigte sich – wie zuvor schon 2013³ – mit einem Text des Philosophen Peter Sloterdijk. Darin deutet er die Schilderung einer Bootsfahrt von Jean Jacques Rousseau auf dem Bieler See durch selbigen als Zustand der totalen Freiheit, als absolute Entrückung und verträumte, entspannte Abgeschiedenheit von der Zivilisation, als selten erreichten Ur- und Idealzustand des Menschen in einziger Beschäftigung mit sich selbst – kurz als *radikale Relaxation*. Fotos von Wasserflächen dienen somit als Ausgangspunkt für die Zeichnungen der Serie; aus ihnen leitet Voigt die die Zeichnungen dominierenden blauen Flächen ab. Sie entstehen aus mehreren übereinander verwischten Schichten von geriebenen Pastellkreiden. Das Wasser greift Voigt hier wieder als eine Art kulturellen Archetyps auf: Wasser versinnbildlicht für sie nicht nur den Stoff, aus dem der menschliche Körper zum größten Teil besteht; Wasser steht auch für Reflexion, (Un-) Durchsichtigkeit, ständige Bewegung bei gleichzeitiger Ruhe und tiefer Entspannung. Wasser kann größtmögliche *Freiheit* aber auch unheimlichen *Stress* bedeuten, wenn man an die zerstörerische Kraft oder die dunkle Bedrohlichkeit von Wassermassen denkt.

¹ Zerstückelung visualisiert Voigt geradezu sinnbildlich in dem dazugehörigen Blatt *Jetzt keine Zeit*.

² Sloterdijk, Peter: *Streß und Freiheit*. Berlin 2011.

³ WV 2013-065

Die Formen der blauen Flächen entsprechen nicht immer präzisen Umrisszeichnungen sondern sind an einigen Stellen stark fragmentiert oder auch ähnlich einem Wassertropfen dreidimensional ausgebildet. Ergänzt werden diese Wasserflächen von bräunlichen, aus Umrisszeichnungen von Kontaktstellen des Körpers der Künstlerin auf dem am Boden liegenden Zeichenpapier. Diese selbstreferentiellen Elemente verwendete Voigt erstmals in der Serie *Inkommunikabilität* (2014) und versuchte damit den Kontaktpunkt des Körpers zum Raum zu Papier zu bringen. Somit ist es nur konsequent, dass diese Formen, in denen man zuweilen noch einzelne Körperpartien wie ein Knie oder ein Ellenbogen erahnen kann, in der Serie zur *Radical Relaxation* auftauchen, sind sie doch Ergebnis einer intensiven Beschäftigung mit der Begrifflichkeit des Subjekts, dem eigenen Sein. Rote, mit einer Oberfläche aus Pfeilströmungen versehene Objekte erinnern wieder an die Organe aus *Ach so!*, zudem schlängeln sich ebenfalls wieder rote und blaue *Now*-Linien über die Blätter und durchkreuzen oder umranden zögernd die Wasserflächen. Voigt nimmt in dieser Serie eine Bestandsaufnahme von Dingen vor, die den Menschen der Gegenwart zur Ruhe bringen: der Blick auf das Wasser, der Blick in den eigenen Körper, die Reflexion des Selbst. Doch die Abwesenheit von Unruhe, von Stress impliziert immer auch deren Existenz, die Voigt in ihren zwei Arbeiten *Jetzt keine Zeit* und *Jetzt geht nicht* zu visualisieren versucht. Auch die zuweilen überfordernde Gleichzeitigkeit und Aktivität zahlreicher unterschiedlicher Körper, Objekte oder Farben kann Unruhe auslösen, kann Irritation hervorrufen. Jorinde Voigts Arbeiten in dieser Ausstellung erzählen uns vieles über unser Sein im Jetzt und lassen doch gleichzeitig Assoziationsräume von ganz ursächlichen Phänomenen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu. Dabei bewegt sich der Betrachter stets zwischen den Polen der archetypischen, überlieferten Bilder und der individuellen Erfahrungen – seien es die der Künstlerin oder die eigenen.

Text: Carlo Paulus

Jorinde Voigts Arbeiten sind in mehreren Sammlungen vertreten, darunter Art Institute of Chicago; Centre Pompidou, Paris; Kunsthaus, Zurich; The Morgan Library & Museum, New York; Museum of Modern Art, New York; Pinakothek der Moderne, München; Staatliche Graphische Sammlung, München und Kupferstichkabinett, Berlin u.a. Ihre letzten Einzelausstellungen waren in Institutionen wie Kunsthalle Krems, Österreich (2015); Museo d'Arte Contemporanea, Rom (2014); und Langen Foundation, Neuss, Deutschland (2013), allesamt begleitet von umfangreichen Monografien. Parallel zu ihrer Ausstellung bei KÖNIG GALERIE ist sie mit zwei Präsentationen auf der 11. Manifesta in Zürich vertreten.

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.