

SPRÜTH MAGERS

Axel Kasseböhmer

Axel Kasseböhmer

Sprüth Magers Berlin february 09 - april 07 2018

Public reception: Thursday, February 8, 6-9pm

The new exhibition in Sprüth Magers' Berlin gallery offers a retrospective look at the work of Axel Kasseböhmer, who passed away last year after a long illness. Though Kasseböhmer consciously pivoted away from various painting trends throughout his lifetime, his work impacted the 1980s Cologne art scene and played a key role in the development of West German painting. He leaves behind a vast, influential body of work characterized by a radical, conceptual approach to painting.

This spotlight exhibition of Axel Kasseböhmer's oeuvre is the second show taking over the whole Berlin gallery. Many paintings in the exhibition have long been inaccessible to the public. The show's main focus is the *Walchensee* (Lake Walchen) series created during the last years of his life—a never-before-seen body of work and the brilliant finale to a singular, lifelong exploration of painting as a medium.

Axel Kasseböhmer made a name for himself in the late 1970s while still a student at the Art Academy in Düsseldorf, where he studied under Gerhard Richter and Joseph Beuys. His breakthrough came with a series of enigmatic oil paintings featuring enlarged details from historical paintings, elevating them to a motif in their own right through a play of perception and proportion. At a time when art history was less and less the standard measure in contemporary art, Kasseböhmer—who regularly skipped school as a teenager so that he could visit art museums instead—returned to the classical repertoire. While some motifs in this body of work are fairly easy to trace (his 1985 Picasso-homage *Stierschädel* ["Bull Skull"] for example), most leave the viewer uncertain as to their origins. *Häuser* ("Houses," 1980) for instance, draws on an insignificant architectural detail from a Fra Angelico crucifixion painting. *Grünes Kleid mit Rot* ("Green Dress with Red," 1979) inflates a vaguely-familiar excerpt from Jan van Eyck's Arnolfini Portrait to a full image motif; the large-scale work *Stoff 1* ("Fabric 1," 1981) quotes the folds of a dress in a saint portrait by Francisco de Zurbarán while *Landschaft mit Architektur* ("Landscape with Architecture," 1981) cites an arbitrary painting snippet from a neoclassical allegory by Nicolas Poussin. In most cases, Kasseböhmer never saw the original paintings, which hang in the Louvre, the National Gallery or the Prado. Instead, he painted from color reproductions printed in books and catalogues. His works are testament to an incomparable trust in the persuasive power of historical paintings, yet they also have a completely autonomous, sensual and auratic quality of their own.

Kasseböhmer once said that he ended his quotation-series when it started to be subsumed under the term *postmodernism*. From that time forward, he concentrated mostly on genres of painting that have been little more than an art historical footnote since Modernism: still life and landscapes, again and again. Kasseböhmer used various styles and methods to systematically probe the possibilities of painting, something that becomes particularly evident in his series of tree, city and marine landscapes from the 1980s and 1990s. His development of original content and a signature formal language was accompanied not only by an increased exploration of the painterly craft, but also with a progressive seriality in which he “played through” this language in an almost musical way. One example is his *Meereslandschaften* (Seascapes), for which Kasseböhmer used oil paint that was so diluted that it took on a water-like transparency, allowing the paintings to oscillate between naturalism and abstraction. The gestural forms in his *Landschaft gelb, grün* (“Landscape Yellow, Green”) series, for which he focused on only two shades, point to both environmental themes and the destruction of art. Kasseböhmer’s decided renunciation of irony struck a distinct contrast to many of his contemporary Cologne painter colleagues and their ideas about the end of painting. His pictures confidently counter a time when anything could be made into a mediatized picture and any facet of painting could be conceptually “destroyed.” Instead they try to show the viewer what only painting can do.

The *Walchensee* series of large-scale paintings, created in the years before Axel Kasseböhmer’s death after a series of smaller *Walchensee* landscapes, brings many strands of his lifelong exploration of painting together. He knew that Lovis Corinth’s last landscapes were also created just before his death by a lake in the Alpine foothills of Bavaria. Like Corinth, Kasseböhmer was pursuing a private project in his two *Walchensee* series: recalling the religious tradition of meditation images, he appears to be confronting his grave illness and immanent death.

The stylistic elements of these works are in some instances art-historically coded and reminiscent of Corinth, Matisse, Munch or contemporary artists such as Richter, Polke and Lichtenstein. Some draw on experimental painting techniques. The oil paint on these paintings is frequently scratched, combed, dabbed or painted on canvas. Sometimes Kasseböhmer uses the paint in a way that makes it shine; other times, he gives it a matte finish. In some cases it seems virtually transparent; in other instances, it is applied so thick that an orange peel-like texture appears on the surface. The result is a panorama that playfully captures the landscape around Lake Walchen, but also the history of landscape painting and the associated idea of a “landscape of the soul.” These paintings seem both obsolete and exceedingly contemporary at the same time.

The salient feature of the *Walchensee* works is their resistance. The images are characterized by a psychological energy that deeply believes in the painting tradition—an energy that also comes through in Kasseböhmer’s last two self-portraits, which are painterly variations of a photograph and can also be seen in the exhibition. In some ways, Kasseböhmer’s entire oeuvre can be understood as an attempt to save the pictorial space of painting and bring it intact—with all its rich knowledge base, technical interplays and entire depth of meaning—into the present day. Kasseböhmer was always aware that this attempt was doomed to failure from the outset. His work is based on the belief that it is nevertheless important to continue trying. It is an oeuvre that sees in painting a model of hope and a lifeline—expressing the conviction that painting can be so much more than life.

Axel Kasseböhmer (1952-2017) lived and worked in Munich. His works have been shown in institutions including Deichtorhallen, Hamburg; Guggenheim Museum, New York; ICA, Boston; Kunsthalle, St. Gallen;

Kunstmuseum Düsseldorf; Kunstverein München; Leopold-Hoesch-Museum, Düren; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Museum Ludwig, Cologne; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; The Museum of Fine Arts, Boston. Axel Kasseböhmer's paintings are in various collections including MoMA, New York; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt and Pinakotheken, Munich.

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

Public reception: February 8, 6 – 9pm

Opening hours: Tuesday – Saturday, 11am – 6pm

Axel Kasseböhmer

Sprüth Magers Berlin february 09 - april 07 2018

Public reception: Thursday, February 8, 6-9pm

Die neue Ausstellung in den Berliner Räumen von Sprüth Magers blickt auf das Werk von Axel Kasseböhmer zurück, der im vergangenen Jahr nach langer Krankheit verstorben ist. Kasseböhmer positionierte sich zeitlebens abseits von malerischen Moden und Strömungen, dennoch prägten seine Arbeiten die Kölner Kunstszene der 1980er Jahre und waren zentral für die Entwicklung der bundesdeutschen Malerei. Er hinterlässt ein weitläufiges und einflussreiches Werk, das sich durch einen radikalen, konzeptuellen Ansatz zum Malen auszeichnet und von einem ausgeprägten Bewusstsein für die verlorengegangenen Werte des Malerischen geprägt ist.

In der schlaglichtartigen Rückschau auf Axel Kasseböhmers Werk werden zum zweiten Mal alle Räume der Berliner Galerie mit Arbeiten eines Künstlers bespielt. Viele Bilder der Ausstellung waren schon lange nicht mehr öffentlich zugänglich. Das Hauptaugenmerk der Schau gilt den in den letzten Lebensjahren entstandenen großen *Walchensee*-Arbeiten, die bisher noch nie zu sehen waren und den fulminanten Abschluss einer einzigartigen, lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Medium der Malerei bilden.

Axel Kasseböhmer wurde Ende der 1970er Jahre bekannt, als er noch bei Gerhard Richter und Joseph Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf studierte. Bei dem Werkkomplex, der ihm zum Durchbruch verhalf, handelte es sich um eine Serie enigmatischer Ölbilder, in denen er Details aus historischen Gemälden vergrößert darstellte und in einem Spiel mit Wahrnehmung und Proportion zum eigenen Motiv erhob. Zu einer Zeit, in der die Kunstgeschichte der zeitgenössischen Kunst immer weniger als Maßstab diente, wandte sich Kasseböhmer – der als Teenager sogar die Schule geschwänzt hatte, um regelmäßig ins Museum zu gehen – wieder dem klassischen Repertoire zu. Manchmal sind die Motive dieser Werkphase, wie bei der Picasso-Hommage *Stierschädel* (1985), schnell zuzuordnen; in der Regel aber wird der Betrachter über ihre Herkunft im Ungewissen gelassen. Die Arbeit *Häuser* (1980) etwa nimmt sich ein unbedeutendes architektonisches Detail aus einem Kreuzigungsbild von Fra Angelico zum Vorbild. *Grünes Kleid mit Rot* (1979) erhebt einen vage bekannt wirkenden Ausschnitt aus der *Arnolfini-Hochzeit* von Jan van Eyck zum Bildmotiv, die großformatige Arbeit *Stoff 1* (1981) den Faltenwurf eines Kleides aus einem Heiliginnen-Porträt von Francisco de Zurbarán und *Landschaft mit Architektur* (1981) einen willkürlichen Bildausschnitt aus einer klassizistischen Allegorie von Nicolas Poussin. Die Gemälde, die im Louvre, in der National Gallery oder im Prado hängen, hatte Kasseböhmer zumeist nie im Original gesehen. Stattdessen

benutzte er Farbproduktionen aus Büchern und Katalogen als Vorlage. Seine Arbeiten zeugen zum einen von einem unvergleichlichen Vertrauen in die Überzeugungskraft historischer Gemälde, zum anderen ist ihnen eine völlig unabhängige, sinnlich-auratische Qualität zu Eigen.

Kasseböhmer sagte einmal, dass er seine Zitat-Serie beendet habe, als man begann, seine Arbeiten unter dem Begriff der Postmoderne zu subsumieren. Von diesem Zeitpunkt an sollte er sich vornehmlich auf jene Genres der Malerei konzentrieren, die seit der Moderne nur noch eine kunsthistorische Schattenexistenz führen: mit dem Stilleben und immer wieder der Landschaft. Besonders in seinen Bildserien mit Baum-, Stadt- und Meereslandschaften aus den 1980er und 1990er Jahren vermaß Kasseböhmer dabei mit unterschiedlichen Stilen und Mitteln systematisch die Möglichkeiten der Malerei. Seine Entwicklung einer eigenen inhaltlichen und formalen Sprache ging in diesen Arbeiten nicht nur mit einer zunehmenden Erkundung des malerischen Handwerks einher, sondern auch mit einer fortschreitenden Serialität, in der er diese Sprache auf fast musikalische Weise durchspielte. Für seine *Meereslandschaften* verwendete Kasseböhmer etwa Ölfarbe, die so stark verdünnt war, dass sie eine ähnliche Transparenz wie Wasser erhielt und einem Changieren zwischen Naturalismus und Abstraktion entgegenkam. In den gestischen Formen seiner Serie *Landschaft gelb, grün*, für die er sich auf nur zwei Farbtöne konzentrierte, klangen sowohl Themen der Umwelt- als auch der Kunstzerstörung an. Mit seinem dezidierten Verzicht auf Ironie setzte sich Kasseböhmer deutlich von vielen seiner damaligen Kölner Malerkollegen und ihrer Idee vom Ende der Malerei ab. Seine Bilder stellten sich selbstbewusst gegen eine Zeit, in der alles zum mediatisierten Bild gemacht und jede Facette der Malerei konzeptuell *zerstört* werden kann. Stattdessen versuchten sie dem Betrachter das zu zeigen, wozu nur die Malerei imstande ist.

In der großformatigen *Walchensee* -Serie, die in den Jahren vor Axel Kasseböhmers Tod entstand und einer Serie mit kleinformatischen *Walchensee* -Landschaften folgte, kommen viele Stränge seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Malerischen zusammen. Er wusste, dass auch Lovis Corinth's letzte Landschaftsbilder vor dessen Tod am See in den Bayerischen Voralpen entstanden waren. Wie Corinth verfolgte Kasseböhmer in seinen beiden *Walchensee* -Serien ebenfalls ein privates Projekt. In Rückgriff auf die religiöse Tradition von Meditationsbildern schien er sich seiner schweren Krankheit und dem näher rückenden Tod zu stellen.

Zum Teil sind die Stilelemente dieser Arbeiten kunsthistorisch codiert und erinnern an Corinth, Matisse, Munch oder an zeitgenössische Künstler wie Richter, Polke und Lichtenstein. Zum Teil beruhen sie auf experimentellen Maltechniken. Die Ölfarbe auf diesen Bildern ist häufig auf die Leinwand gekratzt, gekämmt, getupft oder gemalt worden. Mal benutzt Kasseböhmer die Farbe so, dass sie glänzt und mal so, dass sie matt erscheint. Manchmal wirkt sie geradezu transparent, manchmal ist so dick aufgetragen, dass eine Orangenhaut auf der Bildfläche entsteht. Das Ergebnis ist ein Panorama, das sowohl die Landschaft um den Walchensee als auch die Geschichte der Landschaftsmalerei und die mit ihr verbundene Idee der Seelenlandschaft spielerisch ins Bild setzt. Es sind Bilder, die gleichzeitig obsolet und über alle Maßen zeitgemäß wirken.

Das herausstechende Merkmal der *Walchensee* -Arbeiten ist ihre Widerständigkeit. Es sind Bilder, die von einer psychologischen Energie geprägt sind, die zutiefst an das Malerische glaubt – eine Energie, die sich auch in Kasseböhmers letzten beiden beruhenden Selbstporträts wiederfindet, die malerische Variationen einer Fotovorlage darstellen und ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind. In mancher Hinsicht lässt sich Kasseböhmers gesamtes Werk als ein Versuch verstehen, den Bildraum der Malerei mit seinem ganzen

Erfahrungsschatz, seinen ganzen handwerklichen Verschränkungen und in seiner ganzen Bedeutungstiefe intakt ins Heute zu retten. Dass dieser Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, war Kasseböhmer immer bewusst. Sein Werk lebt von dem Glauben, dass man es dennoch immer wieder versuchen muss. Es ist ein Werk, das im Malen ein Hoffungsmodell und einen Rettungsanker erkennt – und in dem die Überzeugung zum Ausdruck kommt, dass die Malerei so viel mehr sein kann als das Leben.

Axel Kasseböhmer (1952-2017) lebte und arbeitete in München. Seine Werke wurden in zahlreichen Institutionen ausgestellt, unter anderem Deichtorhallen, Hamburg; Guggenheim Museum, New York; ICA, Boston; Kunsthalle, St. Gallen; Kunstmuseum Düsseldorf; Kunstverein München; Leopold-Hoesch-Museum, Düren; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Museum Ludwig, Köln; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; The Museum of Fine Arts, Boston. Axel Kasseböhmers Gemälde befinden sich heute unter anderem in den Sammlungen der Münchner Pinakotheken, des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt und des New Yorker MoMA.

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

Ausstellungseröffnung: 8. Februar, 18 – 21 Uhr

Öffnungszeiten der Galerie: Dienstag – Samstag, 11-18 Uhr