

SPRÜTH MAGERS

CUTS

Astrid Klein

Sprüth Magers Berlin FEBRUARY 01 - APRIL 06 2019

Public reception: Thursday, January 31, 6-9pm

At the heart of Astrid Klein's work is a reflection on mechanisms of representation, (visual) stereotypes and power structures that guide and determine both our perception and our thinking. She combines existing visual material with equally important text fragments drawn from an in-depth examination of philosophical, aesthetic and scientific theories. Klein's continuous re-arrangement, transformation and filtering of image and text elements gives rise to complex compositions that cannot be tied to any one, unequivocal statement. On the contrary, it is the viewer's responsibility to find meanings and create semantic links within the works. They are provocative at the content level but not only; formally the works also testify to the artist's enormous mastery of materials. Time and again, she questions the possibilities and limits of various artistic formats, whereby the potential of painting plays a particularly important role in her considerations.

The artist's current exhibition at Sprüth Magers centres on a presentation of the *CUTs* (1986/1996) group of works. These collage pieces were first shown in 2018 as part of Klein's major retrospective at the Falckenberg Collection in Deichtorhallen Hamburg-Harburg. Astrid Klein was one of the first artists to work with large-format slides; placing photographic and text elements in dialogue with one another in her typically rhetorical style. Her imagery derives first and foremost from an inventory of pictures that recalls a collective visual memory. By intervening in the existing pictorial material, changing and rearranging it, the artist addresses both regimes of the gaze and visual structures as well as specific mechanisms of representation. In contrast to her famous collages of the 1970s, the *CUTs* also place a certain amount of importance on the images' spatial dimension. Astrid Klein uses transparent film as the support material for her collages, the translucent surface texture of which allows traces of the artistic working process to become visible. Still, the synthesis of light and material reveals more than just how the works are put together; it also appears to dissolve the two-dimensional character of the images, giving them more of a sculptural character. The size of the works also makes it possible for the viewer to see the collages from different perspectives depending on where they are standing.

The collages are accompanied by a selection of the artist's early drawings on display in the small exhibition room. These drawings, which have only rarely been presented to the public, are crucially important for Astrid Klein's oeuvre and already attest to her pronounced interest in the collage technique. In arranging different materials together and mounting the drawing paper on aluminium foil, for example, or covering its surface

with transparent paper, she creates different layers that expand the pictorial space. The layering process is a conscious formal decision by the artist that is further reflected in the messages conveyed within each work. Klein combines drawings, fragments of ideas, and literary and philosophical references on the paper's surface, opening up spaces of thought in which political, theoretical and aesthetic considerations are placed in dialogue with one another.

Finally, the early drawings are accompanied by the neon work *memory overflow* (1998/2012). Neon light has played an important role in Klein's works since the 1980s. The artist develops sculptural light forms on the basis of drawings, in which the investigation of physical spaces becomes increasingly important vis-à-vis the questioning of pictorial spaces. In *memory overflow*, filigree neon tubes combine to form an intricate body of light whose structure is extended by a light bulb. Attached to a cable, it hangs down to just above the ground, its warm light striking a clear contrast to the cool neon light. At the same time, the surface of the complex light body becomes the carrier material for text fragments. With this reciprocal interplay of text and light, the artist broaches the spatial character of the material as a subject matter while simultaneously encouraging viewers to question their usual habits of perception.

This exhibition of Astrid Klein's work at Sprüth Magers presents contrasting works which, despite their dialogical differences, form an intellectual relationship through both formal orientation and content. With her work she casts an organising look at the present in which she finds herself, reflecting not only on physical, psychological and cultural spaces, but also on the various parameters that determine how knowledge is formed and how it is gained.

Astrid Klein (*1951 in Cologne) lives and works in Cologne. She has received numerous awards for her work, including the Käthe Kollwitz Prize endowed by the Academy of the Arts, Berlin (1997) and the KUNSTKÖLN-PREIS (now known as the Cologne Fine Art & Antiques Art Prize) in 2001. Her work has been the subject of many institutional solo exhibitions, including those at the Falckenberg Collection at Deichtorhallen, Hamburg Harburg (2018); The Renaissance Society, Chicago (2017); KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005); Contemporary Art Center, Vilnius (2003); Hamburger Bahnhof, Berlin (2002); Neuen Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design, Nürnberg (2001); Kunsthalle Bielefeld (1989), travelling exhibition by the Kestnergesellschaft, Hannover; ICA, London; Vienna Secession and Forum Stadtpark, Graz (1989), and the Museum of Contemporary Art in Seoul (1981). She has also participated in important group exhibitions, including those at the Kunsthalle Düsseldorf (2016); Deichtorhallen Hamburg (2015); Städtische Galerie Karlsruhe (2013); Weserburg Bremen (2011); Pinakothek der Moderne, Munich; KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005); The artist also took part in documenta 8 (1987) and the 42nd Venice Biennale (1986).

The Berlin gallery is concurrently presenting exhibitions by Otto Piene and Andro Wekua.

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

Public reception: January 31, 6 – 9pm

Opening hours: Tuesday – Saturday, 10am – 6pm

CUTS

Sprüth Magers Berlin FEBRUARY 01 - APRIL 06 2019**Public reception: Thursday, January 31, 6-9pm**

Zentral für die Arbeiten der Künstlerin Astrid Klein ist die Reflexion von Repräsentationsmechanismen, (visuellen) Stereotypen sowie Machtstrukturen, die sowohl unsere Wahrnehmung als auch unser Denken lenken und bestimmen. Als Material für ihre Überlegungen dient ihr existierendes Bildmaterial, das sie gleichberechtigt mit Textfragmenten kombiniert, die auf einer intensiven Auseinandersetzung mit philosophischen, ästhetischen und wissenschaftlichen Theorien basieren. Indem Astrid Klein Bild- und Textelemente kontinuierlich neu arrangiert, transformiert und filtert, entstehen komplexe Kompositionen, die sich nicht auf eine eindeutige Aussage festlegen lassen. Viel mehr liegt das Aufspüren von Bedeutungen und die Herstellung semantischer Verknüpfungen innerhalb der Arbeiten in der Verantwortung der Betrachter_innen. Aber nicht nur auf der inhaltlichen Ebene werden Spannungsräume provoziert, sondern die Werke zeugen gleichzeitig auch von einer enormen Materialbeherrschung der Künstlerin. Immer wieder nimmt sie eine Befragung der Möglichkeiten und Grenzen verschiedener künstlerischer Formate vor, wobei insbesondere die Beschäftigung mit dem Potential der Malerei einen bedeutenden Stellenwert einnimmt.

Im Zentrum der aktuellen Ausstellung der Künstlerin bei Sprüth Magers steht die Präsentation der Werkgruppe der *CUTs* (1986/1996). Erstmals wurden diese Collagearbeiten 2018 im Rahmen von Kleins großer Retrospektive in der Sammlung Falckenberg in den Deichtorhallen Hamburg-Harburg gezeigt. Als eine der ersten Künstler_innen arbeitet Astrid Klein mit transparentem Filmmaterial und setzt in der für ihre Werke charakteristischen Rhetorik Foto- und Textelementen einander dialogisch gegenüber. Das fotografische Material bezieht sie dabei in erster Linie aus einem Fundus, der auf ein kollektives Bildgedächtnis verweist. Indem die Künstlerin in das existente Bildmaterial interveniert, es verändert und neu arrangiert, thematisiert sie Blickregime und Darstellungsstrukturen, ebenso wie spezifische Repräsentationsmechanismen. Gegenüber den berühmten Collagen der 1970er Jahre wird in den *CUTs* zunehmend auch die räumliche Wahrnehmung der Bilder relevant. Als Trägermaterial für die Collagen verwendet Astrid Klein Transparenzfilm, dessen lichtdurchlässige Oberflächenbeschaffenheit Spuren des künstlerischen Arbeitsprozesses sichtbar werden lässt. Die Synthese von Licht und Material resultiert aber nicht nur in einer Offenlegung des Gerüsts der Arbeiten, sondern erweckt ebenso den Anschein einer zunehmenden Auflösung der Zweidimensionalität der Bilder wodurch sie einen skulpturalen Charakter erhalten. Aufgrund der Größe der Arbeiten wird es den Betrachtenden darüber hinaus möglich, abhängig von ihrem Standpunkt unterschiedliche Perspektiven auf die Collagen einzunehmen.

Demgegenüber wird im kleinen Ausstellungsraum eine Auswahl früher Zeichnungen der Künstlerin präsentiert. Diese bisher selten öffentlich präsentierten Werke sind von maßgeblicher Bedeutung für das Oeuvre Astrid Kleins und zeugen bereits von ihrem ausgeprägten Interesse an der Technik der Collage. Indem sie verschiedene Materialien miteinander arrangiert und das Zeichenpapier beispielsweise auf Alufolie montiert oder seine Oberfläche mit Transparenzpapier bedeckt, lässt sie unterschiedliche Schichten entstehen, die eine Erweiterung des Bildraumes nach sich ziehen. Dieser Prozess spielt aber nicht nur als formale Entscheidung der Künstlerin eine Rolle, sondern findet sich auch auf der inhaltlichen Ebene ihrer Arbeiten wieder. Auf der Papieroberfläche verbindet Astrid Klein Zeichnungen, Gedankenfragmente sowie literarische und philosophische Verweise. Sie eröffnet Denk-Räume, in denen politische, theoretische aber auch ästhetische Überlegungen miteinander in Korrespondenz gesetzt werden.

Neben den frühen Zeichnungen wird schließlich auch die Neonarbeit *Untitled (insensible perceptions)*

(1998/2012) gezeigt. Die Auseinandersetzung mit Neonlicht nimmt insbesondere seit den 1980-Jahren einen bedeutenden Stellenwert als Ausdrucksmöglichkeit in den Werken von Astrid Klein ein. Ausgehend von Zeichnungen entwickelt die Künstlerin skulpturale Lichtgebilde, in denen gegenüber einer Befragung von Bildräumen verstärkt auch die Untersuchung von physischen Räumen in den Fokus rückt. In der Neonarbeit verbinden sich filigrane Neonröhren zu einem abstrakten, geschwungenen Schriftzug, der seine Umgebung in ein kühles Licht taucht. Gleichzeitig wird die Oberfläche des Lichtkörpers zum Trägermaterial für Textfragmente, in denen die Künstlerin Referenzen zu dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz sowie dem Dichter Wilfred Owen herstellt. Insbesondere diese Bezugnahme auf Owen, dessen Gedichte von Benjamin Britten für seine Komposition *War Requiem* adaptiert wurden, spielt seit den 80er Jahren eine entscheidende Rolle. Indem sie diese unterschiedlichen Verweise einander gegenüberstellt, erweitert Astrid Klein auf spielerische Weise den Bedeutungshorizont der Arbeit. Ausgehend von dem wechselseitigen Zusammenspiel zwischen Text und Licht thematisiert sie nicht nur den räumlichen Charakter des Materials, sondern hält die Betrachter_innen ebenso an, ihre gewohnte Wahrnehmung zu hinterfragen.

In ihrer Ausstellung bei Sprüth Magers führt Astrid Klein in dialogischer Gegenüberstellung Werke zusammen, die sich sowohl in ihrer formalen als auch inhaltlichen Ausrichtung gedanklich zueinander in Bezug setzen lassen. Sie wirft in den künstlerischen Arbeiten einen ordnenden Blick auf die sie unmittelbar umgebende Gegenwart, indem sie nicht nur physische, sowie psychologische und kulturelle Räume reflektiert, sondern auch verschiedene Parameter, die Wissensbildung und Erkenntnisgewinn bestimmen, in das Blickfeld der Betrachter_innen rückt.

Astrid Klein (*1951 in Köln) lebt und arbeitet in Köln. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Käthe-Kollwitz Preis der Akademie der Künste, Berlin (1997) und den KUNSTKÖLN-PREIS (den heutigen Künstlerpreis der Cologne Fine Art & Antiques) im Jahre 2001. Ihre Werke waren in einer Vielzahl institutioneller Einzelausstellungen zu sehen, u. a. Sammlung Falckenberg, Deichtorhallen, Hamburg Harburg (2018); The Renaissance Society, Chicago (2017); KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005); Contemporary Art Center, Vilnius (2003); Hamburger Bahnhof, Berlin (2002); Neuen Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design, Nürnberg (2001); Kunsthalle Bielefeld (1989), Wanderausstellung der Kestnervesellschaft, Hannover; ICA, London; Wiener Secession und Forum Stadtpark, Graz (1989), sowie Museum of Contemporary Art in Seoul (1981). Ihre Arbeiten waren Teil wichtiger Gruppenausstellungen, u. a. Kunsthalle Düsseldorf (2016); Deichtorhallen Hamburg (2015); Städtische Galerie Karlsruhe (2013); Weserburg Bremen (2011); Pinakothek der Moderne, München; KW Institut for Contemporary Art, Berlin (2005). Zudem nahm die Künstlerin an der documenta 8 (1987) und an der 42ten Biennale in Venedig (1986) teil.

Zeitgleich zeigt die Berliner Galerie eine Ausstellung von Otto Piene und eine Filmpräsentation von Andro Wekua.

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

Ausstellungseröffnung: 31. Januar, 18–21 Uhr

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