

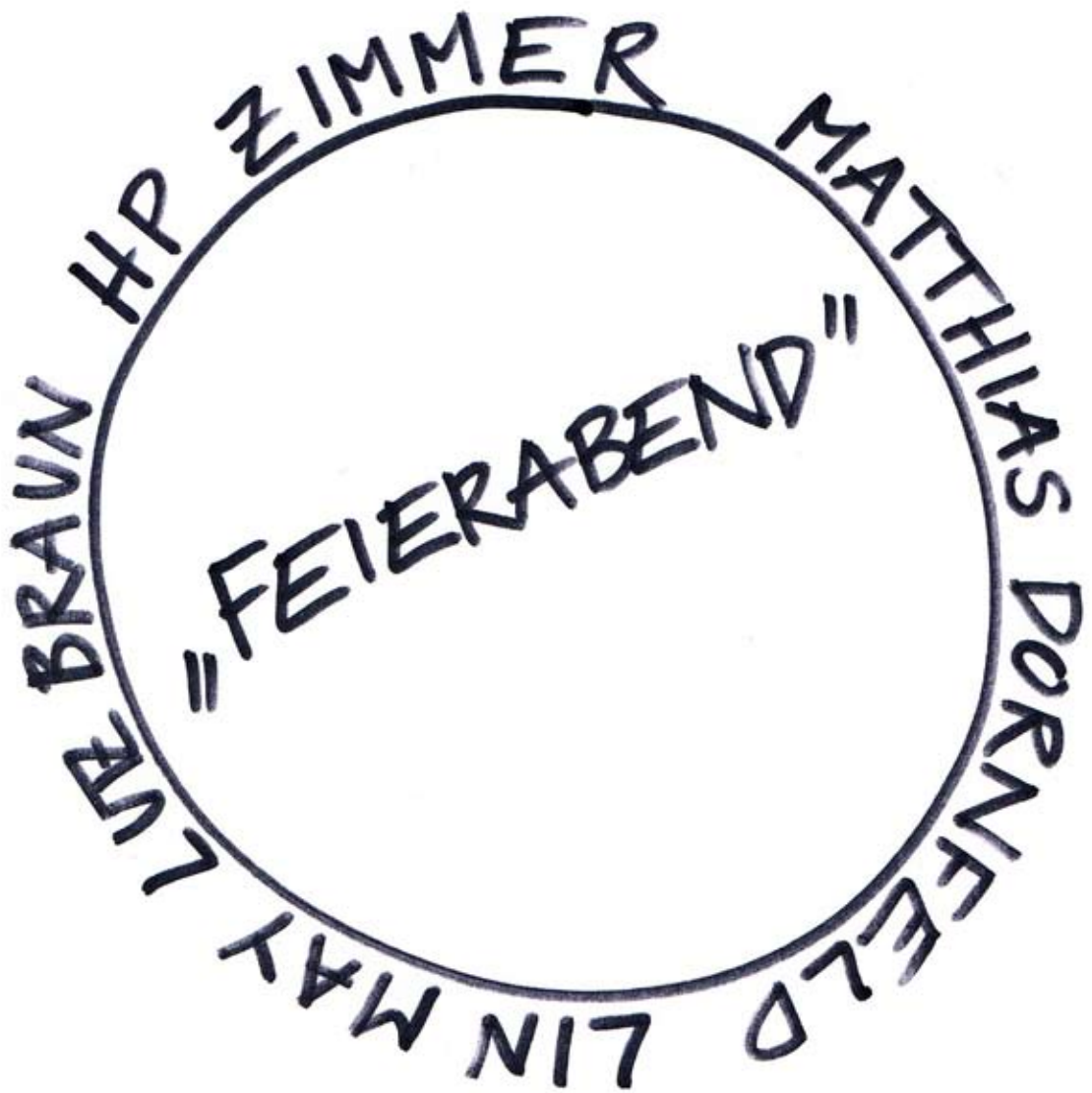
RECEPTION

3_12

Feierabend

April 28 – June 9, 2012

Opening Friday, April 27, 2012, 6–9 pm

Feierabend

Q: Why do you appreciate drawings so much?

A (MD): Because they are often loose and emphasise liveliness. Often I feel only little controletti, wrist worlds, miniature worlds, bird's eye view perspectives, and pleasant irreverence. At least concerning formats, which correspond to the territory of the hand.

A (LB): Because I was scared of big formats I always preferred to draw. By now, a drawing is actually as difficult or as easy as any other work of art. It merely has its own existential conditions. Its space and the relations within this space are different. The psyche in the drawing is different. But I find it untenable that it must be made on paper or a pure print or exclusively out of lines only to be a drawing. Maybe we can say that a drawing is like chamber music, a painting, maybe a symphony. Definitions in the mud! And now I'm realising that I don't know at all what a drawing is. At least I cannot confine the term. I probably don't want to confine it. Everything is possible with the drawing. We could draw, only draw, and everything would be ok. Hot air!

A (CH): Because they [drawings] are very often like a thought before it has been thought through. A feeling that cannot be captured with words. This fragmentary aspect- I like it very much.

Q: Who are your characters?

A (LB): The characters are those who I am in love with. If I am not in love with them, I kill them. I am allowed to do this; they are my characters.

A (MD): I'm not so sure; I don't know them beforehand. They come while I'm drawing; some of them always come back and become acquaintances.

Q: Matthias, you said, "some of them always come back and become acquaintances." This reminds me of *Solaris*. Have you read it? Visitors out of an ocean who regularly show up in your studio and smile at you. That's how I perceive your characters.

A (MD): No, I haven't read it. But there is quite a bit that scurries and crawls, not only in the studio. The main thing is to not judge too heavily and I also to not intervene.

Q: ... Many painters tried to reintroduce the human figure in the beginning of the 1960s. [...]

A (HPZ): [...] At that time, Pop Art emerged, for some people a horror trip, for others the happily awaited return of the figurative... For me, it wasn't the figurative that was the problem, but the cold, impersonal manner -the result of those painters not coming from a painterly background but from advertising, where they were taught to transfer panties,

red lips, and reflective fenders with the help of an airbrush pistol to paper in the most efficient and timesaving way. This at least questioned the esoteric forms and shapes of the Informel.

Q: On the other hand: to paint without figure is actually always a nihilistic action, no matter what the figures look like. Whoever doesn't want the figures of the everyday, creates his/her own.

A (HPZ): Without figure, you don't get anywhere, exactly because you are always already there. The more you move in a circle the faster you get to the zero or starting point. That's why abstract painters create rotating movements as long as they behave rhythmically.

Q: What do you think about the relation of form and content? This interests me regarding your work. They often look very trivial to me (not meant to be negative, quite the opposite) and simply exciting with regards to content and form.

A (LB): I would like form and content to be congruent. Content without form makes us explode. It will really do it one day because our thinking cannot hold the power and fullness of life anymore. Form gives us support and kills us. But if we could succeed to let our form open up in the universe, then we would not die. You caught a glimpse of my spiritual side here. Or did I misunderstand your question?

Q: Do you sometimes also draw?

A (CH): Yes, definitely. Unfortunately very little these days... Like so many art historians or gallery owners I also wanted to study art once. And until I was 25, I drew or painted every day.

Q: Do you feel attracted by the representational or the concrete? Would a decision be of importance to you? With representational, I mean figurative or abstract painting. Both always reveal a certain theme whereas in the concrete only the materially existing subject counts. The painted itself becomes the theme.

A (MD): Good question! No, a decision is not important to me, quite the opposite. I like it if it gets stuck in between, if the materially existing presents itself (in a dramatic way) as well as the associative on the content level, if both are simultaneously the centre of attention. In my earlier works it used to be more balanced. And it will come back I believe.

Q: Since van Gogh, Gauguin and Munch introduced expressive gestures and colours into art it has become difficult to imagine reversing this development. They are elementary signs of a desperate search for freedom in a world of inhuman narrowness and regimentation. But the PURELY

EMOTIONAL gesture becomes shadow-boxing, if together with the gesture the subject is not also captured. Both are closely linked together; it is impossible to separate one from the other.

A (HPZ): I have always oscillated between gesture and reality, between expressive *laissez-faire* and exact ideas of a subject. For a long time, I searched for the point, in which the abstract forms would change into archetypical subjects. Instead of such figurations, which almost seemed like familiar commonplaces to me, I searched for a specific iconography, which would go further and which corresponded more with my individual ideas.

Q: Do you ever, when in the dark you pass your paintings in your studio, have the feeling that they could become alive and look at you?

A (LB): I don't need a dark studio for that. The paintings impose a bold regime and unashamedly stare at me. Well, all of them stare differently, some also shyly or secretly. I once had a very big Madonna painting who had a hole with a black border in her breast and looked down on my bed with abysmal and insidious eyes. She gave me nightmares. Of course, this happens not only with my paintings. All good works of art become alive and look at you. Also yours, I think. If they don't do it, you should bury them, because otherwise they start to spread half-truths and contrive intrigues in order to confuse the mind.

Q: Did you want to humanise the animals?

A (HPZ): I rather wanted to show the animal in the human... In the animations of Walt Disney, the animals have human, even too human, features. The animal milieu is only safe staffage. The films never mention that these sweet animals are shot or beaten dead by hunters and that their fur is sold in real life. Animal traders are currently flourishing, even though most of the exotic reptiles and mountain animals are dying miserably in their transport prisons... I wanted to directly portray aggression, wildness, and instinctive behaviour – without the detour via the parable or the fable.

Q: Do you think it's possible that all the beings on earth have equal chances to survive? What should we do?

A (LM): The exploitation of animals must stop. Wealth must be taxed much higher, even if less of our stuff will be sold then. If the gap between poor and rich becomes larger, there will be war.

Q: Do you also have works that don't show animals?

A (LM): Yes, there is one work without creatures. It is called *Dance of the Straws* (2003). The theme is animism and it looks

as follows: Life/the liquid in the straws is represented by the glue, which I used to fix the straws to the paper.

Q: With "animal" do you mean the creaturely per se or specifically the animal in the context of human beings?

A (LM): I'm trying to leave the anthropocentric perspective and to adapt another point of view. Instead of the designation human / animal I'm interested in the euphemistic way of describing human and non-human animals.

Q: [...] Bacon once said: "I'm not interested in abstract art at all... In my opinion, abstract art doesn't have a subject. It always reverts back to decoration. The abstract painters can paint pretty and nice paintings but nothing that blows us away."

A (HPZ): On the other hand, the abstract fluctuations don't harm in any way; the more figurative we think, the more style exercises we should practice – just like musicians play etudes and study the procedure of reduction and of the contra point, and polyphony... Munch immersed his characters into the emotional experience of art nouveau in order to give them shape. Beckmann and Grosz refined their textual lightning by dealing with cubism and futurism... This series could very well be continued... We learn from abstract tendencies by productively misunderstanding their aims.

(Interview on the occasion of the exhibition *Feierabend* with works by HP Zimmer, Matthias Dornfeld, Lin May, Lutz Braun at RECEPTION gallery, Berlin, April 28 – June 9, 2012. The questions and answers by HP Zimmer are taken from his book *Selbstgespräch. Bilder 1958-84 – Soliloquy. Images 1958-84 –*, which was published in 1984 in Munich.)

LB = Lutz Braun, MD = Matthias Dornfeld, CH = Christine Heidemann, LM = Lin May, HPZ = HP Zimmer

RECEPTION

Christine Heidemann
Kurfürstenstraße 5/5a
10785 Berlin
T. +49. (0)30. 26 93 14 55
info@reception-berlin.de
www.reception-berlin.de

Opening Hours: Thur–Sat 11–18 and by appointment

Copyright: RECEPTION berlin contemporary GmbH, the artists
Thanks to Nina Zimmer.

F: Warum findest Du Zeichnungen so toll?

A (MD): Weil sie oftmals locker sind, das Lebendige mehr zum Tragen kommt. Oft wenig Kontrollletti spürbar, Handgelenkswelten, Miniaturwelten, Vogelperspektiven, Wohltuende Respektlosigkeiten. Jedenfalls bei Formaten, die dem Hoheitsgebiet der Hand entsprechen.

A (LB): Weil ich Schiss vor großen Formaten hatte, habe ich immer lieber gezeichnet. Mittlerweile ist eine Zeichnung für mich eigentlich genauso schwierig oder leicht wie ein anderes Kunstwerk. Nur hat sie ihre eigenen existenziellen Bedingungen. Ihr Raum und die Beziehungen in ihm sind anders. Die Psyche in der Zeichnung ist anders. Aber dass es nun etwas auf Papier oder reine Grafik oder nur mit Linien gemacht sein soll, um eine Zeichnung zu sein, finde ich immer unhaltbar. Vielleicht kann man sagen, die Zeichnung ist wie Kammermusik, ein Gemälde vielleicht eine Sinfonie. Definitionen im Schlamm! Und jetzt bemerke ich, dass ich gar nicht weiß, was eine Zeichnung ist. Zumindest kann ich den Begriff nicht eingrenzen. Wahrscheinlich will ich es nicht. Mit der Zeichnung ist alles möglich. Man könnte nur zeichnen, und alles wäre gut. Heiße Luft!

A (CH): Weil sie ganz oft wie ein Gedanke sind, bevor er zu Ende gedacht ist. Ein Gefühl, das man mit Worten noch nicht fassen kann. Dieses Fragmentarische, das gefällt mir sehr.

F: Wer sind Deine Figuren?

A (LB): Die Figuren sind die, in die ich verliebt bin. Wenn ich das nicht bin, bringe ich sie um. Das darf ich ja, sind ja meine Figuren.

A (MD): Weiß nicht so genau, kenne die vorher auch noch nicht. Kommen durchs Tun, einige kommen immer wieder und werden Bekannte.

F: Matthias, Du sagst: „einige kommen immer wieder und werden Bekannte“, das erinnert an „Solaris“, hast Du das mal gelesen? Besucher aus einem Ozean, die regelmäßig bei Dir im Atelier aufschlagen und Dich anlächeln. So nehme ich Deine Figuren wahr.

A (MD): Nein, hab ich nicht gelesen. Aber da fleucht und kreucht so einiges umher, nicht nur im Atelier, Hauptsache ich bewerte nicht zuviel und mische mich nicht ein ...

F: ... Viele Maler versuchten Anfang der 60er Jahre die menschliche Figur wieder einzuführen. [...]

A (HPZ): [...] Damals kam die Pop Art auf, für den einen ein Horrortrip, für den anderen die freudig begrüßte Wiederkehr des Figurativen... Für mich war das Problem nicht das Figurative, sondern die kalte, unpersönliche Mache, eine

Folge dessen, dass die amerikanischen Popisten nicht von der Malerei herkamen, sondern aus der Werbung, wo man ihnen beigebracht hatte, möglichst effektiv und zeitsparend mit Hilfe der Spritzpistole Damenschlüpfer, rote Lippen und spiegelnde Kotflügel aufs Papier zu bringen. Immerhin stellte so etwas die esoterischen Gebilde des Informel in Frage.

F: Andererseits: malen ohne Figur ist eigentlich immer eine nihilistische Tätigkeit, ganz gleich, wie die Figuren aussehen. Wer die Figuren des Alltags nicht will, erfindet sich eigene.

A (HPZ): Ohne Figur kommt man nie zu einem Ziel, eben deshalb, weil man stets schon da ist. Man gelangt in dem Maß zum Null- oder Ausgangspunkt, wie man sich im Kreise bewegt. Deshalb machen die abstrakten Maler, insofern sie sich rhythmisch verhalten, in der Hauptsache rotierende Bewegungen.

F: Wie siehst Du das Verhältnis von Form und Inhalt? Interessiert mich bei Dir, also bei Deinen Arbeiten :). Die sehn für mich oftmals so nach Trivialem aus (nicht negativ wertend gemeint, im Gegenteil), und eben spannender Weise in Inhalt und Form.

A (LB): Ich möchte, dass Form und Inhalt deckungsgleich sind. Inhalt ohne Form bringt uns zum Platzen. Das tut er wirklich eines Tages, weil unser Denken die Kraft und Fülle des Lebens nicht mehr halten kann. Die Form gibt uns Halt und bringt uns um. Wenn wir es aber schaffen könnten, unsere Form im Universum aufgehen zu lassen, dann stürben wir auch nicht. Und da hast Du mich auf meinem spirituellen Fuß erwischt. Oder hab ich es falsch verstanden?

F: Zeichnest Du auch manchmal?

A (CH): Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile leider viel zu wenig... Wie so viele Kunsthistoriker bzw. Galeristen wollte ich auch mal Kunst studieren und bis ich so ungefähr 25 war, habe ich auch jeden Tag gemalt oder gezeichnet.

F: Drängst Du zum Gegenständlichen oder zum Konkreten? Wäre eine Entscheidung von Bedeutung für Dich? Mit gegenständlich meine ich figürlich und abstrakt, beides, nur, dass eben etwas thematisiert wird, während beim Konkreten nur das materiell Vorhandene zählt, also z.B. das Gemalte selbst das Thema ist.

A (MD): Gute Frage! Nein eine Entscheidung ist nicht von Bedeutung für mich, im Gegenteil. Find's gut, wenn es dazwischen stecken bleibt. Wenn das Materiell-Vorhanden sich präsentiert (sich in Szene setzt) sowie das inhaltlich Assoziative. Wenn beide sozusagen gleichzeitig neben- und ineinander im Rampenlicht stehn. In früheren Arbeiten

war das noch ausgeglichener bei mir. Und wird auch wieder kommen denke ich.

F: Seit van Gogh, Gauguin und Munch die expressiven Gesten und Farben in die Kunst einführten, kann man sich schwerlich vorstellen, diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Sie sind elementares Zeichen einer verzweifelten Freiheitssuche angesichts der unmenschlichen Enge und Reglementierung. Aber die REIN-EMOTIONALE Geste wird zur Spiegelfechtere, wenn mit der Geste nicht zugleich auch der Gegenstand eingefangen wird. Beide hängen zusammen, keines ist vom anderen zu trennen.

A (HPZ): Was mich betrifft, ich schwankte zwischen Geste und Realität, zwischen expressivem *laissez-faire* und exakten Gegenstandsvorstellungen. Lange Zeit habe ich nach dem Punkt gesucht, wo die abstrakten Formen umkippten in archetypische Gegenstände. Statt nach solchen Figurationen, die mir allmählich wie längst bekannte Gemeinplätze vorkamen, suchte ich nun nach einer speziellen Ikonografie, die weiter griff und meinen individuellen Vorstellungen besser entsprach.

F: Hast Du manchmal, wenn Du im Dunklen im Atelier an Deinen Bildern vorbei gehst, die Idee dass sie zum Leben erwachen könnten und Dich anschauen?

A (LB): Es braucht gar kein dunkles Atelier dazu, die Bilder führen ein dreistes Regiment und glotzen mich ganz unverhohlen an. Na ja, alle schauen unterschiedlich, manche auch verlegen oder heimlich. Ich hatte mal ein sehr großes mit einer Madonnenfigur mit einem schwarzumrandeten Loch in der Brust, die abgründig und heimtückisch auf mein Bett herabsah. Das hat Alpträume gemacht. Das ist natürlich nicht nur bei meinen Sachen so. Alle guten Kunstwerke erwachen zum Leben und schauen einen an. Auch Deine, wie ich finde. Wenn sie es nicht tun, muss man sie begraben, weil sie sonst anfangen, Halbwahrheiten zu verbreiten und Intrigen zu spinnen, um den Geist zu verwirren.

F: Wolltest Du die Tiere vermenschlichen?

A (HPZ): Eher das Tier im Menschen zeigen... In den Zeichentrickfilmen von Walt Disney haben die Tiere menschliche, ja allzumenschliche Züge. Das Tiermilieu ist Verkaufsstaffage. Dass sie, die niedlichen Tierchen, von Jägern abgeschossen oder totgeschlagen werden und ihre Felle verkauft werden, davon ist nie die Rede. Die Tierhändler haben Hochkonjunktur, auch wenn die meisten exotischen Kriech- und Kletterwesen elend in ihren Transportgefängnissen verrecken... Ich wollte auf direkte Weise – ohne Umwege über das Gleichnis oder die Fabel –, Aggression, Wildheit, instinktives Verhalten verkörpern. [...]

F: Hältst Du es für möglich, dass die Lebewesen auf der Erde eine gemeinsame Überlebenschance haben? Was sollte man tun?

A (LM): Die Nutzbarmachung von Tieren muss beendet werden. Reichtum muss wesentlich höher besteuert werden, auch wenn dann weniger von unserem Zeug verkauft wird. Wenn der Kontrast zwischen Arm und Reich noch größer wird, gibt es Krieg.

F: Hast Du auch Arbeiten in denen keine Tiere zu sehen sind?

A (LM): Ja, es gibt eine Arbeit in der keine Lebewesen zu sehen sind, sie heißt „Tanz der Strohhalme“ (2003). Es geht um Animismus und so sieht es aus: Das Leben/die Flüssigkeit in den Halmen wird von dem Kleber dargestellt, mit dem ich auch die Halme auf das Papier aufgebracht habe.

F: Meinst Du mit „Tier“ das Kreatürliche schlechthin oder insbesondere das Tier im Kontext Mensch.?

A (LM): Ich versuche die anthropozentrische Perspektive zu verlassen und einen anderen Standpunkt einzunehmen. Statt der Bezeichnung Mensch /Tier interessiert mich eher die Umschreibung von menschlichen und nicht-menschlichen Tieren.

F: [...] Von Bacon stammt der Satz: „Ich interessiere mich überhaupt nicht für abstrakte Kunst... Für mich hat die abstrakte Kunst kein Sujet, sie kehrt immer zur Dekoration zurück. Die abstrakten Maler können hübsche und nette Bilder malen, aber nichts, was einen umwirft.“

A (HPZ): Andererseits schaden die abstrakten Wechselbäder in keiner Weise; je figurativer man denkt, desto mehr abstrakte Stilübungen sollte man machen – wie Musiker Etüden spielen und die Technik der Engführung, des Kontrapunktes und die Polyphonie studieren... Munch tauchte seine Figuren in das Wellenbad des Jugendstils, um ihnen Form zu geben. Beckmann und Grosz präzisierten ihre inhaltlichen Keulenschläge durch die Auseinandersetzung mit dem Kubismus und Futurismus... Die Reihe ließe sich fortsetzen...

(Die Fragen und Antworten von HP Zimmer sind seinem Buch „Selbstgespräch. Bilder 1958–84“ entnommen, das 1984 in München erschienen ist.)

(LB = Lutz Braun, MD = Matthias Dornfeld, CH = Christine Heide-
mann, LM = Lin May, HPZ = HP Zimmer)

Please look at our website for the English version of this text.

Feierabend

The *Feierabend* show assembles works by Matthias Dornfeld (*1960), Lin May (*1973), Lutz Braun (*1976) and HP Zimmer (1936–1992). Even though some of the works are three dimensional, and use material other than pen and paper, the show as such is focused on drawing. All the works share a common element: They are all intensely concerned with figuration despite the fact their approaches are very different. In the oeuvre of HP Zimmer, co-founder of the SPUR group, he repeatedly discusses the relationship between abstraction and figuration. In the works of the younger artists in the show it becomes visible how deeply they

are engaged with the question of how to depict animals or human beings. Besides some darker aspects one can always recognize a strong love for life itself, celebrating very existential moments.

The title *Feierabend* stems from a drawing by HP Zimmer from 1969 that will be part of the exhibition.

**Extended Opening hours during Gallery Weekend:
Saturday, April 28 / Sunday, April 29, 11 am – 7 pm**

News

Art Cologne

RECEPTION participates in the Art Cologne, New Contemporaries section. We present works by **Koenraad Dedobbeleer, Marc Handelman and Markus Saile**. You will find us in hall 11.3, booth A-11. (April 18–22, 2012)

Guy Allott

participates in *Reason and Emotion: Landscape and Romanticism in Contemporary Art* at Baroniet Rosendal in Norway (May 10 – June 17, 2012)
– *Super States* (solo show), Madder 139, London (May 17 – June 30, 2012)

Tatiana Echeverri Fernandez

participates in the exhibition *Collage* at the Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux, France (July 1 – November 4, 2012)

Leigh Ledare

Collaborations & Inventions (curated by Friederike Nymphius), CCA Kunsthalle Andratx, Andratx, Spain (April 7– September 9, 2012)
The Box, Los Angeles (March 17 – April 21, 2012)

Luigi Ghirri

Works by Luigi Ghirri are part of the show *Von Horizonten. Set 8 aus der Sammlung des Fotomuseum Winterthur* at Fotomuseum Winterthur. (until May 20, 2012)
– Elena Re edited *Luigi Ghirri. Project Prints*, published by JRP Ringier in spring 2012.

Annette Weisser

Together with Jason E. Smith she edited *Everything is Everything - Jacques Ranciere: Between Intellectual Emancipation and Aesthetic Education*, conference reader Art College of Design Pasadena, published by Art Center Graduate Press, distributed by JRP Ringier 2011.

upcoming show at RECEPTION

Annette Weisser: *Klara's Lied*
Opening: June 29, 2012

Contact

RECEPTION

Christine Heidemann
Kurfürstenstraße 5/5a
10785 Berlin
T. +49. (0)30. 26 93 14 55
info@reception-berlin.de
www.reception-berlin.de

Opening Hours: Thur–Sat 11–18 and by appointment

Copyright: RECEPTION berlin contemporary GmbH, the artists
Thanks to Nina Zimmer.