

Face to Face

*Philip Akkerman, Anton Henning, Klaas Kloosterboer,
Stephan Melzl, Paul Morrison, Julian Opie, Albrecht Schneider u.a.*

Exhibition 24 January - 21 March 2015

Portraiture has always served as an aide to remembrance beyond the present, enduring even death itself. Since the beginning of time mankind's longing for the effigy has been apparent, at times even infused by a belief in the spiritualism and magic such an image can convey. While detail and meticulousness were once of great importance for the sake of recognition, these core characteristics of the genre became increasingly obsolete with the invention of photography in the beginning of the 19th Century. Being overruled in terms of exactness, and while simultaneously the medium itself undergoes turmoil's of change - Impressionism, Expressionism, Surrealism, Futurism and later Photorealism and Hyperrealism - painting increasingly relied on its own devices and strengths. At once the focus shifted to portraying a being by way of painterly expression.

History aside, the key attribute of a portrait per se remains creating a copy of some sort, even if abstraction or surrealist forms are applied. While the connection, or rather the search, for some sort of truth or reality remains the defining starting point for the viewer, it is however the mode of depiction chosen that has an authoritative effect on the work in progress: the artist now, through choice of material, stroke, and form, defines what is to be «painted».

What does this ancient form of depiction still have to offer in the digital age? Whether it be classic self-portraiture or a genre-mix applied, a subordination of the term «portrait» or a reduction thereof, or even be it a reference made to the abundance of self-manifestation as a consequence of the digital day and age: the selection of artists presented in this exhibition present the diversified possibilities that embody the concept of a portrait today. Carefully selected and placed «face to face», the juxtapositions create at once a dialogue between the various works as well as underline the expressiveness of each in its singularity. Not only does the diversity of the genre become apparent, moreover it itself becomes the mode of self-contemplation for artist and viewer alike.

GALERIE BOB VAN ORSOUW

Philip Akkerman (NL, *1957)

For more than 30 years the artist has created thousands of portraits solely of himself. Like a conceptual diary, he has transformed his own image via various costumes, age situations, and different modifications to his physiognomy. Beyond these variations, Akkerman alludes to movements in art history – such as Expressionism, Abstraction, or Surrealism – while similarly posing interesting questions about the «manufacturing» of ones identity to the outside world in contemporary times.

Anton Henning (DE, *1964)

Anton Henning's creativity knows no bounds. He uses every technique, from drawing, to sculpture, photography, film and music, all the way to environmental installations. However painting plays the elemental role, often blurring the lines between snaking outlines and frightening grimaces who's gaping mouths and hypnotising stare dissolve into surrealist structures.

Klaas Kloosterboer (NL, *1959)

Reacting with his canvases like a sculptor in space, Klaas Kloosterboer deconstructs giant, spray painted canvases he then takes apart and sews back together to bumptious costumes and masks. The almost theatrical settings and pieces bring «face to face» the tragedy and comedy of painting.

Stephan Melzl (CH, *1959)

With his paintings Stephan Melzl transports the classic ideology of the portrait into the here and now, through the application of contemporary aesthetics and the explicit referral to the digital age, including the use of smartphones and the ever-increasing need for self-projection.

Paul Morrison (GB, *1966)

Regarding Paul Morrison's works, we find ourselves pondering over how our language functions. His schematic depiction of a tree is like an imprecise lecture on our subjective perception; just like the general term "tree" only imperfectly describes the empirical diversity of trees. His standardised-seeming depictions of nature point to the fact that an object, despite its recognisability, is never conclusively portrayable.

Julian Opie (GB, *1958)

Julian Opie's unmistakable visual idiom is characterised by the reduction of individual features of the human figure to just a few telling lines or by the representation of physiognomic features so schematic that the portrait resembles a pictogram. His focus lies increasingly on the physicality of the piece itself – whether it be painting, LED screens, or sculpture – posing questions concerning identity in massmedial society.

Albrecht Schnider (CH, *1958)

From hundreds of drawing derive just a few large, perfectly geometrical landscapes and «portraits», the latter appearing more like faceless outlines of heads. Testing new painting possibilities, Schnider follows a highly distinctive attitude and striving for perfection in terms of both form and content.

Face to Face

*Philip Akkerman, Anton Henning, Klaas Kloosterboer,
Stephan Melzl, Paul Morrison, Julian Opie, Albrecht Schneider u.a.*

Ausstellung 24. Januar - 21. März 2015

Das Festhalten des menschlichen Antlitz' dient schon immer der Erinnerung - es wird ein Vermächtnis geschaffen, das Abwesenheit und Tod überdauert. Die Sehnsucht nach dem Abbild prägt die Menschen seit jeher und in manch einem Portrait steckt sogar der Glaube an die Magie des Bildes selbst, wie im vielfach angebeteten Antlitz Christi des Veronikatuchs. Waren Genauigkeit und Wiedererkennungswert der Abbildung zu Beginn noch von größter Bedeutung, wird mit Erfindung der Fotografie schon Mitte des 19. Jh. die Abbildfunktion der Malerei teils obsolet, ist der neue technische Apparat in seinen Ergebnissen doch um ein weites exakter. Die Malerei beginnt sich in den verschiedensten Ausprägungen auf ihre eigenen Mittel und Vorteile zu besinnen - Impressionismus, Expressionismus, Surrealismus, Futurismus oder Hyperrealismus - der neue Fokus liegt auf der Darstellung des Wesens mit malerischen Mitteln.

Doch genug der Geschichte. Das als Portrait bezeichnete Bild behält bis heute den Charakter eines Abbildes, denn auch wenn es mit abstrakten oder surrealen Formen dargestellt ist, versuchen wir stets dessen Umsetzungen auf den Charakter der vielleicht abgebildeten Person zu beziehen. Der Wahrheitsanspruch oder vielmehr die Wahrheitssuche ist und bleibt Definitionsursprung des Portraits beim Betrachter. Doch gerade die Art und Weise der Darstellung definiert das für ihn entstehende Bild auf entscheidende Weise. Der Künstler bestimmt mit Strich, Farbwahl und Form welches Bild er „malen“ möchte.

Vom Selbstportrait über Genremischungen und -brechungen, einer Reduktion und Überbordung des Begriffs Portrait bis hin zu aktuellen Fragen der individuellen Nutzung dieses Mediums der Darstellung im digitalen Zeitalter: Die hier versammelten Künstler zeigen in ihren Portraits die verschiedensten Möglichkeiten der Gestaltung und des Umgangs mit dem Portrait in der heutigen Zeit. Was kann diese uralte Form der Darstellung im aktuellen Zeitalter digitaler Medien noch leisten? In der gemeinsamen Ausstellung werden hier die unterschiedlichsten Formen der zeitgenössischen Portraitmalerei in sorgfältig bedachten Gegenüberstellungen zusammengeführt und gewinnen - face to face - in der gegenseitigen Konfrontation noch einmal an individueller Ausdruckskraft und neuen Gesichtspunkten. Das Portrait wird nicht nur in seiner Vielseitigkeit zum Ausdruck gebracht, vielmehr wird es selbst zum Medium der Selbstbefragung für Künstler wie Betrachter.

GALERIE BOB VAN ORSOUW

Philip Akkerman (NL, *1957)

Seit mehr als 30 Jahren portraitiert Akkerman in tausenden Variationen ausschließlich sich selbst. In seiner konzeptuellen Malerei verwandelt er sein eigenes Abbild mit verschiedenen Kostümen, Situationen und Variationen im Ausdruck. Zudem spielt er mit Formen der Kunstgeschichte und wirft in der erschaffenen Vielfalt Fragen der personalen Identitätskonstruktion in der heutigen Zeit auf.

Anton Henning (DE, *1964)

Leinwände, Wandfarbe, Licht oder Möbelstücke: Das Universum Henning kennt keine Grenzen und zieht den Besucher direkt in seinen Bann aus kreativen Reibungen und Irritationen. Er erschafft in seinen Bildern erlebbare Räume, in denen allein die Bezeichnung als <Portrait> verschlungene Linien zu zähnefletschenden Mäulern und starrenden Augen werden lässt, deren animierte Gestalten sich im nächsten Moment wieder in surreale Formen auflösen.

Klaas Kloosterboer (NL, *1959)

Kloosterboer wird in seinen performativen Malereien zum kreativen Skulpteur. Er sprüht Farbe auf riesige Leinwände und näht sie zu übergroßen Kostümen und Masken zusammen. Seine skulpturalen, fast schon bühnenhaften Inszenierungen führen die Tragik und Komik zugleich der Malerei vor Augen zwischen Leere und Repräsentation.

eine inszenierte und performative Malerei

Stephan Melzl (CH, *1959)

In seinen Werken überführt er klassische Bildtraditionen wie die der Portraitmalerei in eine aktuelle Ästhetik. Er verbindet sie mit sozialen Themen des 21. Jahrhunderts und setzt sich beispielsweise explizit mit der Nutzung von digitalen Medien im Zeitalter des Smartphones auseinander und dem Zwang zur ständigen Selbstdarstellung.

Paul Morrison (GB, *1966)

In der einfachen Formreduktion komplexer botanischer Gebilde und dem Spiel mit Positiv- und Negativformen vermischt Morrison feste Genrezuschreibungen zu neuen, hybriden Formen mit kohärenten Blickwinkeln. So wie die Bezeichnung <Baum> nur unvollkommen die empirische Vielfalt von Bäumen beschreibt, weisen darauf hin, dass ein Objekt nie in seiner Gänze darstellbar ist.

Julian Opie (GB, *1958)

Das Werk Julian Opies erinnert an eine Kunst zwischen Comic-Strips und Pop Art. In einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Bewegungsapparat lösen die Bilder des Künstlers sich in der Reduktion der Formensprache vom eigentlichen Träger. Der Fokus liegt verstärkt auf den verwendeten Bildmitteln - vom gemalten Bild, LED-Screen bis zur Skulptur - und wirft Fragen der Identität im massenmedialen Zeitalter auf.

Albrecht Schnider (CH, *1958)

Hunderte Zeichnungen sind Basis für wenige grosse, in perfekter Geometrie umgesetzte aufgebroschene Köpfe ohne Gesicht. In seinem Streben nach Perfektion und der steten Erkundung der Malerei selbst überlässt er die endgültige Umsetzung seiner Werke einer Fachperson und lässt so seine Portraits zur Meta-Malerei werden.