

BERLIN ARTISTS' STATEMENTS

SOFIE BIRD MØLLER
TATJANA DOLL
VALÉRIE FAVRE
LUCAS FOLETTA CELINSKI
EBERHARD HAVEKOST
JÖRG HEROLD
GREGOR HILDEBRANDT
KLUB7
PETER KRAUSKOPF
ALICJA KWADE
SVEN MARQUARDT
BERNHARD MARTIN
FRANK NITSCHÉ
AHARON OZERY
WOLFGANG PLÖGER
ADAM SAKS
SOPHIA SCHAMA
NATALIA STACHON
FABRIZIA VANETTA
ULRICH VOGL

ULRICH VOGL

Urodzony w 1973 roku w Kaufbeuren (D), mieszka i pracuje w Berlinie.

1996–1999 studia na Akademie der Bildenden Künste München.

1999–2002 studia na Universität der Künste Berlin. Studia mistrzowskie u Dietera Appelta.

2003–2004 studia na School of Visual Arts, New York (USA).

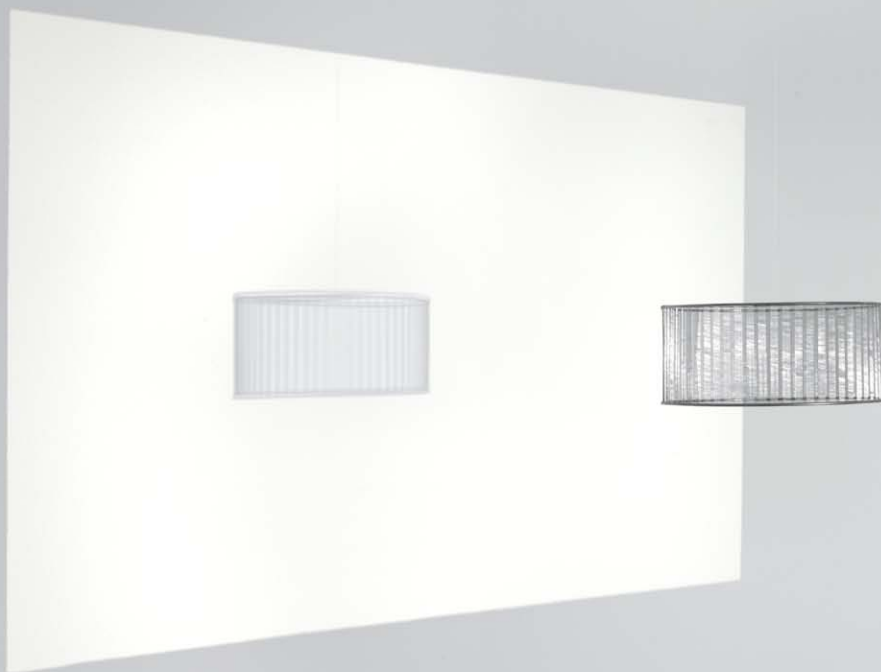
www.ulrich-vogl.de

084 | 085 Termin „rozszerzenie rysunku”, będący już tytułem katalogu i wystawy indywidualnej Ulricha Vogla, można uważać za motyw przewodni twórczości tego artysty, przy czym w ostatnich latach skupia się on na „rysunku i świetle”, na pracy z wykorzystaniem projekcji, cienia, ruchu i rysunku.

Wiele spośród jego precyzyjnie przemyślanych prac, mających koncepcyjny i eksperymentalny charakter, znajduje się w ciągłym ruchu, a mimo to emanuje niemal kontemplacyjną ciszą. Wytwarzają one własną przestrzeń z własnym czasem, która „robi miejsce” widzowi na własne

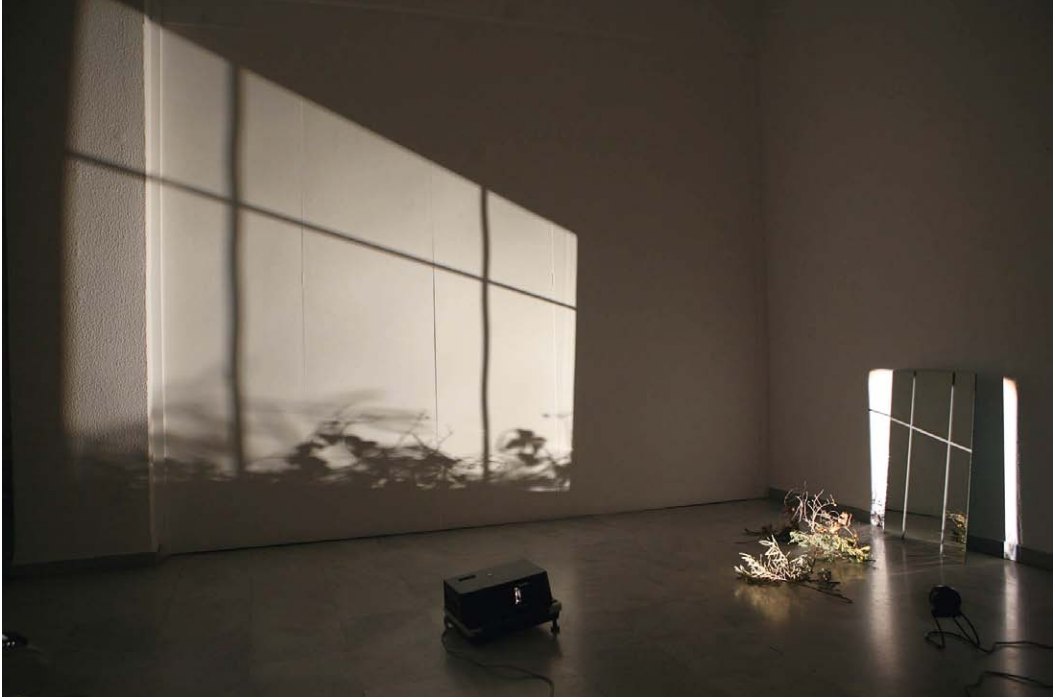
spotkania. Dają magiczny efekt, nie ukrywając jednak nigdy prostoty swego powstawania.

Dobrym tego przykładem może być praca „Film”, w której światło przechodzi przez obracający się kołowrotek dla chomika, dzięki czemu na ścianie powstają cienie przybierające zmienne kształty. Projekcja przypomina wczesne filmy, choć nie pokazuje konkretnych obrazów. Wciąga widzów w wymagowany film, z tym że publiczność widzi, jak powstają obrazy. W ten sposób powstaje wolna przestrzeń w głowie – na własny film.

[1]

[1] — **Film 40 minut** 2012, rzutnik do przeźroczy, koło, silnik, nić, podest, koło: ø 23 cm, wersja: 3, courtesy of the artist (zdjęcie: Eric Tschernow) Koło kręci się coraz szybciej przez 20 minut, potem silnik się zatrzymuje. Przez 20 minut koło powoli wyhamowuje, aż prawie całkowicie się zatrzyma. Potem znów zaczyna się film. [2] — **Okno Saloniki** 2011, lustro, taśma klejąca, gałęzie, wentylator, źródło światła, zmienne wymiary, widok instalacji, TinT Gallery, Thessaloniki, courtesy of the artist (zdjęcie: Ulrich Vogl) [3] — **Okno Berlin** 2010, lustro, taśma klejąca, gałęzie, wentylator, źródło światła, zmienne wymiary, widok instalacji, Galerie Opdahl, Berlin (zdjęcie: Wiley Hoard)

[2]

[3]

086 | 087
VOGL

[5]

[4] — **Bez tytułu** 2010, rzutniki do przeźroczy, przeźrocza z folią aluminiową, 340 × 180 cm, courtesy of the artist (zdjęcie: Eric Tschernow)

[5] — **She brings the rain** 2011, mobil z chmurami z folii aluminiowej, głośniki, odtwarzacz MP3, lampa studyjna, 200 × 190 × 100 cm, wersja 1 z 3, courtesy of the artist (zdjęcie: Susanna Corchia) Z głośników rozbrzmiewa „She brings the rain” zespołu CAN. Chmury poruszają się wśród dźwięków muzyki.

FABRIZIA VANETTA

1983 Born in Ingolstadt (D)
Lives and works in Berlin
2004–2011 Course of studies, Academy of Fine Arts, Munich
2008–2009 Course of studies, Berlin University of the Arts (UdK)

www.fabriziavanetta.com

The Baroque philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz once stated that there can never be “a straight line without curves intermingled”, and Vanetta demonstrates this key feature when harnessing the printed configurations and measured scales as compositional cues and grounds for her energetic scrawls to occupy and depart from.

Proceeding in “an endlessly preparatory, digressive, voluptuously hesitant manner”, even “awkward ponderousness”, she describes an allegorical impulse at the core of Walter Benjamin’s deconstruction of the Baroque. Although her images are confidently finished and well-balanced, they nevertheless recall preliminary sketches, radiating a sense of progressive practice not unlike musical scores, which can also be regarded as skillful studies or exercises that build mastery and understanding through repetition. Both the music notes and the drawings require interpretation; they act as detached ciphers for action. One must remember that the musical notation is itself an abstraction, a diagrammatic series of glyphs formalized so as to signify and catalyze a response that yields something else entirely: a symbol, an emotion, or a narrative communicated through transference.

Post Brothers (Matthew Alexander Post)

[1] **Fabrizia Vanetta**, 2014, exhibition view, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (photo: David Brandt)

[2] **Marche funèbre** [“Funeral March”], 2013, lead pencil, colored pencil and oil pastel on sheet music, 31.2 × 26.2 cm, courtesy of the artist (photo: Fabrizia Vanetta)

[3] **Gold and Silber** [“Gold and Silver”], 2014, colored pencil and oil pastel on sheet music, 34 × 27 cm, courtesy of the artist (photo: Fabrizia Vanetta)

[4] **Faust**, 2013, lead pencil and oil pastel on sheet music, 34 × 27 cm, courtesy of the artist (photo: Fabrizia Vanetta)

[5] **Bridal Procession**, 2014, colored pencil and chalk on sheet music, 31 × 23.5 cm, courtesy of the artist (photo: Fabrizia Vanetta)

ULRICH VOGL

1973 Born in Kaufbeuren (D)
Lives and works in Berlin
1996–1999 Course of studies, Academy of Fine Arts, Munich
1999–2002 Master student under Dieter Appelt,
Berlin University of the Arts (UdK)
2003–2004 Course of studies, School of Visual Arts, New York (USA)

www.ulrich-vogl.de

Whereby the term “extension of drawing”, already both the title of a catalog as well as a solo exhibition of Ulrich Vogl’s, can be viewed as the leitmotif of the artist’s work, in recent years the artist’s focus has nevertheless actually been on “drawing and light”, on working with projections, shadows, movement, and drawing.

Many of his precisely thought-out conceptual and experimental works are in constant motion despite exuding an almost contemplative tranquility. The individual works create a space all of their own, with a likewise individual temporality, which “creates room” for the personal experience of the given viewer. The works cast an enchantment, all the while never concealing the simplicity of their genesis.

A good example of this is the piece entitled *Film*, in which light falls through a spinning hamster wheel and thereby casts varying shadowy forms onto the wall. The projections are reminiscent of early movies, despite being void of concrete imagery. Although the creation of the simulacrum is played out before the eyes of the viewing public, one is nevertheless drawn into an imaginary film. The result is the creation of invigorating latitudes, free spaces, within one’s mind for a film of one’s own.

[1] **Film 40 Minutes**, 2012, slide projector, wheel, motor, thread and pedestal, wheel ø 23 cm, edition of 3, courtesy of the artist (photo: Eric Tschernow)

The wheel turns faster and faster for 20 minutes, then the motor stops for 20 minutes, during which the wheel slowly comes to a total stop. After that, the film starts again.

[2] **Window Thessaloniki**, 2011, mirror, tape, branches, fan and light source, dimensions variable, installation view (TinT Gallery, Thessaloniki), courtesy of the artist (photo: Ulrich Vogl)

[3] **Window Berlin**, 2010, mirror, tape, branches, fan and light source, dimensions variable, installation view (Galerie Opdahl, Berlin), courtesy of the artist and Galerie Opdahl (photo: Wiley Hoard)

[4] **Untitled**, 2010, slide projectors, slides with aluminum foil, 340 × 180 cm, courtesy of the artist (photo: Eric Tschernow)

[5] **She Brings the Rain**, 2011, mobile with tinfoil clouds, loudspeakers, MP3 player and studio light, 200 × 190 × 100 cm, version 1 of 3, courtesy of the artist (photo: Susanna Corchia)

From the loudspeakers, CAN’s song *She Brings the Rain* is heard; the clouds move to the music.

FABRIZIA VANETTA

1983 Geboren in Ingolstadt (D), lebt und arbeitet in Berlin
2004–2011 Studium, Akademie der Bildenden Künste München
2008–2009 Studium, Universität der Künste Berlin

www.fabriziavanetta.com

Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosoph des Barock, stellte einmal fest, dass es so etwas wie „eine gerade Linie ohne beigemischte Krümmungen“ niemals geben kann, und Vanetta führt diese Baseigenschaft vor Augen, indem sie gedruckte Vorlagen und Maßeinheiten als kompositorische Elemente und Bildgründe nutzt, um sie mit ihren energetischen Zeichnungen zu überziehen und zu modifizieren.

Indem sie auf „endlos vorbereitende, abschweifende, wollüstig zögerliche Weise“ und sogar mit „unbeholfener Großspürigkeit“ verfährt, beschreibt sie einen allegorischen Impuls, der den Kern von Walter Benjamins Dekonstruktion des Barock ausmacht. Obwohl ihre Bilder definitiv vollendet und gut austariert sind, haben sie doch auch etwas vorbereitend skizzenhaftes. Sie vermitteln den Eindruck fortwährenden Praktizierens, ähnlich wie bei Notenblättern, die sich ebenfalls als kunstvolle Studien oder Übungen betrachten lassen, und die durch Wiederholung zu besserem Verständnis und zur Meisterschaft führen. Sowohl die Noten als auch die Zeichnungen bedürfen der Interpretation; sie fungieren als losgelöste Chiffren für Handlungen. Man muss bedenken, dass die musikalische Notation selbst eine Abstraktion darstellt, eine diagrammartige Zeichenfolge, formalisiert, um eine bestimmte Reaktion zu bezeichnen und abzurufen, und die etwas völlig anderes hervorbringt: ein Bild, ein Gefühl oder eine Geschichte, vermittelt durch Übertragung.

Post Brothers (Matthew Alexander Post)

[1] **Ausstellungsansicht: Fabrizio Vanetta**, 2014, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Foto: David Brandt)

[2] **Marche funèbre**, 2013, Bleistift, Farbstift, Ölkreide auf Notenblatt, 31,2 × 26,2 cm, courtesy of the artist (Foto: Fabrizio Vanetta)

[3] **Gold und Silber**, 2014, Farbstift, Ölkreide auf Notenblatt, 34 × 27 cm, courtesy of the artist (Foto: Fabrizio Vanetta)

[4] **Faust**, 2013, Bleistift, Ölkreide auf Notenblatt, 34 × 27 cm, courtesy of the artist (Foto: Fabrizio Vanetta)

[5] **Brautzug**, 2014, Farbstift, Kreide auf Notenblatt, 31 × 23,5 cm, courtesy of the artist (Foto: Fabrizio Vanetta)

ULRICH VOGL

1973 Geboren in Kaufbeuren (D), lebt und arbeitet in Berlin
1996–1999 Studium, Akademie der Bildenden Künste München
1999–2002 Studium, Universität der Künste Berlin
Meisterschüler bei Dieter Appelt
2003–2004 Studium, School of Visual Arts, New York (USA)

www.ulrich-vogl.de

Der Terminus „Erweiterung der Zeichnung“, bereits Titel eines Katalogs und einer Einzelausstellung von Ulrich Vogl, kann als Leitmotiv der Arbeit des Künstlers gesehen werden, wobei der Fokus der letzten Jahre auf „Zeichnung und Licht“, auf der Arbeit mit Projektion, Schatten, Bewegung und Zeichnung liegt.

Viele seiner präzise durchdachten, konzeptionell und experimentell angelegten Arbeiten sind ständig in Bewegung und atmen doch eine fast kontemplative Stille. Sie erzeugen ihren eigenen Raum mit einer eigenen Zeit, der dem Betrachter „Raum schafft“ für eigene Begegnungen. Sie lassen einen Zauber entstehen und verbergen doch nie die Einfachheit ihrer Entstehung.

Ein gutes Beispiel dafür wäre die Arbeit „Film“, bei der Licht durch ein sich drehendes Hamsterrad fällt und dadurch variierte Schattenformen an der Wand entstehen. Die Projektion erinnert an frühe Filme, ohne konkrete Bilder zu zeigen. Sie zieht die Betrachter hinein in einen imaginären Film, jedoch vor dem Hintergrund, dass das Publikum sieht, wie die Bilder entstehen. So tun sich Freiräume für einen eigenen Film im Kopf auf.

[1] **Film 40 Minuten**, 2012, Diaprojektor, Rad, Motor, Faden, Podest, Rad: ø 23 cm, Edition: 3, courtesy of the artist (Foto: Eric Tschernow)
Das Rad dreht sich für 20 Minuten immer schneller, dann stoppt der Motor. Für 20 Minuten läuft das Rad langsam aus bis es fast gänzlich zum Stehen kommt. Danach beginnt der Film erneut.

[2] **Fenster Thessaloniki**, 2011, Spiegel, Klebeband, Äste, Ventilator, Lichtquelle, Größe variabel, Installationsansicht, TinT Gallery, Thessaloniki, courtesy of the artist (Foto: Ulrich Vogl)

[3] **Fenster Berlin**, 2010, Spiegel, Klebeband, Äste, Ventilator, Lichtquelle, Größe variabel, Installationsansicht, Galerie Opdahl, Berlin, courtesy of the artist and Galerie Opdahl (Foto: Wiley Hoard)

[4] **Ohne Titel**, 2010, Diaprojektoren, Dias mit Alufolie, 340 × 180 cm, courtesy of the artist (Foto: Eric Tschernow)

[5] **She brings the rain**, 2011, Mobile mit Alufolienwolken, Lautsprecher, MP3-Player, Studiolampe, 200 × 190 × 100 cm, Version 1 von 3, courtesy of the artist (Foto: Susanna Corchia)
Aus den Lautsprechern ertönt „She brings the rain“ von CAN. Die Wolken bewegen sich durch die Musik.