

SETAREH

Katharina Hohmann, Maike Illies, Christian Megert, Robert Rotar, Memphis Schulze, Corin Sworn

Figur auf Grund

APRIL 1 – MAY 6, 2023

Figur auf Grund takes these two classical terms, which originally come from cognitive linguistics, to describe how we perceive and define objects and separate them from their surroundings. With roots in Gestalt Therapy, these terms have become central to the discussions of art.

These designations became technical tools to approach the organization of a composition, and artists have studied the play between the two usually with the purpose of making the figure stand out from the ground. With the advance of nonrepresentational work and phenomenological art forms, the viewer themselves started to become the actual figure within the larger ground of the exhibition space.

This presentation builds off of the formal experiments of **Christian Megert**, who utilises mirrors for an optical experience which reflects the viewer in the frame of the picture, to then consider these active encounters where one's own figure and respective ground become an essential component of the work. Expanding on this type of socially directed artistic constructions, these artists move in and out of abstracted formal gestures to realize an art beyond the picture, forming projects which blur the definitions of figure and ground. Seeking to find a space which not merely pictures our world, these artworks fold us into their formal construction to articulate a play within our expanded social landscape.

Born in 1926, **Robert Rotar** has been dubbed the *'Magician of the Spiral'*. This circular motive would become the central focus of his life's work. In the spiral, Rotar envisioned galaxies of possibility. Building the vibrating pulsations of colour through shifts in tone, the circular fields trick the eye and appear to oscillate. Rotar understood these works as portals of transcendence. Spiritually motivated, they play with principals of colour theory to push the occurrence of seeing towards an experience more than looking but feeling through your eyes, thinking through that experience. Trained in Social Realism before WWII, he later found an active dialogue amongst the Düsseldorf avant-garde and was in close conversation with the ZERO group as well as Joseph Beuys, James Lee Byers and other artists who were seeking to move beyond representation towards a spiritual transformation of society.

In **Memphis Schulze's** works, we encounter an idea of the figure which is entirely splintered across its ground, exploded across an atmospheric field. The spirit of Pop Art and its populist imagery permeates his work, full of quotation of his contemporary environment. In these works, the composition is scattered with cartoon elements, drifting amidst quotations of painterly marks which evoke the spiritual tendencies of early abstraction with gestural wit. The artist embeds these scribbles and slashes with traces of the real world to create this play between fragmented figure and an expansive ground of colour. Our minds are again engaged to think through the elements and find humanist potential within this sonata of signs. Music is an excellent metaphor for Schulze's prints, jazzy cacophonies swirling in a universe of experience. These are psychological images, surrealist strategies to picture the dispersed and decentred spirit of the fully Modern individual. Through picturing the fragmentation experienced in alienating environments, he brings us into his terrain with humour, picturing his modern subject with a playful canniness.

Like Schulze, Katharina Hohmann's art engages modes of abstract to speak to the experiences of the real world. More Materialist than psychological, she reworks figurative elements from our build environment and processes them as abstractions, which then realize evocative suggestions through subtle exaggerations of their purpose.

Utilizing colours which are essentially industrial, though infused with whimsy, these forms are distorted beyond their purpose, rendering them useless. In this exhibition, we present four Paper Planes, sculptures inspired by the newspaper racks of the 1970s. In this context,

SETAREH

they could be read as structuralist grounds that hold the daily news, a picturing of ourselves as received from the media. Nestled into the supports are nearly obliterated representations of familiar newspapers like ZEIT and BILD, realized as steel sheets punctured with the names of major newspaper in brail, illegible to most. Homann's historical materiality is enacted through our encounter with them, where we in fact become figures coming to these steel built grounds of abstracting reason. They ask us to question the conditions of broadcasts and our position at a time where these systems are increasing obfuscated.

Corin Sworn's *Decision Fatigue III and IV* are essentially abstracted representations of lived experience. It is the figure of the artists process which defines this ground, a white wash deferral which blanks out the days and weeks of a calendar. Yet, like in life, the real pokes through in fragments of script and notes, and in accumulations of material stuck under the pages of these calendars exposing an accumulation of the artist's daily experience. Hovering in a blue non-space of procrastination, Sworn's fatigue is express through its deferral. Here, the idea of the figure is entirely embedded in the ground, one in which this repressed material becomes a sedimentary field, built from layers of struggle. In encountering her picturing of her own anxious indecision, we may find common ground and identify with these deferred ambitions.

Moving beyond the real world and into the imaginary, Maike Illies' elliptical landscapes fold notions of figure and ground into each other. Dream like temporalities shift and flow, drawing the viewer into their illusive imaginariums. Lurid colours lend their futuristic resonance to these fantastical formations that reach with extravagant energy over oscillating grounds. The expansive dimensions of these figures overcome the ground, becoming fields of energy and experience. The paintings are configured through a layered process of priming, drafting, experimenting with colours in pencil and pastel to be finished with carefully applied paint. The hard edges of her shapes give the forms a defined physicality, bringing a material weight that allows them to hover above the surface. Gentle gradations of colour give them further dimension and is also used in the ground where it bends the horizon towards new potentials. Illies' work performs these temporal shifts with skilled precision at form out of body knowledge, an imaginative state of transcendence.

SETAREH

Katharina Hohmann, Maike Illies, Christian Megert, Robert Rotar, Memphis Schulze,
Corin Sworn

Figur auf Grund

1. APRIL – 6. MAI, 2023

Figur auf Grund bezieht sich auf zwei klassische Begriffe aus der kognitiven Linguistik, die zur Beschreibung und Definition unserer Wahrnehmungen von Objekten dienen. Wir grenzen durch sie Objekte von ihrer Umgebung ab. Mit ihren Wurzeln in der Gestalttherapie wurden sie zu Begriffen in der Kunstdiskussion.

Diese Bezeichnungen wurden zu technischen Hilfsmitteln, um sich der Organisation einer Komposition anzunähern. Die Künstler/innen haben das Spiel zwischen den beiden Begriffen untersucht, meist mit dem Ziel, die Figur aus dem Untergrund hervorzuheben. Mit dem Vormarsch ungegenständlicher Arbeiten und phänomenologischer Kunstformen, begann der Betrachter selbst zur eigentlichen Figur im größeren Rahmen des Ausstellungsraums zu werden.

Die Präsentation baut auf den formalen Experimenten von **Christian Megert** auf. Er verwendet Spiegel, die den Betrachter im Rahmen des Bildes reflektieren und somit für ein optisches Erlebnis sorgen. Dadurch betrachtet man aktive Begegnungen, bei denen die eigene Figur und der jeweilige Grund zu einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit werden. Indem sie die Art von sozial ausgerichteten künstlerischen Konstruktionen erweitern, bewegen sich diese Künstler/innen in und aus abstrakten, formalen Gesten heraus. Eine Kunst jenseits des Bildes wird realisiert. Die Künstler/innen bilden Projekte, welche die Definitionen von Figur und Grund verwischen. Auf der Suche nach einem Raum, der nicht bloß unsere eigene Welt zeigt, beziehen uns diese Kunstwerke in ihre formale Konstruktion ein. Ein Spiel innerhalb unserer erweiterten sozialen Landschaft wird artikuliert.

Der 1926 geborene Künstler **Robert Rotar** wurde als „Magier der Spirale“ bezeichnet. Das kreisförmige Motiv wurde zum zentralen Mittelpunkt seines Lebenswerks. In der Spirale stellte sich Rotar, Galaxien der Möglichkeiten vor. Indem er die vibrierenden Pulsationen der Farben durch Tonverschiebungen aufbaut, täuschen die kreisförmigen Felder das Auge und scheinen zu oszillieren. Rotar verstand diese Arbeiten als Portale der Transzendenz. Spirituell motiviert, spielen sie mit den Prinzipien der Farbtheorie. Die Erscheinung des Sehens wird zu einer Erfahrung, die mehr ist als nur zuschauen. Man fühlt durch die Augen und denkt durch Erfahrung. Vor dem Zweiten Weltkrieg im Sozialen Realismus ausgebildet, fand er später einen aktiven Dialog mit der Düsseldorfer Avantgarde und stand in engem Austausch mit der ZERO-Gruppe sowie mit Joseph Beuys, James Lee Byers und anderen Künstlern, die über die Repräsentation hinaus eine spirituelle Transformation der Gesellschaft anstrebten.

Wie **Schulze** bedient sich **Katharina Hohmann** in ihrer Kunst abstrakten Formen, um die Erfahrungen der realen Welt anzusprechen. Mehr materialistisch als psychologisch bearbeitet sie figurative Elemente aus unserer gebauten Umwelt. Sie werden als Abstraktionen verarbeitet, die dann durch subtile Übertreibungen ihres Zwecks evokative Vorschläge realisieren. Farben sind im Wesentlichen industriell, wenn auch mit einer gewissen Laune. Durch die Verwendung von Farben werden Formen über ihren Zweck hinaus verzerrt und sie werden unbrauchbar. In dieser Ausstellung präsentieren wir vier Paper Planes, beziehungsweise Skulpturen, die von den Zeitungsständen der 1970er Jahre inspiriert sind. In diesem Zusammenhang könnte man sie als strukturalistische Untergründe verstehen, die die täglichen Nachrichten enthalten. Es handelt sich um ein Bild von uns selbst, wie wir es von den Medien erhalten. Eingebettet in die Stützen sind fast ausgelöschte Darstellungen bekannter Zeitungen wie ZEIT und BILD. Realisiert als Stahlbleche sind die Namen der großen Zeitungen in Brailleschrift durchlöchert – für die meisten unleserlich. Homanns historische Materialität wird durch unsere Begegnung mit ihnen inszeniert, in der wir tatsächlich zu Figuren werden, die auf diese stählernen Gründe der abstrahierenden Vernunft treffen. Sie fordern uns auf, die Bedingungen von Sendungen und unsere Position in einer Zeit zu hinterfragen, in welcher diese Systeme zunehmend verschleiert werden.

SETAREH

Corin Sworns *Decision Fatigue III und IV* sind im Wesentlichen abstrahierte Darstellungen gelebter Erfahrung. Es ist die Figur des künstlerischen Prozesses, die den Grund definiert. Ein weiß getünchter Aufschub, der die Tage und Wochen eines Kalenders ausblendet. Doch wie im Leben schimmert das Reale in Fragmenten von Schrift und Notizen. Und in Anhäufungen von Material, das unter die Seiten dieser Kalender geklebt ist, wird eine Ansammlung der täglichen Erfahrung des Künstlers offenbart. In einem blauen Nicht-Raum der Prokrastination schwebend, drückt sich Sworns Müdigkeit durch ihre Aufschiebung aus. Hier ist die Idee der Figur vollständig in den Boden eingebettet, in dem das verdrängte Material zu einem sedimentären Feld wird, welches aus Schichten des Kampfes aufgebaut ist. In der Begegnung mit ihrer Darstellung ihrer eigenen ängstlichen Unentschlossenheit können wir eine gemeinsame Basis finden und uns mit diesen aufgeschobenen Ambitionen identifizieren.

Maike Illies elliptische Landschaften, die sich über die reale Welt hinaus ins Imaginäre bewegen, falten Begriffe von Figur und Grund ineinander. Traumhafte Zeitstufen verschieben, fließen und ziehen den Betrachter in ihre illusorischen Phantasieräume. Schwülstige Farben verleihen diesen phantastischen Gebilden ihren futuristischen Klang und sie erstrecken sich mit extravaganter Energie über oszillierenden Grund. Die raumgreifenden Dimensionen dieser Figuren überwinden den Boden und werden zu Energie- und Erfahrungsfeldern. Die Arbeiten entstehen außerdem in einem mehrschichtigen Prozess aus Grundierung, Skizze, Farbexperimenten mit Bleistift und Pastell und werden schließlich mit sorgfältig aufgetragener Farbe vollendet. Die harten Kanten ihrer Formen verleihen ihnen eine definierte Körperlichkeit und bringen ein materielles Gewicht mit sich, das sie über der Oberfläche schweben lässt. Sanfte Farbabstufungen verleihen den Positionen eine weitere Dimension und werden auch im Boden verwendet, wo sie den Horizont in Richtung neuer Möglichkeiten biegen. Illies Werk vollzieht diese zeitlichen Verschiebungen mit geschickter Präzision in einer Form, die aus dem Wissen über den Körper entspringt, einem imaginativen Zustand der Transzendenz.