

asis

claus
richter

the
frankfurt
songbook

ausstellung

5.2. —
10.4.16

eröffnung

4.2.16
19 uhr

PUT

ON

HAPPY

FACE

phantasiewelten und ihr vermeintlich naives potential zur flucht aus der wirklichkeit bilden das zentrum von claus richters künstlerischer praxis. installationen, fotografien, schaukästen, filme, puppenspiele und performances kommen in seiner kunst als gleichberechtigte visuelle ausdrucksformen ins spiel.

richters imaginierte welten ironisieren unsere modelle von phantasie und wirklichkeit, ohne dabei einen ausschließlich kritischen blick auf die gegenwelten zu werfen, die uns hollywood sowie die spielzeug- und süßigkeitenindustrie anbieten. im rahmen der ausstellung ‚the frankfurt songbook‘ zitiert und überhöht er das modell des kaufhauses und der geisterbahn als pole unseres begehrens und der flucht in eine andere welt.

spürbar wird dabei eine ironische übersättigung des betrachters, um mit dieser überspitzung auf die durchaus produktive distanz zwischen realität und phantasie aufmerksam zu machen. die vormachtstellung des rationalen gegenüber der naiven unschuld der traumwelten scheint in richters kunst instabil zu werden, was zugleich eine verlust- erfahrung evoziert, mit der man als erwachsener diesen phantastischen welten gegenübertritt.

traumwelten sind als wunscherfüllungssehnsucht und im psychischen begehren elementare bestandteile unserer erfahrung von welt. melancholische sehnsucht und imagination inszeniert er unter dem begriff des gesamtkunstwerks, als spielerische suche nach einer ästhetischen ganzheit, als drängende flucht aus der realität. dabei gelingt es richters werken, durch die sensuelle überforderung des betrachters und die vermeintliche bejahung des kitschs, die sensible grenze zwischen wirklichkeit und imagination spürbar werden zu lassen. der verlust des einen wird dabei zur entleerung des anderen, imagination ohne ihr gegenüber, der wirklichkeit, erscheint sinnlos. in diesem sinne versteht sich seine kunst als sanfte entkräftung der binären zuordnung dieser beiden erfahrungsbereiche, ohne beide pole gegeneinander auszuspielen.

der luzid inszenierte overkill des phantastischen in richters arbeiten lässt uns die schwierigkeit erkennen, das imaginäre zu fixieren und zu einem bild zu formen. claus richter findet in seinem werk eine leichtfüßige sprache, das psychologische spannungs- verhältnis von wirklichkeit und phantasie abzubilden, ohne theoretisierend zu sein. die überbordende ästhetik in seinem werk verweist letztendlich darauf, dass phantasie nicht als flucht aus der rationalen welt missverstanden werden sollte, sondern als teil unserer realität wirksam ist.

SCULPTURAL WORKS

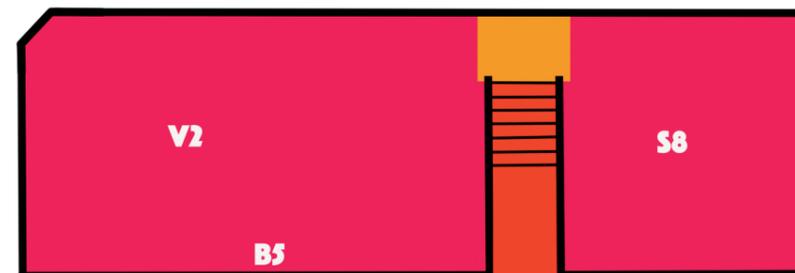
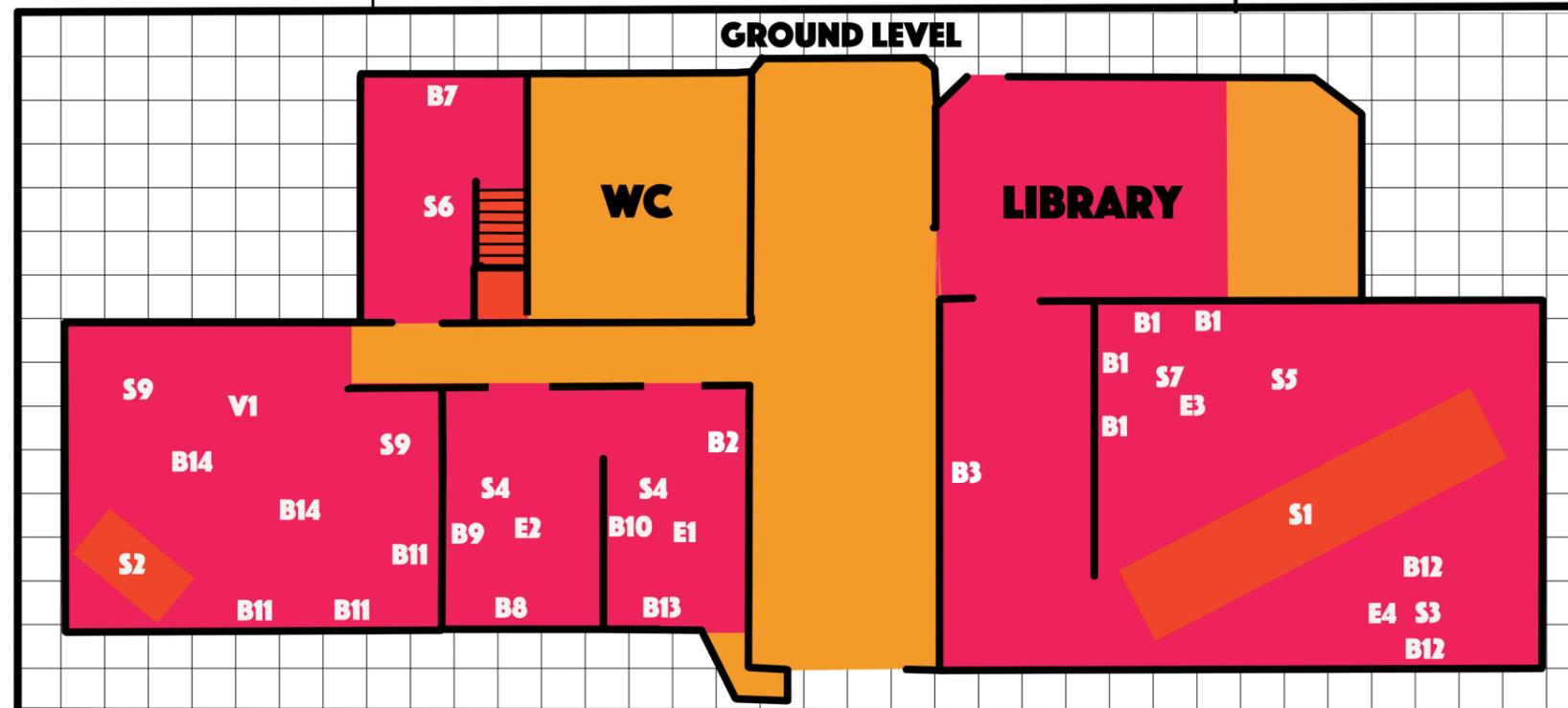
- S1 Rats -2009
- S2 Wakefield Flitcraft Isidor 2013
- S3 Sanatorium -2015
- S4 Nanana (1&2) - 2015
- S5 Chocolate & Almond Chandelier -2010
- S6 Double Self Portrait -2015
- S7 Fox -2012
- S8 Very large Self Portrait with Train and colored Lights -2015
- S9 Peacock Party (1&2) - 2015

BAS RELIEFS

- B1 Come Here (1-4) - 2010
- B2 Kindness - 2010
- B3 Timekeeper - 2011
- B4 Oh No-Not Again -2010
- B5 Phototaxis - 2005
- B6 Nothing is Easy (3&4) 2010

DIRECTORY OF EXHIBITION

VIDEO DURATIONS:

Salve Monstrum:
20 Minutes
It ain't what you do:
5 Minutes

BAS RELIEFS

- B7 Black Self Portrait with Soft Arms (1-3) - 2011
- B8 Toyshop - 2014
- B9 Spagat - 2014
- B10 Klötzchen - 2014
- B11 Solid Golden Age (5-7) 2012
- B12 Spielkarte 1&2 2015
- B13 Toyshop -2014
- B14 Happy Face 1&2 - 2015

VIDEOS

- V1 It ain't what you do its the way that you do it -2005
- V2 Salve Monstrum 2015

EDITIONS

- E1 Peter Pan & Me - 2013
- E2 Salve Monstrum Vinyl Edition Fieber - 2015
- E3 Verse und Bilder -2014
- E4 Poem for Skulpi - 2015

fantasy worlds and their allegedly naïve potential for flight from reality are central to claus richter's practice of art. installations, photographs, showcases, films, puppet shows, and performances come into play in his art as visually expressive devices that are treated on an equal footing with each other.

richter's imagined worlds subject our models of fantasy and reality to ironic treatment without their casting a merely critical look at the counter-worlds posited by hollywood or the toy and confectionary industries. for 'the frankfurt songbook', he stresses the model of the shopping mall and the tunnel of horror as sources of our desire and the escape into a different world. he enacts an ironic over-saturation on the part of the viewer, drawing attention to the productive divide between fantasy and reality by means of exaggeration. the supremacy of the rational over dream worlds and their naïve innocence seems to be destabilized in his art, which also evokes a sensation of loss in the adult confronting these fantasy worlds.

dream worlds as expressions of a longing for wish fulfillment and of psychic desire are elemental constituents of our experience of the world. in his installation, he stages the idea of the gesamtkunstwerk as a melancholic yearning or as an imagination, as a quest for aesthetic wholeness, as an urge to flee reality. by overtaxing the viewer's senses and ostensibly affirming kitsch, his works succeed in rendering tangible the sensitive border between reality and imagination. the loss of the one becomes the evacuation of the other; imagination, without its opposite, reality, is meaningless. in this sense, without playing the two poles off against each other, richter's art opts for a gentle disempowerment of the binary relation of these two realms of experience.

the lucidly staged overkill of fantasy that appeals to fundamental patterns of desire allows us a glimpse into the abyss of attempting to fix the imaginary and turn it into a picture. without becoming theoretical, claus richter finds a light-footed language with which to depict the tense psychological relationship between reality and fantasy. ultimately, the superabundance of the aesthetic in his work points to the fact that fantasy should not be misunderstood as a flight from the rational world, but as an effective part of our reality.

de biografie

claus richter (*1971 in lippstadt) lebt und arbeitet in köln. er studierte von 1994 bis 2003 an der hochschule für gestaltung in offenbach. mit seinen arbeiten war er bereits in zahlreichen ausstellungen vertreten. Einzelausstellungen (auswahl): *ignoranz*, clages, köln (2015); *toyshop*, frieze art fair, new york (2014); *wakefield*, *flitcraft*, *isidor*, *artothek*, köln (2013); *millions of lights*, kölnischer kunstverein, köln (2011); *nothing is easy & selected works from the hoesch collection*, leopold hoesch museum, düren (2010). gruppenausstellungen (auswahl): *toys redux – on play and critique*, migros museum für gegenwartskunst, zürich (2015); *nur hier.*, kunst- und ausstellungshalle der bundesrepublik deutschland, bonn (2013); *the only performances that make it all the way...*, künstlerhaus graz, graz (2013).

en biography

claus richter (*1971 in lippstadt) lives and works in cologne. from 1994 to 2003 he studied at the hochschule für gestaltung in offenbach. his works have been exhibited in numerous shows. solo exhibitions (selection): *ignoranz*, clages, cologne (2015); *toyshop*, frieze art fair, new york (2014); *wakefield*, *flitcraft*, *isidor*, *artothek*, cologne (2013); *millions of lights*, kölnischer kunstverein, cologne (2011); *nothing is easy & selected works from the hoesch collection*, leopold hoesch museum, düren (2010). group exhibitions (selection): *toys redux – on play and critique*, migros museum für gegenwartskunst, zurich (2015); *nur hier.*, kunst und ausstellungshalle der bundesrepublik deutschland, bonn (2013); *the only performances that make it all the way...*, künstlerhaus graz, graz (2013).

basis e.v.

**produktions- und
ausstellungsplattform**

**gutleutstraße 8-12
60329 frankfurt**

www.basis-frankfurt.de

öffnungszeiten

di – fr: 11 – 19 uhr

sa & so: 12 – 18 uhr

mit freundlicher unterstützung von

STADT KULTURAMT
FRANKFURT AM MAIN