

Solid Liquids

International Tendencies of Contemporary Sculpture

Solid but also liquid, these polarities define an aesthetic common denominator which the art works in the exhibition, as diverse as they might initially seem, all share. As solid entities they seem to generate or rotate around a physical core or center, presenting themselves as free standing objects, with conscious attention to compositional detail, sometimes even resting on pedestals or filling vitrines. At the same time they give an unstable impression, like liquids continually changing in shape and form and even substance. Or they appear like insecure, precarious structures due to questionable, even spurious connections. They seem at once capable of siphoning off images, materials and even everyday things from the endless resources of contemporary existence so as to build up ever more complex layers of information, a continual mutation into something new. Or in reverse, they look like things spinning out or melting away, shedding their material substance on the way. These art works as a result address the fleeting quality of the dematerialized sculpture. But they also reveal a new fascination with the sensual aspects of materiality, with its form, texture, expressive capabilities and the possibility, however tenuously, of holding disparate things together. The artists of these works express an interest in the process of making an object meant to last awhile. As solid liquids these sculptures formulate a highly ambiguous state. As Massimiliano Gioni suggests "In their very physical appearances, today's sculptures seem to announce an almost schizophrenic division between the desire to dissolve into the world and the need to fortify their own borders. In this indecision, the sculptures of today might resemble the state of paranoia that we live in as we stand divided between carrying out a new war to conquer new territory or, instead, retreating and carefully protecting our own ground." (Unmonumental The Object in the 21st Century, The New Museum NY 2007, 65)

In many ways these sculptures have qualities which resemble Robert Rauschenberg's Combines with their collection of materials and stuff or those of minimal objects with their blunt physicality and emphasis on phenomenological inquiry. There are, however, important fundamental differences between the way these predecessors from the sixties understood how their work should be experienced and those artists whose works are presented in the exhibition. This older generation rejected any effort to convey a personal self-expression. The visualization of an emotionally generated subjectivity, in fact, proved taboo. And even more importantly they shunned any attempt at creating a symbolic or narrative meaning. Instead the viewer was allotted the role of agent in a process of deriving meaning through his own interaction with the work. Shedding its physical presence along the way, moving in the direction of an "expanded field" sculpture became more and more an experience in which the artist's work merged with its environment – the dynamic of everyday life becoming integral to the meaning of the art.

Now the relationship between artist and viewer appears to have taken a turn. The works in the exhibition often seem like private ruminations, highly personalized attempts at forging an increment of individual identity while at the same time considering the possibility of communal consensus, well knowing that each and everyone is caught up in a contemporary world which glosses over all vestiges of the unique and any steadfast orientation in a wash of permanent change. These multifaceted sculptures tap into a multitude of cultural and historical references, pooling together a polyphony of influences and appropriations creating idiosyncratic narratives, at times almost like personalized mythologies. All the ideas and materials seem woven together into an adhesive fabric with interlocking parts and cultural codes, but showing clearly unraveling seams.

In the exhibition the appearance of strange even hostile looking three dimensional figures and masks with decidedly human traits might be taken as the portrait of an alter ego, an exaggerated self-presence of the artist begging for recognition, yet questioning the feasibility of ever really finding a means of expressing an unquestionable personal identity. In some of the sculptures, materials are held in vitrines or bell jar like constructions as if the substances inside possess volatile qualities and could ooze out and slip away. Like incubators for the germination of fantastic organisms or apparatus for obscure scientific inquiry, these sculptures seem like attempts to discover and create something astonishingly, even mysteriously new – fantastic worlds with an order all their own. Other works take on a decidedly more quotidian character. Here certain formal structures allude to a possible practical use, but through their aesthetic opulence, function bows to the prowess of form, resulting in sculptural objects full of irony and humor.

The contemporary western world is largely defined by global networks, endless information supply and resource access along with a ceaseless bombardment of image production in an environment where everything seems continually in motion. Any difference between a public and private sphere is obliterated with the posting of each new selfie. Seeking a definable orientation seems utterly unproductive if not wholly obsolete. Always on the go describes the new life elixir. The works in the exhibition, however, pose a certain counter active stance. After shifting through layers of meanings and materials in a search for making sense out of the barrage of endless information and available stuff, the artists of these works seem to have made a conscious selection and formed the materials into a solid form, while continually recognizing that upheaval is imminent.

Gail Kirkpatrick

Solid Liquids

Internationale Tendenzen der Skulptur in der Gegenwartskunst

Fest, aber auch flüssig – diese Polarität ist der gemeinsame ästhetische Nenner, der alle Kunstwerke der Ausstellung, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick auch scheinen mögen, miteinander verbindet. Als feste Entitäten scheinen sie um einen physischen Kern oder Mittelpunkt zu kreisen oder zu rotieren. Sie präsentieren sich als freistehende Objekte, die bewusst das Augenmerk auf das kompositorische Detail richten und manchmal sogar auf Podesten ruhen oder Vitrinen füllen. Gleichzeitig machen sie einen instabilen Eindruck, wie Flüssigkeiten, die ihre Gestalt und Form und sogar ihre Substanz fortwährend verändern. Oder sie zeigen sich wegen ihrer fragwürdigen Quasi-Verbindungen als fragile Strukturen. Sie scheinen außerdem in der Lage zu sein, von den unendlichen Ressourcen der zeitgenössischen Existenz Bilder, Materialien und sogar Alltagsgegenstände abzuschöpfen, um immer komplexere Informationsschichten aufzubauen, eine kontinuierliche Mutation zu etwas Neuem. Oder sie wirken gerade im Gegenteil wie Dinge, die gedehnt werden oder wegschmelzen und dabei ihre materielle Substanz verlieren. Die Kunstwerke thematisieren dadurch die flüchtige Qualität der entmaterialisierten Skulptur. Zur gleichen Zeit lassen sie eine neue Begeisterung für die sinnlichen Aspekte der Materialität erkennen, für ihre Form, ihre Textur, ihre Ausdrucksmöglichkeiten und die Fähigkeit, disparate Dinge zumindest eine Zeitlang zusammenzuhalten. Die in der Ausstellung vertretenen Künstler zeigen auch ein Interesse an dem Prozess der Herstellung eines Objekts, das eine Weile halten soll. Als Solid Liquids beschreiben die Skulpturen einen höchst ambivalenten Zustand, wie ihn Massimiliano Gioni vorgeschlagen hat: „Die Skulpturen von heute scheinen schon durch ihr physisches Erscheinungsbild ein nahezu schizophreses Gespaltensein zum Ausdruck zu bringen zwischen dem Wunsch, sich in der Welt aufzulösen und dem Bedürfnis, sich stärker abzugrenzen. In ihrer Unentschlossenheit könnten die Skulpturen der Gegenwart dem paranoiden Zustand ähneln, in dem wir leben: Wir sind geteilter Meinung, ob wir mit einem neuen Krieg neue Territorien erobern oder uns stattdessen lieber zurückziehen und unser eigenes Gebiet verteidigen sollen.“ (In: Unmonumental – The Object in the 21st Century, New Museum NY 2007, 65)

In vielerlei Hinsicht haben die Skulpturen Qualitäten, die Robert Rauschenbergs Combine Paintings und ihrem Sammeln von Materialien und Gegenständen ähneln oder denen von Minimal Objects mit ihrer schroffen Materialität und ihrem phänomenologisch ausgerichteten künstlerischen Interesse. Es gibt allerdings wichtige grundsätzliche Unterschiede zwischen der Art, wie diese Vorgänger aus den Sechzigern ihre Werke erlebt wissen wollten und den Künstlern, deren Arbeiten in der Ausstellung zu sehen sind. Die ältere Generation erteilte jedem Streben, dem persönlichen Empfinden Ausdruck zu verleihen, eine Absage. Die Visualisierung einer auf Emotionen basierten Subjektivität erwies sich faktisch als Tabu. Sogar noch wichtiger ist, dass sie jeden Versuch vermieden, eine symbolische oder narrative Bedeutung zu definieren. Stattdessen wurde dem Betrachter die Rolle eines Handelnden zugewiesen, der in einem Prozess durch seine eigene Interaktion mit dem Werk Bedeutung erzeugt. Die Skulptur verlor auf diesem Weg ihre physische Präsenz und entwickelte sich in die Richtung eines „expanded field“. Sie wurde mehr und mehr zu einem Erlebnis, in dem das Werk des Künstlers mit seiner Umwelt verschmilzt – die Dynamik des Alltagslebens wurde zum integralen Bestandteil der Bedeutung der Kunst.

Jetzt scheint die Beziehung zwischen Künstler und Betrachter eine neue Wendung genommen zu haben. Die Skulpturen in der Ausstellung wirken oft wie ein privates Nachsinnen, wie sehr persönliche Versuche, die individuelle Identität weiter herauszuarbeiten und gleichzeitig die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen, konsensuellen Entwicklung in Erwägung zu ziehen in dem Bewusstsein, dass ausnahmslos jeder in einer zeitgenössischen Welt gefangen ist, in der der permanente Wandel alle Überreste des Einzigartigen und alle unverbrüchlichen Prinzipien überflutet. Die facettenreichen Skulpturen bedienen sich einer Vielzahl von kulturellen und historischen Referenzen. Sie vereinen eine Vielzahl der Einflüsse und Appropriationen zu eigentümlichen Narrativen, mitunter beinahe zu persönlichen Mythologien. Alle diese Ideen und Materialien scheinen miteinander zu einem selbstklebenden Gewebe mit ineinander greifenden Bauelementen und kulturellen Codes verwoben zu sein, das aber an den Rändern schon deutliche Auflösungserscheinungen zeigt.

In der Ausstellung tauchen fremdartige und sogar feindselig aussehende dreidimensionale Figuren und Masken mit eindeutig menschlichen Zügen auf, die als Portraits eines Alter Ego verstanden werden könnten, als überspitzte Selbstdarstellung des Künstlers, die förmlich darum bittet, als solche erkannt zu werden, und doch die Frage aufwirft, ob es überhaupt möglich ist, einen Weg zur Darstellung einer klar definierten persönlichen Identität zu finden. Bei manchen Skulpturen sind Materialien in Vitrinen oder in glasglockenartige Konstruktionen eingeschlossen, als ob die Substanzen im Inneren volatile Qualitäten besäßen, entweichen und sich verflüchtigen könnten. Die Skulpturen wirken wie Inkubatoren für die Aufzucht von fantastischen Organismen oder wie Apparate für obskure wissenschaftliche Forschungen, wie der Versuch, etwas auf erstaunliche und sogar mysteriöse Art Neues zu entdecken und zu erschaffen – unbekannte Welten mit ganz eigenen Regeln. Andere Werke sind in ihrem Charakter wesentlich alltäglicher. Bei diesen Skulpturen deuten bestimmte formale Strukturen die Möglichkeit einer praktischen Verwendung an, aber durch ihre ästhetische Opulenz unterwirft sich die Funktion der Virtuosität der Form, mit skulpturalen Objekten voller Ironie und Humor als Resultat.

Die westliche Welt wird in der Gegenwart weitgehend durch globale Netzwerke definiert. Das Angebot an Informationen und der Zugang zu Ressourcen sind unbegrenzt, die Produktion von Bildern ein unaufhörliches Bombardement in einer Umwelt, in der alles kontinuierlich in Bewegung zu sein scheint. Mit jedem geposteten Selfie wird der Unterschied zwischen öffentlichem Raum und Privatsphäre weiter verwischt. Nach einer definierbaren Orientierung zu suchen erscheint äußerst unproduktiv, wenn nicht sogar vollkommen obsolet. Immer auf dem Sprung zu sein ist das neue Lebenselixier. Die Haltung der Werke in der Ausstellung wirkt dem jedoch in gewisser Weise entgegen. Nachdem sie sich durch viele Schichten von Bedeutung und Materialien gearbeitet haben auf der Suche nach Bedeutung im Sperrfeuer endloser Informationen und verfügbarer Dinge, scheinen die Künstler mit ihren Skulpturen eine bewusste Wahl getroffen und ihre Materialien in eine feste Form gebracht zu haben, obwohl sie jederzeit anerkennen, dass der Umsturz unmittelbar bevorsteht.