

Per Kirkeby Sculptures

Opening: Thursday, 30 January, 2014, 6.00 pm – 8.00 pm

Duration of the exhibition: 31.01.2014 – 01.03.2014

Press release

Galerie Bernd Kugler is delighted to present its third exhibition of works by Per Kirkeby in its rooms in Innsbruck. Among the exhibits are models for brick sculptures, architecture/project drawings, and bronze sculptures.

After having completed various expeditions to Greenland in the years between 1958 and 1962, Per Kirkeby joined the Experimental Art School in Copenhagen during his studies of Geology in 1962; an alternative to the Academy of Arts, considered a source of inspiration for young artists who explored pop art, happenings, minimalism and experimental film. At the same time, Per Kirkeby was also a member of the Fluxus movement (initiated by Tomas Schmit), a loosely organized international group of avant-garde artists working in a wide range of media in the 1960s and 70s and captivating the public with their artistic directness. The movement's founder Tomas Schmit described it as "an encounter between American lack of style and European fatigue with style" or, as stated in a catalogue of the Stuttgart State Gallery, "an encounter between the American condition of having too little style and the European condition of having too much of it". It was during that period that Per Kirkeby first met Joseph Beuys and Nam June Paik.

The year 1965 saw the creation of Kirkeby's first brick sculptures and paintings with architectural elements on square masonite panels. It may well be that the Grundtvig's Church in Copenhagen (a monumental brick building, designed by Peder Klint and built from 1921 to 1940), in the "shadow" (vicinity) of which Kirkeby spent his childhood, was a great source of inspiration, just as it may have been the simple fascination of stringing together the 25 x 12 x 6 cm brick elements that result in a variety of shapes and rhythms as well as ornamental sequences, or become ornaments themselves through the cycle of repetition, as Ane Hejlskov Larsen puts it. Until the end of the 1970s, various brick elements were created in the context of exhibitions, only to be dismantled again, so that their only documentation is in photographs. In these presentations, similar to Carl André, it was the search for more horizontality (cf. Carl André, "Equivalent" VIII, 1966, and Per Kirkeby "Kopenhagen II", 1965) and the artistic confrontation with spatial sectioning, with spatial orchestration. In spite of the "simple" and direct shapes of the brick sculptures of that period Per Kirkeby never allowed for his art to be limited to the term of pure minimal art. To him, his elementary shapes orchestrated in space were also imprinted with the historical, a fact that is also related to his intensive dedication to the architecture of the Maya and the Maya ornaments that can increasingly be made out in his sketchbooks (cf. "Occurrences on the Journey", 1971). Consequently, his first outdoor brick sculpture was created in 1973 (Huset/The House, Ikast, Denmark), probably being the one most reminiscent of the ornamentation of Maya architecture. Over time, and using project drawings, some of which will be shown in the exhibition, Per Kirkeby developed different variations of shapes that often originate in the square and, in an aesthetic simplification, result in modules, sequences and systems rich in associations and closely related to architecture. In other words, Per Kirkeby progressively reduces the ornamentation of his earlier works to simple geometric basic structures that, in their

“serial ornamentation” (repetitive structure), are often reminiscent of the minimalism of American sculptors at the beginning of the 1960s. These project drawings or studies of form on paper are then translated into small-scale sculptures in an expressive immediacy, effectively defining the shape of the brick sculptures as so called Bozzettis (cf. Ulrich Wilmes). Per Kirkeby’s outstanding brick sculptures include, among others: the German Library in Frankfurt am Main (1996), the Antwerp sculpture park (1993), the Goteborg harbor entrance (1992), Vevey/Lake Geneva Nestlé Group (1991), the Stuttgart state parliament (1987), the Rotterdam museum park (1987), the Munster sculpture projects (1986), and the Documenta in Kassel (1982).

Formally separated from the brick sculptures and their models, a series of bronze sculptures were created primarily in the 1980s, centering on the artistic confrontation with physical figuration. The exhibition will include three examples of sculptures from this series: Arm, 1983; Arm and Head V, 1983; and Arm and Head X, 1983. In these sculptures, Kirkeby concentrates on fragmentation as a “metaphorical materialization of entirety” (Ulrich Wilmes), and on the “exaggeration of form” in part also represented in sculptures by Auguste Rodin. While in Rodin’s works the torso itself has become a crucial sculptural mode of expression and the parts of the bodies remain a realistic representation in individual sculptures (cf. “Right Hand” (Museum of Fine Arts San Francisco, and “The Inner Voice”/Musée Rodin Paris), Per Kirkeby models or transforms individual limbs to nearly abstracted plastic shapes that again, as autonomous torsos, either “express” a certain part of the body or, as in the Arm/Head sculptures, merge in unconventional new forms (fragmentary figurations). For example, Ulrich Wilmes describes the sculpture Arm/Head No. 10, presented in the exhibition, as an organically shapeless creation that dissolves the narrative figure of the limb in a less amorphous structure. In his bronze sculptures, Kirkeby is not just concerned with proper form-finding, but also attempts to address the meticulous composition of the surfaces that show erosions and replenishments and unveil the fingerprints of the artist. Thus, relief-like abstract contours emerge on the surface, forming – in interplay with the shape itself – sculptures that, floating between concreteness and abstraction, originate from Per Kirkeby’s deep understanding of the forces of nature. “I often try to apply the opposite of the tactics I use for paintings: namely, approaching the sculpture through trivialities, such as the supporting tree trunk, the lump of rock at the foot.”

Per Kirkeby (born on 1st September, 1938 in Copenhagen, living and working in Copenhagen, Læsø and Arnasco) counts among the most versatile and most prominent representatives of contemporary art in Europe. He was featured in the Documenta in Kassel at several occasions and took part in various Biennales in Venice and Sao Paulo. His works are included, among others, in the collections of the Tate Gallery/London, the Museum of Modern Art/New York, the Metropolitan Museum/New York and the Centre Pompidou/Paris. Solo exhibitions of Per Kirkeby’s works were last shown at Palais des Beaux-Art/Brussels (2012), in The Phillips Collection/Washington (2012), in the Tate Modern/London (2009) and in the Louisiana Museum of Modern Art/Humlebaek (2008).

Per Kirkeby Sculptures

Eröffnung: Donnerstag, 30 Januar 2014, 18.00 – 20.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 31.01.2014 – 01.03.2014

Presstext

Die Galerie Bernd Kugler freut sich sehr, die nunmehr dritte Präsentation von Arbeiten Per Kirkebys in Ihren Räumlichkeiten in Innsbruck zu zeigen. Präsentiert werden Modelle für Backsteinskulpturen, Architektur-/Projektzeichnungen und Bronzeskulpturen.

Nach verschiedenen Grönlandexpeditionen zwischen 1958 und 1962 tritt Per Kirkeby während seines Geologiestudiums 1962 der Experimental Art School in Kopenhagen bei, eine Alternative zur Kunstakademie, die sich als Inspirationsquelle für junge Künstler verstand, die sich mit Pop-Art, Happenings, Minimalismus und Experimentalfilm auseinandersetzte. Gleichzeitig war Per Kirkeby auch Mitglied der Fluxus-Bewegung (gegründet von Tomas Schmit), eine lose organisierte, internationale Gruppe von Avantgarde- Künstlern, die in einer breiten Palette von Medien in den 1960er und 70er Jahren arbeitete und in ihrer künstlerischen Direktheit das Publikum einforderte. Der Begründer Tomas Schmit bezeichnete die Bewegung als „ein Zusammentreffen von amerikanischer Stillosigkeit und Europäischer Stilverdrossenheit“ oder in einem Katalog der Stuttgarter Staatsgalerie angeführt „eine Begegnung zwischen dem amerikanischen Zustand mit zu wenig Stil und dem Europäischen Zustand mit zu viel davon“). Damals kam es auch zu den ersten Begegnungen von Per Kirkeby mit Joseph Beuys und Nam June Paik.

1965 entstanden die ersten Backsteinskulpturen und Malereien mit architektonischen Elementen auf quadratischen Masoniteplatten. Mag sein, dass die Grundtvigs-Kirche in Kopenhagen (ein monumentaler Backsteinbau, erbaut 1921–1940 nach Plänen von Peder Klingt), in dessen „Schatten“ (Umgebung) Kirkeby seine Kindheit verbrachte, eine große Inspirationsquelle war, oder auch einfach die Faszination der Aneinanderreihung der 25 x 12 x 6 cm-Backsteinelemente , die verschiedene Formen und Rhythmen ergeben, ornamentale Sequenzen oder durch das eingebaute Prinzip der Wiederholung selbst zum Ornament werden, wie es An Hejlskov Larsen bezeichnet. Bis Ende der siebziger Jahre entstanden verschiedene Backsteinelemente im Kontext von Ausstellungen die dann wieder abgebaut wurden und nur durch Fotografien dokumentarisch erfasst sind. Bei diesen Präsentationen war es wie bei Carl André die Suche nach mehr Horizontalität (vgl. Carl André „Equivalent“ VIII, 1966 und Per Kirkeby „Kopenhagen II“, 1965) und die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Schnitt in den Raum, die Inszenierung in den Raum hinein. Trotz der „einfachen“ und direkten Formen der damaligen Backsteinskulpturen hat sich Per Kirkeby damals nie auf den Begriff der reinen Form der Minimal Art festlegen lassen. Für ihn waren seine in den Raum gesetzten elementaren Formen auch mit Geschichtlichem behaftet, was auch mit seiner intensiven Beschäftigung mit der Architektur der Maja und den Maja-Ornamenten zusammenhängt, die man immer mehr in seinen Skizzenbüchern findet (vgl. „Begebenheiten auf der Reise“, 1971). So entstand die erste Backsteinskulptur im Außenraum 1973 (Huset/Das Haus, Ikast, Dänemark), die vielleicht am eindringlichsten an die Ornamentik der Maja-Architektur erinnert. Im Laufe der Zeit entwickelte Per Kirkeby über Projektzeichnungen, von denen wir einige in der Ausstellung sehen, verschiedene Variationen von Formen, die, oft aus dem Quadrat entstehen und in einer ästhetischen

Vereinfachung Module, Sequenzen und Systeme in assoziationsreicher Nähe zur Architektur ergeben. Das heißt, die Ornamentik der früheren Arbeiten reduziert Per Kirkeby zunehmend auf einfache geometrische Grundstrukturen, die oft in ihrer „seriellen Ornamentik“ (repetitive Struktur) an den Minimalismus der amerikanischen Bildhauer Anfang der 1960er Jahre erinnern. Diese Formstudien auf Papier bzw. Projektzeichnungen setzt Per Kirkeby dann in einer expressiven Unmittelbarkeit in kleine Plastiken um, die quasi als Bozzettis (vgl. Ulrich Wilmes) die Form der Backsteinskulpturen vorgeben. Zu den herausragenden Backsteinskulpturen von Per Kirkeby zählen unter anderem: Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main (1996), Skulpturenpark Antwerpen (1993), Hafeneinfahrt Göteborg (1992), Vevey/Genfer See Nestlé Konzern (1991), Landtag Stuttgart (1987), Museumspark Rotterdam (1987), Skulptur Projekte Münster (1986) und Dokumenta Kassel (1982).

Formal getrennt zu den Backsteinskulpturen und deren Modelle entstand vor allem in den 1980er Jahren eine Serie von Bronzeskulpturen, deren zentrales Thema die Auseinandersetzung mit der körperlichen Figuration war. In der Ausstellung werden exemplarisch 3 Skulpturen aus dieser Serie gezeigt: Arm, 1983, Arm und Kopf V, 1983 und Arm und Kopf X, 1983. Kirkeby beschäftigt sich in diesen Skulpturen mit der Fragmentierung als „metaphorischer Verkörperung einer Ganzheit“ (Ulrich Wilmes) und mit der „Übertreibung der Form“ wie auch teilweise in Skulpturen von Auguste Rodin dargestellt. Während bei Rodin der Torso an sich zu einer wichtigen bildhauerischen Ausdrucksweise wurde, und die Körperteile in Einzelskulpturen noch wie in einer realistischen Darstellung verharren (vgl. „Rechte Hand“/Museum of Fine Arts San Francisco und „Die innere Stimme“/Musée Rodin Paris), modelliert bzw. transformiert Per Kirkeby einzelne Gliedmaßen und auch Köpfe in beinahe abstrahierte plastische Formen, die wiederum als selbständige Torsi ein bestimmtes Körperteil „ausdrücken“, oder aber wie bei den Arm-/Kopf-Skulpturen zu eigenwilligen neuen Formen verschmelzen (fragmentarische Figurationen). Ulrich Wilmes beschreibt zum Beispiel die Skulptur Arm/Kopf Nr. 10, die in der Ausstellung präsentiert wird, als ein organisch-unförmig anmutendes Gebilde, welches die erzählerische Figur des Gliedmaßes in einer minder amorphen Struktur auflöst. Kirkeby geht es in seinen Bronzeskulpturen nicht nur um die eigenen Formfindungen, sondern auch um die diffizile Gestaltung der Oberflächen, die Abtragungen und Ergänzungen zeigen und die Fingerspuren des Künstlers sichtbar machen. So entwickeln sich auf der Oberfläche reliefhaft abstrakte Konturen, die, zusammen mit der Form an sich, Skulpturen ergeben, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion schwebend, aus einem tiefen Verständnis von Per Kirkeby für die aus der Natur wirkenden Kräfte entstehen. „Ich versuche oft die entgegengesetzte Taktik einzusetzen, die ich auf Bilder anwende: nämlich durch Nebensächlichkeiten an die Skulptur heranzukommen, so etwa wie den stützenden Baumstamm, den Felsbrocken am Fuße.“

Per Kirkeby (geboren am 1. September 1938 in Kopenhagen, lebt und arbeitet in Kopenhagen, Læsø und Arnasco) zählt zu den vielseitigsten und wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst in Europa. Er nahm mehrfach an der Kasseler Documenta und an diversen Biennalen in Venedig und Sao Paulo teil. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem in den Sammlungen der Tate Gallery London, des Museum of Modern Art New York, des Metropolitan Museums New York und des Centre Pompidou Paris. Einzelausstellungen von Per Kirkeby gab es zuletzt im Palais des Beaux-Art/Brüssel (2012), in The Phillips Collection/Washington (2012), in der Tate Modern/London (2009) und im Louisiana Museum of Modern Art /Humlebaek (2008).