

DYSTOTAL

Luwigforum für Internationale Kunst Aachen

Eröffnung 13.3.2016
Opening 13 March, 2016



**kuratiert von Konsortium
curated by Konsortium**

Dezember 2015

Presstext DYSTOTAL

„Schöne neue Welt“? – Visionen der Moderne werden in der Gruppenausstellung DYSTOTAL verhandelt. In Auseinandersetzung mit dem visuellen Vokabular der historischen Avantgarde loten die in DYSTOTAL versammelten Arbeiten den Begriff des Totalen oder des „Gesamtkunstwerk“ neu aus, von Sehnsucht über emphatischen Aufbruch bis hin zum Scheitern in der Stagnation.

Zahlreiche der rund 15 teilnehmenden KünstlerInnen produzieren ortsspezifische Arbeiten unterschiedlichster Gattungen – Wandmalereien, Installationen, Skulpturen und Architekturen. Allen gemein sind Strategien der Aneignung, des Kopierens und der Imitation der Sprache historischer Avantgarden. So verwandelt DYSTOTAL die zentrale Ausstellungshalle des Ludwig Forum in eine umfassende Rauminstallation, in der sich heterogene Arbeiten begegnen: Computerspiel-Ästhetik trifft auf klassizistische Formen, romantische Elemente auf Filmstills aus Science-Fiction-Blockbustern.

U.a. mit Linda Arts, Ford Beckman, Nicolas Chardon, Tim Cierpiszewski, Neil Clements, Markus Ebner, Angela Fette, Renato Nicolodi, Jan van der Ploeg, Martin Pfeifle, Anja Schwörer, Esther Stocker, Sebastian Wickerroth.

Kuratiert von der Künstlergruppe Konsortium (Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch).

Press release DYSTOTAL

“Brave new world“? – Visions of modernity are negotiated in the group exhibition DYSTOTAL. By dealing with the visual vocabulary of the historical avant-garde, the works collected in DYSTOTAL newly fathom the concept of the absolute or the “Gesamtkunstwerk”, from longing via empathetic upheaval to failure in stagnation.

A number of the 15 participating artists will produce site-specific works of various genres – wall paintings, installations, sculptures and architectures, adopting, copying and imitating the historical avant-garde’s language. This way DYSTOTAL turns the Ludwig Forum’s central exhibition hall into an extensive installation, in which heterogeneous works encounter one another: computer game aesthetics meet neo-classical forms, romantic elements are combined with science fiction blockbuster film stills.

Linda Arts, Ford Beckman, Nicolas Chardon, Tim Cierpiszewski, Neil Clements, Markus Ebner, Angela Fette, Renato Nicolodi, Jan van der Ploeg, Martin Pfeifle, Anja Schwörer, Esther Stocker, Sebastian Wickerroth amongst others.

Curated by the artist group Konsortium (Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch).

Beteiligte Künstler im Pori Art Museum, 2014
Participating artists at Pori Art Museum, 2014

Tobias Abel, Köln
Justin Andrews, Melbourne
Lars Breuer, Köln
Ralf Brög, Düsseldorf
Julia Bünnagel, Köln
Frauke Dannert, Köln
Sebastian Freytag, Köln
Terry Haggerty, Berlin
Julio Herrera, Düsseldorf
Ukri Merikanto †
Guido Münch, Düsseldorf
Jörg Nittenwilm, Dierdorf
Sebastian Riemer, Düsseldorf
Didier Rittener, Lausanne
Christian Robert-Tissot, Genf
Pietro Sanguineti, Berlin
Jan Scharrelmann, Köln
Phillip Schulze, Düsseldorf
Michal Škoda, Soběslav
John Tremblay, New York
Mirko Tschauner, Köln

**Beteiligte Künstler im Ludwig Forum für
Internationale Kunst, Aachen, 2016**
**Participating artists at Ludwig Forum for
International Art, Aachen, 2016**

Linda Arts, Tilburg
Ford Beckman †
Heiner Blum, Frankfurt
Tim Cierpiszewski, Essen
Neil Clements, Glasgow
Nicolas Chardon, Paris
Markus Ebner, Frankfurt am Main
Angela Fette, Düsseldorf
Gabriel Kuri, Brüssel
Renato Nicolodi, Borchtlombeek
Martin Pfeifle, Düsseldorf
Jan van der Ploeg, Amsterdam
Anja Schwörer, Berlin
Esther Stocker, Wien
Sebastian Wickerroth, Düsseldorf
Lars Wolter

The thematic area of conflict



Herbert Bayer, 1924
Example for the utopian vision and radical approach of modern art and inspiration of the exhibition design for „Dystotal“

The exhibition DYSTOTAL positions itself in between the dialectic relation of utopian visions and dystopian scenarios. Starting from artists like Malevich, Mondrian and the Bauhaus the entitled radicalness of the modernistic language will be analysed on one hand side. And on the other hand side it will be confronted with its own downside and failure.

In the last years radical modernity was the origin and the reference for many artistic positions. In this context abstraction and formalism became acceptable. KONSORTIUM showed the connection between the abstract modernity and their contemporary adoption, remakes

and samplings in many exhibitions. Repetition as a conscious action of an artistic practice was in the focus. The artist potentially became a revenant and clone. Following the logic of a revenant the artist reveals the suppressed side of the reality. This is the basic idea for the exhibition project DYSTOTAL. In addition to the utopian and visionary modernity you can think of its negative character. If you consider the development of modern art in the 20th century it is more than worth to be serious about the dialectic quality of the ‘language of shapes’. In the exhibition DYSTOTAL the visitor will be placed in an area of conflict in between a world of certain shapes and its alternate – its counterworld. Both realities incline, both remain in a permanent conflict of the Arcadian with the Dionysian system, in between enlightenment and doom. Fiction and history are on the same level in the artistic scenography.

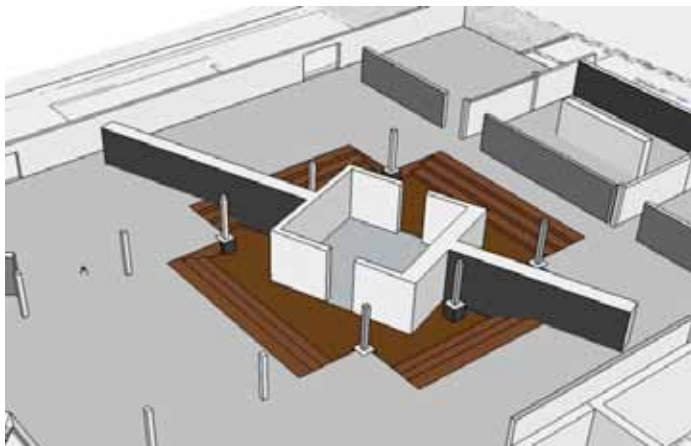
The structure of the exhibition

The exhibition is composed to create an atmosphere as a whole. Most of the chosen artists are working consciously on the further development of historical positions - they refine the results of abstract and concrete art. The aspect of wall painting will be an essential part of the exhibition. At the same time all artistic medias and all works will be placed rich in contrast. These contrasts created in the exhibition surround the recipient with a dramaturgy which breaks fixed concepts and ideas – logical connections might be seen but they will be broken by the adjoining works. Thereby the exhibition is not planned as a dialectic - a concept you can find often in the field of abstract art. It is not the aim to prove the historical continuation of art. Younger positions are not legitimated by their ancestors and a formal analogy is not a sign for the affiliation in the same category. The dramaturgy of the exhibition DYSTOTAL is based on abstract and concrete art in a sense of a habitat or biotope without foiling the claim for absoluteness of the single works. Argos and the Olympic competition will force the works to support one another.



Filmstill taken from the movie „Fight Club“
Inspiration for the exhibition „Dystotal“

Architektur für DYSTOTAL im Ludwig Forum Aachen
Architecture for DYSTOTAL at Ludwig Forum Aachen



Virtuelles Arbeitsmodell



Stand 2013

Referenzraum / Musée Imaginaire

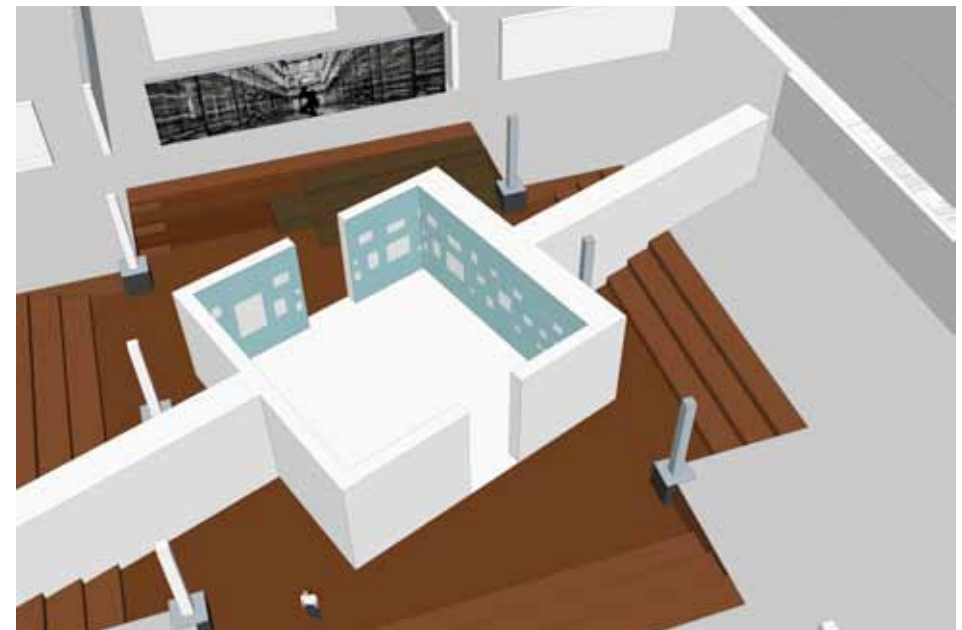
Ein zentraler Raum der Ausstellung ist der „Referenzraum / Musée Imaginaire. Wie bereits in der Ausstellung in Pori, werden auch für Aachen alle Künstler eingeladen für diesen kollektiven Raum Werke und Fundstücke beizusteuern, die Hinweise auf die Einflüsse und Bezugspunkte der jeweiligen Werkansätze liefern können. Es kann sich um jegliches Material handeln, was die Künstler sammeln. Auf diese Weise entsteht eine Sammlung von Artefakten, die in der Art einer Petersburger Hängung zu einem Panorama zusammen gestellt werden.

Die bereits beigesteuerten Artefakte aus der Ausstellung in Pori bilden den Grundstock und werden durch die hinzugeladenen Künstler ergänzt.

The space in the center of the exhibition will work as a reference room. All participating artists will be asked to contribute with any kind of artefact or found footage. Things that the artists collect, randomly find, are influential for the individual practice. The material from the exhibition at Pori Art Museum will be included in the show in Aachen.

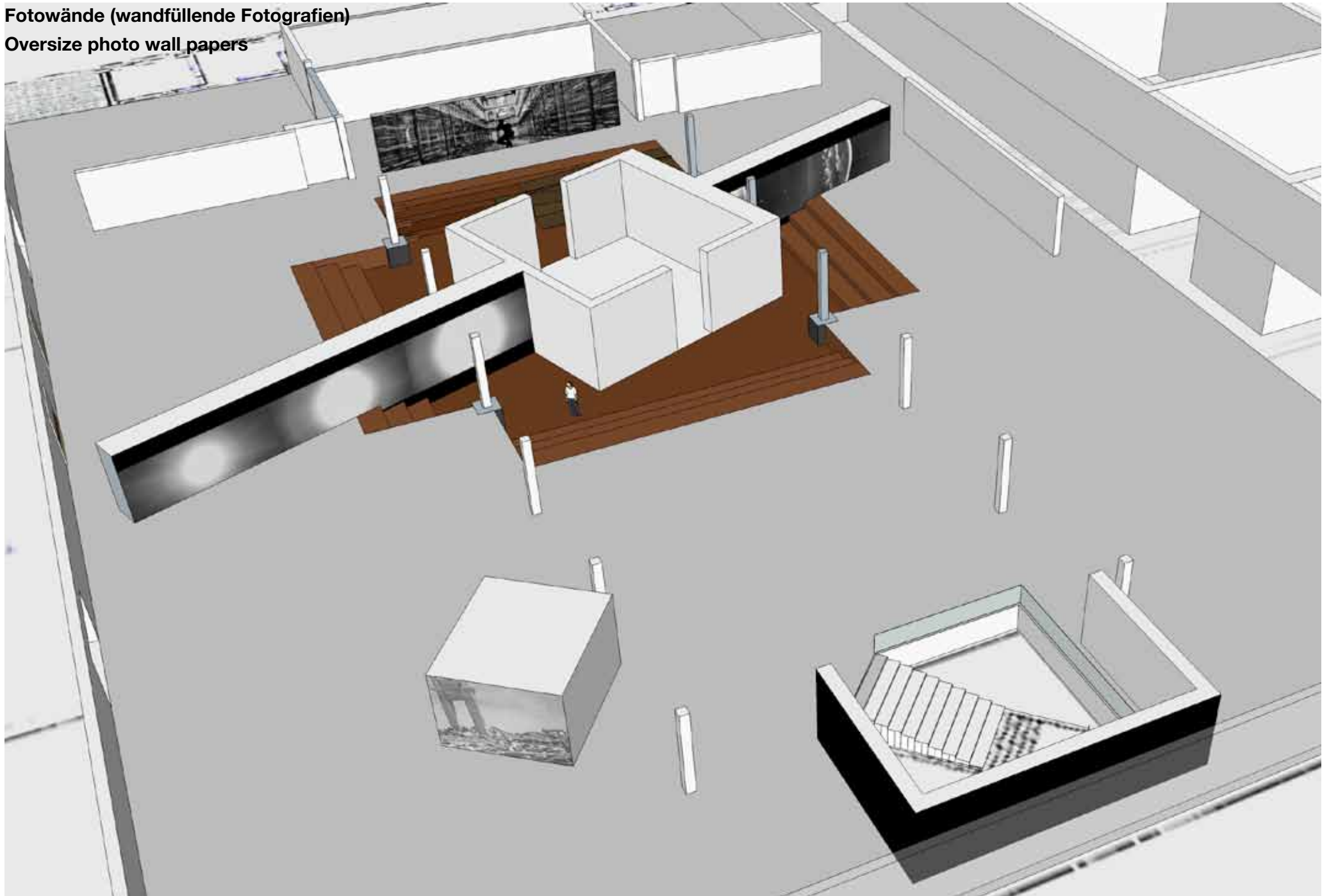


Dokumentationsfotos aus der Installation im Pori Art Museum 2014



Simulation im virtuellen Arbeitsmodell für das Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen

Fotowände (wandfüllende Fotografien)
Oversize photo wall papers



Fotowände (wandfüllende Fotografien)

Oversize photo wall papers



Überlappung: Filmstill aus „Resident evil“ und Fotografie Uffizien, Florenz

Cross-fading: Still taken from the movie „resident evil“ + photo Uffizi, Florence



+



Fotografie, Zerstörung von Palmyra, 2015

Photography, Destruction of Palmyra, 2015



Pruitt - American housing project in St. Louis.

Built mid 50s / 60s. Destruction in the 70th



Filmstill aus „Sunshine“, 2007

Filmstill taken from the movie „sunshine“, 2007



Publikation DYSTOTAL

Zu der Ausstellung erscheint im Verlag Walther König ein Katalog, der die Idee von „Dystotal“ und die beiden Installationen im Pori Art Museum und im Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen abbildet.

Es werden Wissenschaftler aus den Bereichen Philosophie, Architektur, Kunstgeschichte, Filmtheorie und Literaturwissenschaft eingeladen, Essays zu den Themen der Ausstellung zu schreiben.

In Ergänzung zu dem Konzept des Referenzraums ist des Weiteren geplant, alle beteiligten Künstler eine Seite für einen künstlerischen Beitrag zur Verfügung zu stellen. Die Publikation soll mindestens zweisprachig erscheinen (Englisch / Deutsch).

AUFBAU

Prolog: KONSORTIUM

Kapitel 1: Dokumentation der Ausstellung im Pori Art Museum + beschreibender Text

Kapitel 2: Essays (Architektur, künstlerischer Klassizismus, Philosophie)

- Prof. Dr. Stephan Trüby, TU München
- Dr. Ursula Ströbele, Universität der Künste Berlin
- Dr. Daniel Cohnitz, University of Tartu, Estland

Kapitel 3: Dokumentation der Ausstellung im Ludwig Forum Aachen + beschreibender Text

Kapitel 4: Essays (Virtuelle Realität, Filmtheorie, Literaturtheorie)

- Prof. Dr. Stephan Günzel, BTK Hochschule für Gestaltung, Berlin
- Dr. Tara McDonald, University of Amsterdam

Kapitel 5: Künstlerseiten

(Jeder beteiligte Künstler erhält eine Doppelseite. Eine Seite gilt den biografischen Angaben, die andere Seite wird den Künstlern für einen freien Beitrag zur Verfügung gestellt.)

Nachwort und Dank: Kuratoren der Museen (Pia Hovi-Assad, Esther Boehle)

Verlag Walther König

Erscheint im April 2016 / published April 2016

ca. 300 Seiten / pages

Deutsch / Englisch





