

« Il faut être peintre pour faire des images,

et ce sont les images qui font faire la peinture,

mais c'est un secret. »

(Eugène Leroy)

**André Butzer**  
**Erwin Gross**  
**Thilo Heinzmann**  
**Andy Hope 1930**  
**Per Kirkeby**  
**Eugène Leroy**  
**René Luckhardt**

Opening: Thursday, April 11, 2013, 6.00 pm – 8.00 pm  
Duration of the exhibition: April 12, 2013 – May 18, 2013

Press release

With its 50<sup>th</sup> exhibition, Galerie Bernd Kugler is delighted to present a compilation of artistic positions that the gallery has successfully represented over the past few years. As Eugène Leroy's quote in the title suggests, the exhibited works do not so much share a common conceptual approach; instead, the exhibition tries to present a selection of different approaches in contemporary painting and – in the case of Leroy, who died in 2000 – the recent, but nonetheless relevant, past.

This exhibition attempts to emphasize the observation of interactions in the process of painting: the act of painting itself, the emergence of the picture, which the viewer can experience as a painting and through the painting's material quality. And, as in the case of Eugène Leroy, all the works brought together in this exhibition are a manifold confrontation with a painter's means and possibilities.

In other words, they enclose a biography which, in a way, has been "inscribed" in them. This, too, is a secret and, if you will, the proof of a genuine interest in painting.

According to the artist's own definition, the earlier works of **André Butzer** (\*1973) are to be categorized as a kind of "Science-Fiction-Expressionism". In the tradition of German Expressionism, André Butzer developed a very color-intensive style of painting, occasionally grotesque in form. In recent years, a new series of works, called the "N" paintings, have evolved; minimalistic geometric patterns are first painted on a gray, then a white, foundation, in a multitude of shades and nuances. The converging vertical and horizontal rectangles convey the tension in the relationship between beginning and end, between life and death. André Butzer has participated in numerous international solo and group exhibitions, such as MOCA Museum of Contemporary Art Los Angeles (2013), Saatchi Gallery London (2011), Kestnergesellschaft Hannover (2011), Kunsthistorisches Museum – Theseustempel (2011), Kunsthalle Nürnberg (2009), MUMOK (2008)

**Erwin Gross** (\* 1953) studied at "de Ateliers" in Haarlem (the Netherlands) and at the State Academy of Fine Arts in Karlsruhe (Germany), where he has been a professor of painting since 1990. For 30 years, Erwin Gross has dedicated his work to the principles of landscape painting, focusing in particular on the shift between illustration and abstraction. In numerous working steps, color pigments of low viscosity are applied to the untreated cotton canvas. This watercolor-like painting style produces "alla prima" delicate color traces (without any preliminary sketching), which are often only vaguely reminiscent of structures of plants, water and light or of "elements of a continuously flowing and regenerating landscape" (Ralph Ubl). Works of Erwin Gross are

included, among others, in public collections such as the Deutsche Bank Collection, the Stedelijk Museum in Amsterdam or the ZKM Karlsruhe.

From a very early stage, **Thilo Heinzmann** (\*1969) abandoned the traditional form of painting in search of different possibilities in this medium. In addition to the careful selection of materials (color pigments, styrofoam, porcelain, aluminum, fur ...), he has paid particular attention to the materials' dialogue within the whole composition. The "gesture" as an artistic concept plays a decisive role, especially in the case of his pigment works. Materiality becomes the imagery of painting. "In his pigment paintings, the diffusion of pigment produces a poetic and an atmospherically rich touch – a hint of weightlessness and drifting attuned to the pictographic declaration of equality of material texture and composition." (Michael Bracewell) Works of Thilo Heinzmann are included in the following collections, among others: Tate Modern London, IVAM Institut Valencia d'Art Modern, Oklahoma City Museum of Art

In his biography **Andy Hope 1930**, the artist's birth date is missing, but the year 1930 refers to a certain artistic debate: it is the time when Russian Constructivism (a form of expression of abstract art, in parallel with the Dadaism of the 1020s) is drawing to a close, while simultaneously the medium of comic strips is developing more and more strongly. In a series of works created in 2011, Andy Hope 1930 shows the disappearance of concreteness under certain buzz words often used in comic strips. Under the buzz word "Astounding", all that is left is a painted surface to represent the material dimension of painting, while the imagery, as well as all other clues, disappear. Solo exhibitions (selection): Kestnergesellschaft Hanover (2012), Freud Museum London (2010), Centro de Arte Contemporáneo Malaga (2011), Goetz Collection (2009), Städtische Galerie im Lenbachhaus Munich (2005).

**Per Kirkeby** (\*1938) counts among the most internationally renowned Danish artists. His interest in geology and nature in general plays an important role in his artistic forms of expression. Per Kirkeby takes the study of natural forms as his point of origin, and attempts to translate them into artistic structures. How can observations be retained? How can the limits of perception be transcended artistically? Like sediment, Per Kirkeby elaborates on his landscapes with every layer of paint. This technique creates ambiguous geological metaphors, spheres of uncertainty in an almost lyrical form. The works of Per Kirkeby 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.

"Like fields, like stone, like wood, like moss, like scent" – this is what Georg Baselitz writes in his short and concise text on **Eugène Leroy** (1910 – 2000), describing the very essence of these paintings. (...) From the seemingly diffused material mass of paint, the patient observer will be able to make out coloristically formed shapes. Mass of paint as the dimension of the image is probably the most obvious characteristic underlying the works of Leroy: color as a material, as it were to form – from which shall be formed. (...) Nothing is, as his painting is to be interpreted: everything only becomes once the beholder looks at it. It will, however, vanish again. This deep dimension can be seen in Leroy's landscapes as well as in his portraits and his flowers, his seasons and his paintings in the style of Giorgione." (Ausst. Kat. Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Eds.): Alles ist Farbe. Eugène Leroy, Düsseldorf 2000, S. 133-134.) Most recently, works of Eugène Leroy were shown in the Musée d'art moderne de la Ville in Paris (2012/2013 „La Collection Michael Werner“).

**René Luckhardt's** (\*1972) early oil paintings are characterized by the earthy, gloomy colors the artist obtains by applying several coatings and new layers of paint. This process generates powerful structures and elevations on the painting's surface, reminiscent of landscapes, wrinkles or scars. They can only evolve in a lengthy process and represent temporality incorporated in the painting. This kind of painting is nowadays referred to as "Kellerloch-Painting" by the artist. A catalogue with the same title will be published this year on the occasion of a retrospective exhibition in Berlin with previously unseen works. René Luckhardt is also founder and head of an internationally renowned project-space for artists called "Wonderloch Kellerland", which is listed in the Art Spaces Directory of the New Museum in New York.

« Il faut être peintre pour faire des images,

et ce sont les images qui font faire la peinture,

mais c'est un secret. »

(Eugène Leroy)

**André Butzer**  
**Erwin Gross**  
**Thilo Heinzmann**  
**Andy Hope 1930**  
**Per Kirkeby**  
**Eugène Leroy**  
**René Luckhardt**

Eröffnung: Donnerstag, 11. April 2013, 18.00-20.00 Uhr  
Ausstellungsdauer: 12.04.2013 – 18.05.2013

Presstext

Die Galerie Bernd Kugler freut sich, mit ihrer 60. Ausstellung eine Zusammenstellung künstlerischer Positionen zeigen zu können, die sie in den vergangenen Jahren erfolgreich vertreten hat. Wie das Zitat von Eugène Leroy im Titel signalisiert, werden Arbeiten gezeigt, deren Schwerpunkt weniger auf einem konzeptuellen Ansatz liegt. Vielmehr handelt es sich um eine Auswahl unterschiedlicher Ansätze gegenwärtiger Malerei und – mit dem im Jahr 2000 verstorbenen Leroy – auch der jüngeren, darum aber nicht minder aktuellen Vergangenheit. In dieser Ausstellung soll nun die Betrachtung der Wechselwirkungen im Prozess des Malens im Vordergrund stehen: das Malen an sich, die Entstehung des Bildes, die der Betrachter als Gemälde und durch dessen materielle Qualität erfahren kann. Und wie im Fall Eugène Leroy verweisen alle in dieser Ausstellung vereinten Exponate auf eine vielschichtige Auseinandersetzung mit malerischen Mitteln und Möglichkeiten. Sie enthalten also eine Biographie, die ihnen sozusagen „eingemalt“ ist. Auch das ist ein Geheimnis und, wenn man so will, der Beweis für ein genuines Interesse an Malerei.

Die früheren Arbeiten von **André Butzer** (\*1973) sind laut Eigendefinition des Künstlers einem „Science-Fiction-Expressionismus“ zuzuordnen. André Butzer entwickelte in der Tradition des deutschen Expressionismus eine sehr farbintensive Malerei, in einer teils grotesk anmutenden Formansprache. In den letzten Jahren ist eine neue Werkgruppe entstanden, die sogenannten „N-Bilder“, in denen minimalistisch geometrische Formen, zunächst auf grauem, dann auf weißem Grund gemalt sind, in einer Vielzahl von Schattierungen und Nuancen. Die vertikalen und horizontalen Rechtecke, die aufeinandertreffen, stehen in einem Spannungsverhältnis von Anfang und Ende, von Leben und Tod. André Butzer hat an zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen teilgenommen, u.a. MOCA Museum of Contemporary Art Los Angeles (2013), Saatchi Gallery London (2011), Kestnergesellschaft Hannover (2011), Kunsthistorisches Museum – Theseustempel (2011), Kunsthalle Nürnberg (2009), MUMOK (2008)

**Erwin Gross** (\* 1953) studierte an „de Ateliers“ in Haarlem (Niederlande) und an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, an der er seit 1990 Professor für Malerei ist. Erwin Gross widmet sich seit 30 Jahren dem Prinzip der Landschaftsmalerei, und hier im Besonderen dem Changieren zwischen Abbildung und Abstraktion. In vielen Arbeitsgängen werden Farbpigmente in dünnflüssigem Aggregatzustand auf die unbehandelte Baumwolle aufgetragen. Durch diese aquarellhafte Malweise entstehen „alla prima“ (ohne Vorzeichnung) zart farbige Spuren, die oft nur angedeutet an Strukturen von Pflanzen, Wasser und Licht erinnern oder „an

Elemente einer ständig fließenden und sich neu aufbauenden Landschaft“ (Ralph Ubl). Arbeiten von Erwin Gross befinden sich u.a. in öffentlichen Sammlungen wie Sammlung Deutsche Bank, Stedelijk Museum Amsterdam oder ZKM Karlsruhe.

**Thilo Heinzmann** (\*1969) löste sich schon sehr früh von der klassischen Form der Malerei, um nach anderen Möglichkeiten dieses Mediums zu suchen. Wichtig war ihm neben der sorgfältigen Auswahl der Materialien (Farbpigmente, Styropor, Porzellan, Aluminium, Fell,...) auch deren Dialog mit der Komposition. Entscheidend, vor allem bei den Pigmentarbeiten, ist die „Geste“ als malerisches Konzept. Materialität wird zur Bildwelt der Malerei. „Seinen Pigmentbildern gibt die Streuung von Pigment eine poetische und atmosphärisch reiche Note – eine Andeutung von Schwerelosigkeit und Driften, die mit der bildhaften Deklaration der Gleichwertigkeit von materialer Textur und Komposition zusammenstimmt.“ (Michael Bracewell)

Arbeiten von Thilo Heinzmann befinden sich u.a. in den Sammlungen: Tate Modern London, IVAM Institut Valencia d'Art Modern, Oklahoma City Museum of Art

In der Biografie von **Andy Hope 1930** fehlt das Geburtsdatum des Künstlers, doch verweist die Jahreszahl 1930 im Namen auf eine bestimmte künstlerische Auseinandersetzung: es ist die Zeit, in der sich der russische Konstruktivismus (Ausdrucksform der abstrakten Kunst, parallel zum Dadaismus in den 1920er Jahren) dem Ende zuneigt, gleichzeitig aber das Medium der Comic Strips sich immer mehr entwickelt hat. Andy Hope 1930 zeigt in einer Serie von Arbeiten, die 2011 entstanden sind, das Verschwinden der Gegenständlichkeit unter Setzungen von Schlagwörtern, die oft in Comic Strips gesetzt werden. Unter dem Schlagwort „Astounding“ bleibt nur eine gemalte Fläche, die die materielle Dimension der Malerei wiedergibt, die Bildwelt und alle sonstigen Anhaltspunkte verschwinden. Einzelausstellungen (Auswahl): Kestnergesellschaft Hannover (2012), Freud Museum London (2010), Centro de Arte Contemporáneo Malaga (2011), Sammlung Goetz (2009), Städtische Galerie im Lenbachhaus München (2005).

**Per Kirkeby** (\*1938) zählt zu den international renommiertesten dänischen Künstlern. Sein Interesse für Geologie und Natur im Allgemeinen spielt eine entscheidende Rolle in seinen künstlerischen Ausdrucksformen. Ausgangspunkt der Arbeiten von Per Kirkeby ist die Beobachtung von Formen in der Natur, die er in künstlerische Strukturen umsetzt. Wie lassen sich Beobachtungen festhalten? Wie kann die Wahrnehmung künstlerisch überschritten werden? Ähnlich wie in einer Sedimentierung erarbeitet Per Kirkeby Farbschicht für Farbschicht seine Landschaften, erdschichtengleich. So entstehen mehrdeutige geologische Metaphern, Bereiche des Ungewissen in einer fast lyrischen Form. Arbeiten von Per Kirkeby befinden sich u.a. in den Sammlungen der Tate Gallery/London, des Museum of Modern Art/New York, des Metropolitan Museum/New York und des Centre Pompidou/Paris.

"Wie Acker, wie Stein, wie Holz, wie Moos, wie Geruch" - schreibt Georg Baselitz in seinem kurzen prägnanten Text zu **Eugène Leroy** (1910 – 2000) und trifft das Wesentliche dieser Bilder. (...). Aus dem scheinbar Diffusen der materialen Farbmasse kommen nach geduldigem Einsehen koloristisch geformte Gestalten zum Aufscheinen. Farbmasse als Bildmasse ist das wohl offensichtlichste Charakteristikum, das den Werken Leroy's eignet: Farbe als Material, gleichsam um zu bilden - aus dem sich bildet. (...) Nichts ist, so wäre seine Malerei zu interpretieren: alles wird erst, wenn man es schaut. Es wird aber auch wieder entschwinden. Die Landschaften Leroy's zeigen uns diese tiefe Dimension genauso wie seine Portraits und seine Blumen, genauso wie seine Jahreszeiten und seine Bilder nach Giorgione." (Ausst. Kat. Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Hrsg.): Alles ist Farbe. Eugène Leroy, Düsseldorf 2000, S. 133-134.) Zuletzt waren Arbeiten von Eugène Leroy im Musée d'art moderne de la Ville in Paris zu sehen (2012/2013 „La Collection Michael Werner“).

Charakteristisch für **René Luckhardts** (\*1972) frühe Ölgemälde ist eine erdig-düstere Farbigekeit, die er durch mehrfach aufgetragene Schichten und Übermalungen erzeugt. Dabei entstehen eindringliche Strukturen und Erhebungen auf der Bildoberfläche, welche an Landschaften, Falten oder Vernarbungen erinnern. Sie können nur im langwierigen Prozess entstehen, sind in das Bild eingemalte Zeitlichkeit. Diese Art von Malerei bezeichnet der Künstler heute als „Kellerloch-Painting“. Ein gleichnamiger Katalog erscheint dieses Jahr anlässlich einer Rückschau in Berlin mit bisher ungezeigten Werken. René Luckhardt gründete und leitet außerdem den mittlerweile international renommierten Künstler-Projektraum „Wonderloch Kellerland“, der in der Art Spaces Directory des New Museums New York gelistet ist.