

MONICA DE CARDENAS

Markus Raetz

We are delighted to announce an exhibition by Markus Raetz, the great Swiss artist who passed away in 2020. We will present a selection of sculptures and drawings from different years.

Opening

Friday 08.12.2023
6 pm

Raetz speaks to the mind and the heart with poetic and cunning, yet essential images. His research developed around the mechanisms of perception and the plurality of vision. He outlined the foundations of his approach in notebooks in the 1960s and 1970s: lines form figures, landscapes and objects whose continuous transformation draws us into the creative process, conscious of the fluidity of images and viewpoints.

On View

from 08.12.2023
to 30.03.2023

Over the years the ideas and themes developed in the drawings were transformed into works, became installations, sculptures, monumental projects. Often made with natural, unconventional or ephemeral materials, they conserve the lightness of the drawing and the awareness of being images, and thus representation, play, thought. Examples include the eucalyptus leaves that form faces on walls (1982); the branches that when seen from a given vantage point shape the torso of *Eva* (1983, Kunsthaus Zürich); the granite steles scattered on a meadow, which seen from a nearby hill look like a face (1984, Merian Park, Basel).

Hours

Tuesday - Saturday
3 – 7 pm
and by appointment

Since the early 1990s Raetz has worked on a cycle of sculptures, often cast in bronze, that include a *metamorphosis*: works that take on a different appearance depending on the point of view. The movement of the viewer around the work makes it possible to find the position from which an apparently formless mass suddenly becomes the representation of a familiar object like a head, a pipe, the silhouette of Mickey Mouse. In other works the sculpture itself is mobile, and continuously transforms itself before our eyes. Shapes change their appearance and their meaning: a word can be shifted into its exact opposite, a glass can become a bottle. In Raetz's works opposites coexist and nothing is as it appears at first glance. The complexity of the reality that surrounds us is revealed through a simultaneously playful and conceptual analysis of images, bodies, and words.

From 1966 to the present Markus Raetz has exhibited in several galleries and museums, including Kunsthaus Zürich (1975), Stedelijk Museum in Amsterdam (1979), the New Museum in New York (1988), the Serpentine Gallery in London (1993), the Museum der Moderne of Salzburg (2006), and more recently at the Bibliothèque Nationale in Paris and MAMCO Geneva in 2011. In 2012-2013 Kunstmuseum Basel presented a major retrospective of his drawings, and in 2016 the MASI of Lugano presented a solo exhibition of over 150 of his works. Currently Kunstmuseum Bern is devoting a retrospective lasting until February 2024. The artist has represented Switzerland at the Venice Biennale in 1988, and has taken part in Documenta, Kassel in 1968, 1972 and 1982. Works by Markus Raetz are in the collections of MoMA New York, Tate Gallery in London, Centre Pompidou in Paris, the Museum of Modern Art of Frankfurt, and the major Swiss museums.

Markus Raetz

Siamo felici di annunciare una mostra di opere di Markus Raetz (*1941), il grande artista svizzero mancato nel 2020. Presenteremo sculture, alcune inedite, e disegni.

Inaugurazione

Venerdì 08.12.2023
ore 18

Mostra

dal 08.12.2023
al 30.03.2023

Orario

Da martedì a sabato
ore 15 – 19
e su appuntamento

Raetz parla alla mente e al cuore con immagini essenziali e poetiche. I meccanismi della rappresentazione e la pluralità della visione sono i temi attorno ai quali si snoda il suo percorso artistico. Nei taccuini degli anni Sessanta e Settanta l'artista traccia le basi della sua ricerca: le linee formano figure, paesaggi e oggetti, la cui continua trasformazione ci rende partecipi del processo creativo e consapevoli della fluidità delle immagini e dei punti di vista.

Nel corso degli anni, le idee e le tematiche sviluppate nei disegni vengono trasformate in installazioni, sculture, opere monumentali. Realizzate spesso con materiali naturali, inconsueti o effimeri, conservano la leggerezza di un disegno pur nella loro plasticità.

Ne sono esempi i lavori degli anni Ottanta in cui poche foglie di eucalipto riproducono dei volti sulle pareti; alcuni rametti delineano un busto di Eva; le stele di granito sparse su un prato, viste da una vicina collina, raffigurano un volto nella scultura *Der Kopf* nel Marian Park di Basilea (1984).

Dall'inizio degli anni Novanta Raetz lavora soprattutto ad un nuovo ciclo di sculture, le *Metamorfosi*: opere che appaiono diverse a seconda del punto di vista scelto. Il movimento dello spettatore intorno all'opera permette di individuare la posizione dalla quale un'apparente massa informe diventa improvvisamente la rappresentazione di un oggetto familiare come una testa, una pipa, la sagoma di Topolino. In altri casi la scultura stessa è mobile e si trasforma continuamente davanti ai nostri occhi. Le forme mutano aspetto e significato: una parola può trasformarsi nel suo esatto contrario, un bicchiere può diventare bottiglia. Nelle opere di Raetz gli opposti coesistono e niente è come appare al primo sguardo. La complessità della realtà che ci circonda si rivela attraverso un'analisi al contempo ludica e concettuale di fisionomie, corpi e parole.

Dal 1966 ad oggi Raetz ha esposto in numerose gallerie e musei, tra cui il Kunsthaus di Zurigo (1975), lo Stedelijk Museum di Amsterdam (1979), il New Museum di New York (1988), la Serpentine Gallery di Londra (1993), il Museum der Moderne di Salisburgo (2006) e più recentemente alla Bibliothèque Nationale di Parigi e al MAMCO di Ginevra nel 2011. Nel 2012 - 2013 il Kunstmuseum Basel ha presentato una grande retrospettiva di suoi disegni e nel 2016 il MASJ di Lugano gli ha dedicato una mostra monografica di oltre 150 opere. Al Kunstmuseum Bern è attualmente in corso fino al 24 febbraio una sua grande retrospettiva. L'artista ha rappresentato la Svizzera alla Biennale di Venezia nel 1988 e ha partecipato a Documenta, Kassel nel 1968, nel 1972 e nel 1982. Le sue opere fanno parte delle collezioni del MoMa di New York, della Tate Gallery di Londra, del Centre Pompidou di Parigi, del Museo d'Arte Moderna di Francoforte e dei maggiori musei svizzeri.

MONICA DE CARDENAS

Markus Raetz

Vernissage

Freitag 08.12.2023
18 Uhr

Ausstellungsdauer

8. Dezember 2023 –
30. März 2024

Öffnungszeiten

Dienstag – Samstag
15 –19 Uhr

Die Galerie Monica de Cardenas in Zuoz freut sich, eine Ausstellung von Markus Raetz ankündigen zu dürfen. Diese schliesst an die noch laufende Retrospektive im Kunstmuseum Bern an und ist die erste posthume Galerieausstellung, die in enger Zusammenarbeit mit Monika Raetz, der Frau des Künstlers, entstanden ist. Die Schau fokussiert auf seine spielerischen Werke, die zeigen, was es braucht, um unsere Wahrnehmung zu triggern, um Bilder zu evozieren und wieder zum Verschwinden zu bringen. Die Ausstellung versammelt eine repräsentative Auswahl von Plastiken, Mobiles und Zeichnungen aus den wichtigsten Werkgruppen der vergangenen Jahrzehnte. Dazu gehören mobile Profile, Wortplastiken, metamorphische Silhouetten, tanzende Schraubenlinien, Drahtzeichnungen und Blechplastiken, die sich je nach Blickwinkel vom Planen zum Räumlichen, von einer Linie zum Körper verwandeln.

Ein Mann mit Feldstecher steht programmatisch für die Schau: ein Guss von 2006 nach einem der zwanzig erhaltenen Feldstechermänner aus Holz von 1987. Wir schauen dem Mann bei seiner Fernsicht aus erhobenem Posten zu und begegnen zugleich einem Alter Ego des Künstlers, der wie kaum ein anderer, seine künstlerische Arbeit aus dem «forschenden Schauen» entwickelt hat. Seine Werke sind eine Einladung, es ihm gleich zu tun.

Die ab 1990 entstandene bedeutende Gruppe der Mobiles mit Schraubenlinien, verweist auf die Publikation *Line of Beauty* des englischen Malers und Theoretikers William Hogarth, der sich im 18. Jahrhundert mit der evokativen Kraft von geschwungenen Linien befasste. Dass diese eine besondere Dynamik entwickeln, lässt sich beispielsweise in *Gestalt*, 1995, beobachten: Zwei an Nylonfäden kreisende Äste suggerieren eine sich schwerelos bewegende Figur. Doch nicht nur die Windkraft, sondern auch unsere Bewegung im Raum animiert zahlreiche Objekte. So die zwei idealisierten Frauenporträts, die beim Vorbeigehen ein überraschendes Eigenleben entwickeln und uns aufmerksam nachzuschauen scheinen. Dabei machen sie uns – die Beobachtenden – zu den Beobachteten und werfen die Frage auf: Wer prüft wen, wir die Kunst oder sie uns?

Je nach Blickachse verwandelt sich die Plastik aus Eisendraht *En face / en profil*, 2003, vom Männerprofil zur Frontansicht eines Kopfes. Diese Werke wirken wie animierte Zeichnungen im Raum, die sowohl hochpräzise Bilder und zugleich frei schwingende Linien beschreiben. Sie fesseln den Blick immer neu, weil sich nie vorausahnen lässt, wann die Form aus der Abstraktion ins Figurative kippt.

Figuration und Abstraktion waren für Markus Raetz nie ein entweder ... oder, sondern ein sowohl ... als auch. Er liess sich künstlerisch nicht festschreiben, sondern zeigte auf, dass es immer eine Frage der Position und der optischen Reize ist, wie wir eine Erscheinung lesen und einordnen. Auch bei seinen abstrakteren Werken erweist er sich als Meister der Reduktion. Geometrische Formen aus Draht oder gefalztem, getriebenem Aluminiumblech werden zu sich im Licht ändernden Erscheinungen, die mal durchscheinend, mal opak wirken und deren parallele Linien sich zu verziehen oder zu kippen scheinen.

Seit Markus Raetz in den Siebzigerjahren das «ich» zum «wir» werden liess, hat ihn der künstlerische Umgang mit Sprache nicht mehr losgelassen. Seine Wortplastiken zeigen, wie man mit Buchstaben und Worten jonglieren kann, wie sich sprachliche Gewissheiten und Demagogie ins Gegenteil verkehren lassen.

MONICA DE CARDENAS

Die Werke von Markus Raetz verkörpern ein ebenso heiteres wie subversives Spiel mit Formen, Bildern und Sprache. Zudem machen sie deutlich, dass Erkenntnis immer mit einer Erfahrung im Hier und Jetzt zu tun hat. Sie führen uns eine besondere Qualität von Zeit vor Augen, den flüchtigen Augenblick, in dem etwas Unfassbares fassbar wird, wir etwas erkennen, das uns bisher nicht bewusst war. Dieser erhellende Moment kann kurz oder lang sein, gemäss dem griechischen Zeitbegriff, der zwischen Chronos, der metrischen Zeit, und Kairos, dem günstigen Augenblick unterscheidet. Damit lädt uns Markus Raetz zur Teilhabe am schöpferischen Prozess ein, dem glücklichen und beglückenden Moment eines Erkenntnisgewinns, der mit einem Wimpernschlag wieder vorbei sein kann.

Markus Raetz (Bern 1941-2020) stellte seit 1966 regelmässig aus: 1988 vertrat er die Schweiz an der Biennale in Venedig, 1968, 1972 und 1982 nahm er an der Documenta in Kassel teil. Er war mit seinen Werken in zahlreichen Galerien und Museen zu Gast so im Kunsthaus Zürich (1975), im Stedelijk Museum Amsterdam (1979), im New Museum New York (1988), in der Serpentine Gallery London (1993), im Museum der Moderne Salzburg (2006), in der Bibliothèque Nationale Paris (2011) und im MAMCO in Genf (2011). Zudem präsentierte das Kunstmuseum Basel eine Retrospektive seiner Zeichnungen (2012 – 2013) und das MASI Lugano eine Soloschau (2016). Aktuell sind seine Werke in einer umfassenden Retrospektive im Kunstmuseum Bern zu sehen (noch bis am 24. Februar 2024).

Seine Werke befinden sich in den Sammlungen des MoMa in New York, der Tate Gallery in London, des Centre Pompidou in Paris, des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt sowie in den wichtigsten Museen der Schweiz, so auch in Form einer permanenten Installation im Bündner Kunstmuseum Chur.

Im Frühling 2023 veröffentlichte das SIK/Schweizer Institut für Kunstgeschichte den Werkkatalog seines plastischen Werkes. Zur Ausstellung im Kunstmuseum Bern ist die Publikation Markus Raetz. Atelier erschienen. *CJ*