AT THIS POINT IN MY LIFE (I'LL HAVE THE CALAMARI)

G2

Friedrich Kunath 7. Juni – 8. September 2024 G2 Kunsthalle, Leipzig

Mit AT THIS POINT IN MY LIFE (I'LL HAVE THE CALAMARI) zeigt die G2 Kunsthalle eine Einzelausstellung des in Chemnitz geborenen Künstlers Friedrich Kunath (*1974). Der in Los Angeles lebende Künstler arbeitet in Malerei, Objekt und Installation. Die Ausstellung zeigt Zeichnungen und Malereien von denen viele das erste Malzu sehen sind.

Kunath, zeigt vermeintliche Ideallandschaften, die von romantischen und popkulturellen Referenzen durchzogen sind und auf den zweiten Blick ihren Perfektionismus annullieren. Durch die Verschränkung historischer Epochen mit zeitgenössischen Massenkulturen erschafft er einen Anachronismus, der Vergangenheit und Gegenwart vereint und eine universelle Zeitachse entstehen lässt.

Er zeichnet sehnsuchtsvolle Orte, die häufig im Gewand der deutschen Romantik gehüllt sind oder an Postermotive erinnern: strahlende Sonnenuntergänge, ruhige Waldszenerien oder in Schnee gehüllte Winterlandschaften. Dabei nutzt Kunath die Landschaften als Metaphern für innere Gefühle und Zustände, die so als offene Projektionsflächen für die Betrachtenden fungieren.

Im Kabinett des ersten Raums der Kunsthalle stellen 28 Zeichnungen eine Art Ausstellung in der Ausstellung dar. Kunath trägt im Alltag Fragmente von Sätzen und Wörtern zusammen und sammelt sie in einem Notizbuch. Auf dieses Archiv greift er immer wieder zurück.

Hier zeigt er, zum Beispiel auf Notizblöcken bekannter Los Angeles Hotels, typische Szenen seiner Bildwelten mit seinem typischen Vokabular. Einige Kohle- und Bleistiftzeichnungen erinnern stark an Schwarz-Weiß Fotografien. Durch ihr monochromes Kolorit erhalten die Zeichnungen eine Eigenständigkeit in Kunaths Werk, die sich von seinen Ölbildern abgrenzt. Andere Darstellungen mit Buntstift und den typischen Sonnenuntergängen erinnern dann wieder mehr an großformatige Ölbilder. Insgesamt verdeutlicht die Ansammlung an Zeichnungen die Fülle und Komplexität seiner Welt, die Inspiration in der Kunstgeschichte, Literatur, Musik, Film und in der Biografie des Künstlers findet.

Ikonische Motive und Elemente der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts finden in Kunaths Werk immer wieder Anklang. So erinnert die Darstellung des Meeres mit einer kleinen Figur in ON THE BEACH stark an Caspar David Friedrichs (1774–1840) Mönch am Meer. Typisch für die Romantik ist die der Natur untergeordnete Stellung des Menschen, der häufig in Rückenansicht dargestellt wird und wie eine anonyme Hülle allegorisch für die gesamte Menschheit steht. In SOMEONE'S THERAPIST KNOWS ALL ABOUT YOU (STUDY) stellt Kunath das ebenfalls aus der Romantik bekannte Fenstermotiv dar, in der vom Innenraum aus die Landschaft betrachtet wird. Diese, auch als Sehnsuchtsperspektive bekannte Darstellung, steht für die Kontraste zwischen der Einsamkeit und der Gesellschaft, der

Sicherheit der bekannten Umgebung und der Gefahr der weiten Welt und der Kultur und Natur. Dabei bezieht sich Kunath vor allem auf die frühe Romantik, in der das Prinzip der romantischen Ironie ein weiteres prägnantes Merkmal ist. Dabei geht es nicht um eine gegenteilige Aussage von etwas, sondern um das distanzieren von etwas, um dessen Konstruiertheit offen zu legen.

Das Streben nach der unbekannten Weite oder der Rückkehr in eine vergangene Zeit ist ein tief in der menschlichen Psyche verwurzeltes Verlangen. Häufig geht dieser Wunsch mit einer Idealisierung von Momenten, Orten oder Beziehungen einher. Kunath nutzt die Landschaften als Metaphern für innere Gefühle und Zustände; sie fungieren als Projektionsflächen sehnsuchtsvoller Empfindungen.

Häufig sind die Motive auf eine Reliefartige, expressive Farbschicht aufgetragen und legen sich wie eine Bildprojektion eines Projektors darüber. Erst bei näherer Betrachtung macht sich diese Bildebene bemerkbar. In dieser Ebene ritzt Kunath einfache Symbole, Logos oder Textzeilen in die Farbschicht ein.

So kann es dann vorkommen, dass ein Bild im Laufe der Betrachtung ins Wanken gerät: Die paradiesische Szenerie kippt; schwere Gewitterwolken ziehen auf, Tropfen, kullern wie Tränen über die Leinwand und Schriftzüge wie »Have you forgotten me?« sind in die Oberfläche der Leinwand wie Zeichnungen Jugendlicher auf Schultischen eingraviert.

In Friedrich Kunaths NEVER LIKED YOU BUT STILL NOSTALGIC blicken wir auf eine Sonnenuntergangszene am Meer unter Palmen, in dessen Vordergrund ein Bett platziert ist. Kunath verbindet hier Objekte, die aus der Vergangenheit zu stammen scheinen und ein nostalgisches Gefühl auslösen: ein altes Telefon, die Szenerie, die an Airbrushposter der 90er Jahre erinnert, sowie das Logo der in den 90er Jahren enorm erfolgreichen Britpopband Oasis, das gleichzeitig als Deskription der Szene als Oase gelesen werden kann.

Der Satz »Never liked you but still nostalgic«, das eingedrückte Kissen, das den Hinweis gibt, dass dort gerade noch jemand gelegen haben muss und das Telefon lösen beim Betrachtenden die Bildung einer Narration aus, die über Spuren und Hinweise von Figuren erzählt.

Kunath bezieht sich aber nicht nur auf die deutsche Romantik, sondern auch auf die, von der deutschen Romantik inspirierten, amerikanischen Malereibewegung in der Mitte des 19. Jahrhundert. Die sogenannte »Hudson River School« widmete sich neben der amerikanischen auch den südamerikanischen Landschaften. So erkennt man in Kunaths Werk eindeutige Referenzen zu amerikanischen Malern, wie Frederic Edwin Church (1826-1900). Die Werke verkörpern sowohl einen Entdeckungsdrang in den tropischen Abbildungen als auch das amerikanische Versprechen nach Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück, wie es in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 steht.

Kunath bedient das für die Romantik symptomatische Motiv des Wanderns und Reisens. So sind Attribute der Reisenden immer wieder in seinem Werk zu finden. Wege und Pfade mäandern durch seine Welten; unklar woher und wohin sie führen. Der Reiz des Unbekannten im Fremden ist spürbar. In Kunaths Welten wird das Pferd durch einen Porsche ersetzt, auch hier transferiert er die Vergangenheit in die Gegenwart.

Kunath formuliert auf präzise und gleichzeitig spielerische Art und Weise Mechanismen des bewussten und unterbewussten multimedialen Erinnerns. Neben Bildern speichern wir Ereignisse auch in Klängen, Gerüchen oder Gefühlen ab. Durch Logos von Bands oder poetischen Textfragmenten, die wie Songlyrics in Rhythmen über die Bilder wandern, löst er nicht nur die optische Wahrnehmung, sondern auch die auditive und vor allem die emotionale aus.

Seine vielschichtigen Bilder erzählen von Landschaften, die wie eine Synthese aus romantischer Malerei, und der Strahlkraft amerikanischer Popkultur wirken, symbolgeladenen Objekten der Vergangenheit und simplen Textund Cartoonmotiven, von zwischenmenschlichen Beziehungen, bewussten und unterbewussten Wahrnehmungsmechanismen und der Realität und Verklärung von Erinnerungen.

Text: Leo Wedepohl

MALEREI

- 1 SOMEONES'S THERAPIST KNOWS ALL ABOUT YOU (STUDY), 2020 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 2 I AM EASY TO FIND (STUDY), 19 2020 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 3 I WAITED FOR YOU, BUT I NEVER TOLD YOU WHERE I WAS. (STUDY), 2023 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- WE'RE NOT HERE TO UNDERSTAND (STUDY), 2019
  Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 5 HONEY I'M HOME (STUDY), 2022-23 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 6 IT GETS EASIER (STUDY), 2018 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 7 CALL ME IF YOU GET LOST (STUDY), 2023 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 8 STILL HUNGRY AFTER ALL THESE YEARS (STUDY), 2020 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 9 NOW IT'S JUST YOU + ME (STUDY), 2021 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 10 YOU COULD BE MY FUTURE CRUSH (STUDY), 2023 Öl auf Leinwand, 76,2×61 cm
- 11 STORMS NEVER LAST, 2022/24 Acryl auf Leinwand, 140×203 cm
- 12 ON THE BEACH, 2023 Öl auf Leinwand, 122×98 cm
- 13 NEVER LIKED YOU BUT STILL NOSTALGIC, 2020 Öl auf Leinwand, 244×198 cm
- 14 WHEN THE HEART IS OPEN, 2022/24
  Acryl und Öl auf Leinwand, 167,6×243,8 cm
- 15 WHERE ARE YOU NOW, 2020 Öl auf Leinwand, 183×152 cm

ZEICHNUNGEN

- 16 IT'S A START, 2024 Wasserfarbe und Buntstift auf Papier, 61 × 45,7 cm
- 17 THEY'RE PLAYING OUR SONG, 2024 Kohle auf Papier, 27,9 x 21,6 cm

- 18 I HOPE FUTURE ME IS HAPPY, 2024/18 Wasserfarbe auf Papier, 104,1×78,7 cm
- 19 ONLY LOVERS LEFT, 2024 Kohle und Graphit auf Papier, 26,67 × 18,4 × cm
- 20 I MISS YOU SO MUCH., 2019 Kohle, Acryl und Tinte auf Papier, 76,2×55,9 cm
- 21 NO OTHER, 2024 Wasserfarbe auf Papier, 76,2×55,9 cm
- 22 IF THAT'S THE SOLUTION I WANT MY PROBLEM BACK, 2024 Öl auf Leinwand, 35,6 × 43,2 cm
- 23 ALLERGY SEASON, 2024 Kohle und Graphit auf Papier, 26,7 × 18,4 cm
- 24 I'M IN CONTROL OF EVERYTHING EXCEPT LOVE., 2019 Kohle auf Papier, 76,2×55,9 cm
- 25 SOMEONE'S THERAPIST KNOWS ALL ABOUT YOU, 2019 Acryl und Tinte auf Papier, 76,2×55,9 cm
- 26 NO PLANS, 2024 Acryl auf Papier, 22,9 $\times$ 30,5 cm
- 27 HOW TO GET UP AND GET DRESSED, 2024
  Wasserfarbe auf Papier, 78,7 × 104,1 cm
- 28 BECAUSE WE NEED EACH OTHER, 2024 Graphit und Kohle und Buntstift auf Papier, 26,7 × 18,4 × cm
- 29 FUCK THE POLICE, 2024 Bleistift auf Papier, 45.7 × 38.1 cm
- 30 I STILL OWE YOU FOR THE HOLE IN MY HEART, 2024
  Kohle auf Papier, 27,9 × 21,6 cm
- 31 DEAR UNCERTAINTY, 2019 Acryl auf Papier, 76,2×55,8 cm
- 32 IT'S ONLY LOVE, GIVE IT AWAY, 2020 Kohle und Bleistift auf Papier, 55,9×76,2 cm
- 33 I DON'T CARE ANYMORE, 2024 Wasserfarbe auf Papier, 78,7 × 104,1 cm
- 34 DON'T FOLLOW ME I'M LOST TOO, 2024 Kohle auf Papier, 55,9×43,2 cm

- 35 I'VE NEVER BEEN
  TO CALIFORNIA, 2024
  Kohle und Graphit auf Papier,
  26,7×18,4 cm
- 36 HONEY I'M HOME, 2024 Wasserfarbe auf Papier, 61×45,7 cm
- 37 I SLEPT A LOT AND WORKED NON-STOP, 2019 76,2×55,9 cm
- 38 YOU WON'T KNOW IF YOU DON'T GO, 2019
  Acryl und Kohle auf Papier, 55,9×76,2 cm
- 39 IF YOU LEAVE ME -CAN I COME TOO?, 2024 Kohle auf Papier, 27,9 × 21,6 cm
- 40 THERE IS AN EVERLASTING SONG., 2024
  Wasserfarbe auf Papier, 104,1 × 76,2 cm
- 41 IT'S TODAY AGAIN, 2019 Kohle auf Papier, 76,2×55,9 cm
- 42 I STARTED WITH NOTHING
  I STILL HAVE MOST OF IT,
  2018
  Acryl und Tinte auf Papier,
  78,7×58,4 cm
- 43 I DIDN'T KNOW IT AT THE TIME, 2019
  Acryl und Kohle auf Papier, 76,2×55,9 cm

AT THIS POINT IN MY LIFE (I'LL HAVE THE CALAMARI) Friedrich Kunath

7. Juni – 8. September 2024 G2 Kunsthalle, Dittrichring 13 04109 Leipzig

Ö F F N U N G S Z E I T E N : Mi 15–20 Uhr / Fr–So 12–17 Uhr

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN:
Do 15 Uhr Deutsch
Do 16 Uhr Englisch
Die Anmeldung zu den Rundgängen
erfolgt online unter www.g2-leipzig.

EINTRITT:

Normal 5 Euro
Ermäßigt 3 Euro
Ermäßigung für Schüler und Studenten,
freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren,
Studierende der Kunstwissenschaften
und bildenden Kunst. Für die öffentlichen
Führungen wird kein Aufpreis erhoben.

AT THIS POINTIN MY LIFE (I'LL HAVE THE CALAMARI)

Friedrich Kunath 7. Juni – 8. September 2024

