

YOUR FIGURE IN THE CARPET (please find English version below)

Gruppenausstellung mit Christian Aberle, Christina Chirulescu, Sabrina Fritsch, Hervé Garcia, Robert Kraiss, Burkhard Mönnich, Veronika Russell, Markus Saile, Ralph Schuster, Jürgen Tetzlaff

Aachener Straße 66 | 50674 Köln

25.04. – 30.04.2017

Eröffnung Montag 24.04.2017 | 19 – 22 Uhr | Öffnungszeiten Di – Fr 14 - 22 Uhr, Sa / So 14 – 18 Uhr

und auf Anfrage | Birgit Laskowski +49 178 8 47 47 86 | www.zerofold.de

“Nowadays, we all look for the Figure in the Carpet.” T.S. Eliot, Preface of *Choice of Kipling's Verse* (1941)

Der Titel der Ausstellung „Your Figure in the Carpet“ bezieht sich auf eine Kurzgeschichte des amerikanischen Autoren Henry James, die 1896 in London publiziert wurde. Der Ich-Erzähler dieser Novelle lernt seinen Lieblingsautoren kennen und wird von diesem auf die Spur einer verborgenen Bedeutung und Intention in dessen Gesamtwerk gesetzt, die vorgeblich alle seine Bücher verbindet. Die Forschung nach diesem geheimen Zentralmotiv, diesem alles verknüpfenden „Muster im Teppich“ wird zu einer Obsession, die nicht nur den Protagonisten selbst in eine schicksalshafte Abhängigkeit treibt.

Die Möglichkeit – oder eben Unmöglichkeit – der Entschlüsselung hat nach Veröffentlichung der rätselhaften Geschichte auch jenseits der Fiktion zahllose Schriftstellerkollegen von James und Literaturwissenschaftler beschäftigt. In der Folge hat die Wendung „Figure in the Carpet“ sich zu einer Metapher verselbstständigt – einer Umschreibung für etwas, das sich der konkreten physischen Definition entzieht und ein Gefühl der Mehrdeutigkeit beschreibt, das alle Interpreten aushalten müssen.

In analoger Weise resultiert die Ausstellung überwiegend abstrakter Werke bei ZERO FOLD aus dem Bekenntnis zur Vieldeutigkeit, da es ebenso aussichtslos wie auch inadäquat scheint, die zeitgenössische Erfahrung von Realität auf eine allgemeingültige Formel herunterbrechen zu wollen. Ob als Künstler im eigenen Werk oder als Kurator in der Auswahl des Gezeigten – in beiden Rollen ist der Versuch, sich eine Deutungshoheit zuzusprechen, zum Scheitern verurteilt.

Die fortschreitende Digitalisierung und die dafür erforderliche Codierung impliziert die, je nach Perspektive, gleichzeitig Allmacht versprechende wie bedrohliche Annahme, dass alles dechiffrierbar sei – als sei es lediglich erforderlich, den richtigen „Key“ zu finden. Dieser Trugschluss ist aber nicht neu, sondern treibt eben auch schon den jungen Literaturkritiker in Henry James' Novelle aus dem 19. Jahrhundert an.

Das Personalpronomen im Titel „Your Figure in the Carpet“ thematisiert auch die uralte Neigung des Menschen, sich selbst zu projizieren, sogar unter dem Vorzeichen der objektivierenden wissenschaftlichen Untersuchung der Welt, und sein Bedürfnis, das jeweils eigene Muster im Wirklichkeitsteppich – oder dem einzelnen bildnerischen Werk – zu entdecken, das Halt, Struktur und Orientierung geben könnte und die *eine* befreiende Erkenntnis lieferte, die von der Anstrengung des Suchens entlastete.

Der Wunsch nach Verankerung und Systematisierung findet dabei so zahlreiche Ausprägungen, wie die Bedeutungen des Wortes „Figure“ im Englischen vielfältig sind: Zahl, Gestalt, Persönlichkeit, Figur, Bild, Symbol, Darstellung, Abbildung, Betrag, Erscheinung, Stilfigur, Form, Person, Statue, Zeichen, Ziffer, Phrase.

Unabhängig davon, ob die künstlerischen Ausdrucksformen, die in der Ausstellung versammelt sind, gänzlich abstrakt sind oder auch narrative Komponenten enthalten: Was der Künstler wie der Interpret nach Abgabe seiner „Deutungshoheit“ gewinnt, ist die spielerische Freiheit, sich das individuelle Muster zu weben, seine privaten Codes zu entwickeln und Geheimsprachen anzuwenden – oder eben auch nicht.

Und möglicherweise ist gerade der Akt des Verzichts auf eine Deutung eine sehr zeitgemäße und sogar politische Stellungnahme im Sinne einer kontemplativen Distanzierung und eines Plädoyers für das *Uneindeutige* – welches auszuhalten nicht nur Bürde, sondern auch Privileg des freien Geistes ist, das es zu verteidigen gilt in Zeiten, in denen der Ruf nach dem Eindeutigen wieder beklemmend vernehmlicher wird.

YOUR FIGURE IN THE CARPET

Group exhibition with Christian Aberle, Christina Chirulescu, Sabrina Fritsch, Hervé Garcia, Robert Kraiss, Burkhard Mönnich, Veronika Russell, Markus Saile, Ralph Schuster, Jürgen Tetzlaff

Aachener Straße 66 | 50674 Köln

April 25 – April 30, 2017

Opening Monday April 24 | 7 – 10 p.m. | Tuesday – Friday 2 - 10 p.m. | Saturday / Sunday 2 – 6 p.m.

and by appointment | Birgit Laskowski +49 178 8 47 47 86 | www.zerofold.de

“Nowadays, we all look for the Figure in the Carpet.” T.S. Eliot, Preface to *Choice of Kipling’s Verse* (1941)

The title of the exhibition “Your Figure in the Carpet” refers to a short story by the American writer Henry James that was published in London in 1896. In the novel, a nameless first-person narrator, a writer for a literary newspaper, meets his favorite author who confides in him that all critics have missed the hidden meaning and intention which occurs throughout all of his works. The narrator/protagonist becomes obsessed with the search for this secret meaning or intention, this all connecting “figure in the carpet”, an unfulfilled preoccupation in which others too become embroiled.

Following the publication of this mysterious story, the possibility – or rather impossibility of decoding this hidden meaning occupied innumerable literary scholars and many of James’s writer colleagues. In the course of time, the term “figure in the carpet” turned into an independent metaphor – a paraphrase for something defying concrete physical definition, transforming into a sense of ambiguity which all interpreters must acknowledge.

Similarly, this exhibition of mostly abstract works by ZERO FOLD results from the commitment to versatility, because it seems to be as pointless as it is insufficient to break down the contemporary experience of reality into a general formula. Whether as artists or curators in the selection of what is shown – the attempt to award oneself significance in both roles is inevitably doomed to failure.

The steady progression towards digitization and its concomitant necessity for encoding, depending on perspective, promises omnipotence while simultaneously threatening powerlessness, and implies that everything can also be decoded – as if it were only necessary to find the right “key” in order to do so. This misapprehension, however, is not new, it also drove the unnamed literary critic narrator of Henry James’ nineteenth century novella.

The personal pronoun in the title “Your Figure in the Carpet” alludes to the ancient inclination of man to project himself, often under the guise of objective scientific investigation onto the natural world and his desire to discover his very own pattern in the carpet of reality – or in each work of art – and which in doing so may provide him with the support, structure, and orientation by which to obtain the one liberating realization that brings relief from the Sisyphean effort of search. In the process, this wish for immutable entrenchment within a fixed systematization will find as many and varied forms as there are meanings for the word “figure” in the English Language.

Irrespective of whether the artistic forms of expression presented in the exhibition are completely abstract or contain narrative components: What both the artist and the interpreter obtain after giving up the “prerogative of interpretation,” is the playful freedom to weave their individual pattern, to develop their private codes and to use secret languages – or not.

And it is precisely this act of renunciation which may prove to be a timely and even political position in terms of contemplative distancing and the plea for the ambiguous – the endurance of which is not only a burden on but a privilege of the free spirit which needs to be defended in such times when the call for unambiguity can be heard with oppressive frequency.