

MALEREI ALS BESETZUNG DES RAUMES

Nach zwei photographischen Präsentationen – Christian Rothmanns Japanbildern und Peter Lindberghs Aufnahmen für die aktuelle BOSS Orange–Kampagne – stört nun eine Malerin unsere traditionellen Sehgewohnheiten im neuen Ausstellungsraum des BOSS Orange Concept Stores. Die künstlerische Geste, mit der Agathe de Bailliencourt den Raum besetzt und akzentuiert, ist radikal. Bereits auf der Singapur Biennale 2006 und ein Jahr später in Berlin während des Festivals „48 Stunden Neukölln“ hat sie einen ungewöhnlichen Weg malerischer Intervention gewählt. Breite, bunte Farbstreifen überziehen auch hier im Interactive Space des BOSS Orange Concept Store nicht Leinwände, sondern ein Schaufenster und die Wand dahinter sowie Wände, Boden und Decke des jüngst zum White Cube reduzierten Ausstellungsraumes. In ihrer Installation »Occupation à 6« wählte Agathe de Bailliencourt sechs Farben und einen einfachen, breiten Pinsel, um meterlange, bewusst nicht–filigrane Streifen in den Raum zu ziehen, die sich an vielen Stellen überlagern und zu Farbflächen verdichten. Gleichzeitig bleibt das Weiß von Wand, Decke und Boden in großen Teilen des Raumes unangetastet. Diese Leerstellen innerhalb ihrer Installation sind bewusst gesetzt, als größtmöglicher Kontrast zu den jeweils einfarbigen Bahnen, den Bestandteilen des Farbgeflechts. Die Acrylfarbstreifen, die meist gerade verlaufen und nur an den Raumkanten gelegentlich in eine andere Richtung abbiegen, sind im wahrsten Wortsinn raumgreifend, setzen teilweise mitten an der Wand oder am Boden an und brechen andernorts wieder abrupt ab. Die französische Künstlerin definiert hier weder Anfang noch Ende. Ein idealer Betrachterstandpunkt existiert nicht, er wurde aufgegeben zugunsten vieler gleichberechtigter Blickpunkte und –achsen. Jeder Besucher erfährt die Malerei im Raum individuell, da die Rezeption von der Körpergröße, von der Verweildauer im und dem Weg durch den Ausstellungsraum abhängt. Anschließend könnten wir das Gesehene vor dem inneren Auge gewissermaßen filmisch wieder zusammensetzen, denn das Sukzessive der Betrachtung spielt eine wichtige Rolle bei der Erfassung dreidimensionaler Kunst.

Eine große Glasvitrine bestimmt den Vorraum; eine türkisfarbene, leicht abfallende Linie verweist auf den größeren der beiden Kellerräume und zieht unseren Blick hinein in die zur Installation transformierte Raummalerie. Dort befinden wir uns innerhalb des Bildes, wie auf einer Bühne. Das Vergnügen, mit dem die Künstlerin bei der Arbeit war, ist zu spüren. Spontaneität und Leichtigkeit zeigen sich neben dem Ringen mit dem Raum – bis die raffiniert einfache Linienstruktur vollendet war. Diese scheint sich gleichsam subkutan durch das Haus bis nach oben ins Erdgeschoss zu ziehen und im linken Schaufenster neben dem Eingang wieder sichtbar zu werden. Es ist der gegenseitige und subtile Verweis auf den jeweils anderen Aspekt der Arbeit – unten malte sie ohne jegliche Einschränkungen, oben eher im Sinne einer Auftragsarbeit, mit reduzierter Farbigkeit, abgestimmt auf die eigentliche Nutzung des Store und der hier angebotenen Modekollektion.

Die ortsspezifischen Interventionen entstehen bei Agathe de Bailliencourt parallel zu Malerei auf Leinwand und Zeichnung auf Papier. Dort tauchen immer wieder Worte auf, die sich mitunter wolkig oder flächig verdichten. Der Malprozess bekommt – ähnlich wie im Abstrakten Expressionismus oder der Abstraction Lyrique – einen medienreflexiven Eigenwert. Malerei wird hier als reine Malerei vorgeführt, im Verzicht auf jegliche Abbildungsähnlichkeit. Die filigrane Lineatur der Buchstaben und Wörter übersetzt sie im anderen Kontext in schroffe, blockhafte Streifen. Ihre Bildwelten sind nicht figurativ oder abstrakt, wie es in der zeitgenössischen Kunst derzeit so aktuell erscheint, sondern radikal ungegenständlich. Agathe de Bailliencourt setzt Begriffe an die Stelle des Mimetischen und lässt so in unseren Köpfen Imaginationen und Assoziationen entstehen, die in ihren Raummalerieen in universale Farbzeichen übersetzt werden. *Matthias Harder*

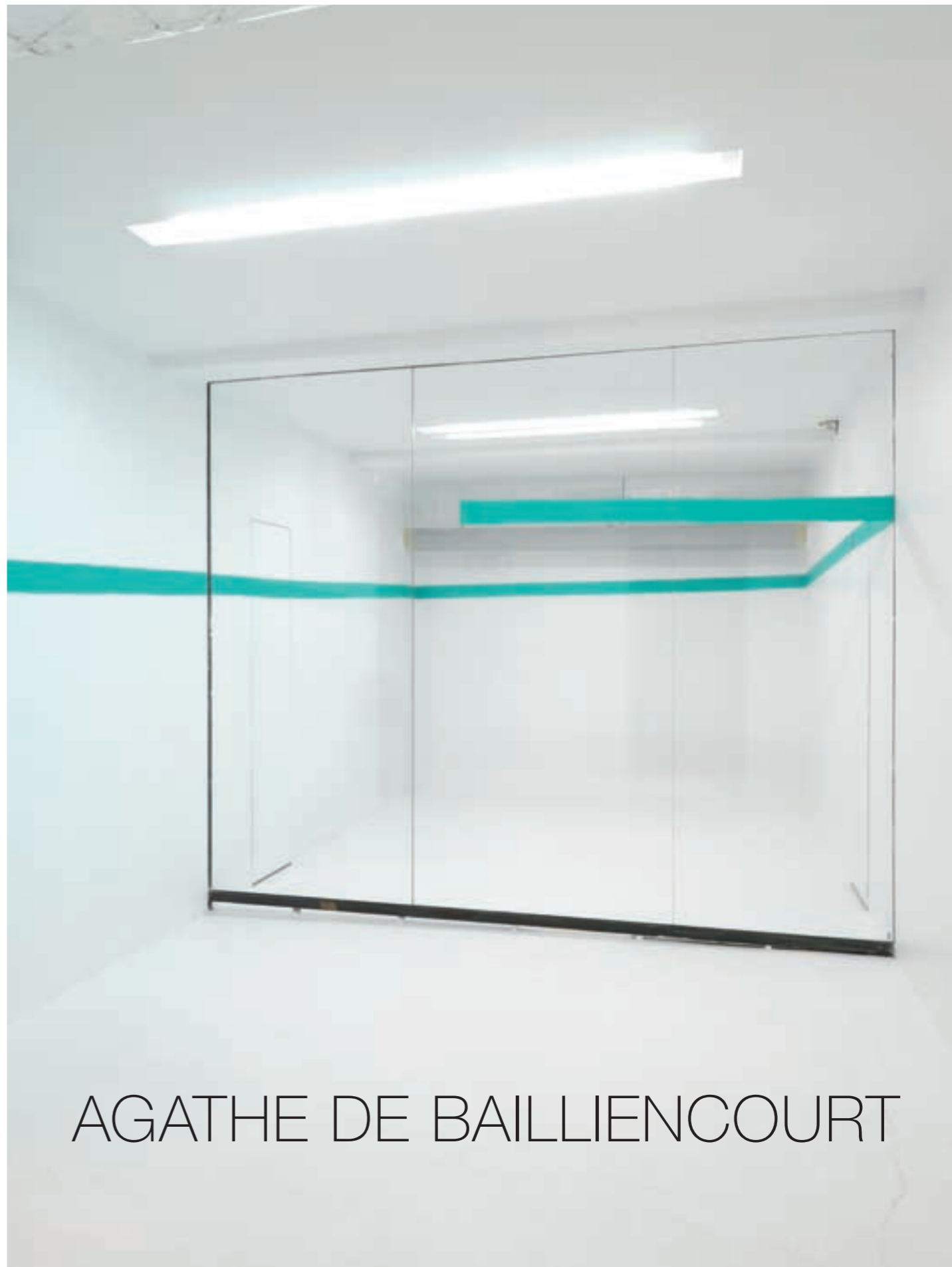
PAINTING AS OCCUPYING SPACE

After presenting the work of two photographers, Christian Rothmann's images of Japan and Peter Lindbergh's photographs for the current BOSS Orange campaign, the new exhibition space at the BOSS Orange Concept Store has now invited a painter to challenge our ordinary way of looking at the world. In a radical artistic gesture Agathe de Bailliencourt takes over and highlights the space. Her unconventional strategy of painting as intervention was already put into practice at the Singapore Biennial in 2006 and a year later at the "48 Stunden Neukölln" festival. Again at *Interactive Space* in the BOSS Orange Concept Store the artist shuns the canvas and splashes bright swaths of color across the display window, the wall behind it, other walls, the floor and the ceiling of the exhibition space, which had just recently been turned into a "white cube."

In her installation *Occupation à 6* Agathe de Bailliencourt selected six colors and a simple, wide brush in order to paint meter–long, intentionally rough stripes across the room, which overlap each other at many places and consolidate into surfaces of color. Large sections of white on the wall, ceiling and floor nevertheless remain untouched. These empty spaces within the installation are consciously chosen to function in the greatest possible contrast to the individual bands of color that make up an entire network of intersecting tones. Usually following a straight path and only occasionally veering off in the corners of the room, the bands of acrylic paint literally take over the space—starting in the middle of a wall or on the floor and abruptly ending somewhere else. Here, the French painter does not define an end or beginning. There is no idea standpoint from which the work is to be viewed; this idea was ceded to many equally interesting viewpoints and axes. Each visitor experiences the painting in space individually, since the impact of the work depends on one's height, time spent in the room and path taken through the exhibition space. Then, with our inner eye we piece together what we saw, since viewing something from successive positions is important in the perception of three–dimensional works of art.

A large glass display case occupies the entryway into the exhibition space; a slightly slanting turquoise line heads towards the larger of the two basement rooms and draws the eye into the painting–in–space turned installation. There we find ourselves within a painting, as if on a stage. One senses the artist's enjoyment in creating the work. Spontaneity and a lightness of touch come through in her attempt to overcome the challenges of the space and bring the ingeniously simple linear composition to a conclusion. The composition seems to continue subcutaneously through the house and up into the ground floor to reappear in the left display window next to the entrance. Here, the work takes on tone opposite of below, a subtle hint at a different aspect of the work. Below she painted without any restraints and above more in response to a commissioned work—with a reduced palette, reflective of the function of the store and the fashion collection on display.

Agathe de Bailliencourt creates site–specific installations in parallel with paintings on canvas and drawings on paper. Words often appear and condense into cloud–like formations or spread across the composition. Similar to the works of Abstract Expressionism or Abstraction Lyrique, the painting process assumes an aspect of reflecting on the medium itself. Painting is presented as pure painting and forgoes any hint of representation. In another context she translates the filigree line of letters and words into craggy, blocky bands. Her imagery is neither figurative nor abstract, in a way that is so current in contemporary art. Instead, it is radically non–representational. Agathe de Bailliencourt uses language in the place of the mimetic and thus inspires our imagination and sets free associations, which are translated into universal, emblematic colors in her paintings occupying space. *Matthias Harder*

AGATHE DE BAILLIENCOURT

