

HANS KOTTER

Replaced

Galerie Michaela Stock, Wien 11.9. - 4.11.2009

Patrick Heide Contemporary Art, London 17.9. - 10.10.2009

Im Andenken an Klaus Zieglgänsberger.

Replaced / Patrick Heide

Patrick Heide Contemporary Art is delighted to present the second solo exhibition of Hans Kotter in London. Replaced features new photographs and LED screen light boxes by the German artist and includes a large-scale light installation from recycled media components which will be shown in London for the first time and in a different version at Galleria Michaela Stock in Vienna.

Capturing the movement, shaping and shifting of light, Replaced explores Kotter's core theme of how to give shape to light. The coolness of the materials the antiseptic cleanliness of the advertisement world once again coexist with the natural feel and organic smoothness of Kotter's iconic abstract botanical forms.

Hans Kotter's most challenging and title-giving installation of the show Replaced will stretch along the long downstairs gallery wall.

For the London show Patrick Heide Contemporary Art especially commissioned new works from Kotter's prolific Chromatic Plant series. A stunning series of five vertical shapes will be traditionally mounted as ilfochrome prints with diasec face. But Replaced will also feature 3 spectacular new works whose prototype was presented at the Kinetica fair in spring. Mounted as large scale slides with moving LED faces, these high-tech objects raise Kotter's artistic level to an innovative and intriguing new level. Kotter's imagery mostly originates from macro-shots of light breaking in glass objects, with the macro lens zooming in on tiny details of glass prisms or drops of oil. In the LED surfaces these organic, winding, partly convoluted compositions suddenly become landscapes alive with the chromatic change of colours, where even the lines and contours seem to start shifting. The tranquil and beautiful movements of the image surface infuse the colour schemes with a tactile sensation recording the passing and transience of time.

The light artist's rigorous approach yet ambivalent language place Kotter's art on the borderline of art and design, of campness and beauty, of high-tech and found object and can be contextually placed amongst the artistic endeavors of Juan Pardo, Anton Henning and Jeppe Hein.

Born in 1966 in Mühldorf am Inn (Germany), Hans Kotter studied in New York at Art Students League and attended the Media Design Akademie in Munich, Germany. He has exhibited widely in Germany, Switzerland, the Netherlands and New York. His installation piece "Balance", a crevice in the floor and walls emanating blue light that seems to cut the space in half, was permanently installed at the Kinetica Museum in London's Spitalfields Market.

Hans Kotter is featured in Europe's most prominent collection of light art, the Targetti Collection in Florence, and the collection of the Deutscher Bundestag (German Parliament), Berlin. Hans Kotter lives and works in Berlin.

Das optische Phänomen des Simultankontrastes wurde bereits im 19. Jahrhundert von dem Chemiker Michel Eugène Chevreul erforscht. Seine Erkenntnisse übten großen Einfluss auf die Malerei der Moderne aus, und später zählte der Bauhaus-Lehrer Johannes Itten dieses Phänomen zu den „Sieben Farbkontrasten“. In der Installation „replaced“ von Hans Kotter in der Galerie Michaela Stock spielt diese Erscheinung ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Im Wesentlichen ist der Simultankontrast dafür verantwortlich, dass die Farbwahrnehmung vor unterschiedlichem Hintergrund jeweils differiert, auch vor weißem Hintergrund – besonders im Fall von ungemischten Farben. Hans Kotter verwendet für „replaced“ im Wesentlichen die Farben rot und blau. Die Installation besteht aus drei Elementen, die aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einen Dialog treten: Ein Objekt, auf dem zwei Reihen roter und blauer Leuchtstoffröhren montiert sind und die in einem fein austarierten, computergesteuerten System unterschiedlich aufleuchten („replaced I“). Den Leuchtstoffröhren gegenüber hängt – oder besser: schwiebt – eine dunkelviolette Aluminiumplatte vor einer in pink gehaltenen Nische („replaced II“). Dahinter verbirgt sich ebenfalls eine Lichtquelle. Diese beiden Objekte werden ergänzt durch einige Holzkisten mit gebogenen Leuchtröhren, die teilweise hinter Strukturplexiglas montiert sind. Eine davon erscheint fast orange, andere tendieren eher in Richtung Pink – tatsächlich handelt es sich immer um dieselben Farben. Sie erscheinen jedoch vor dem jeweiligen Hintergrund – eben aufgrund des Simultankontrastes – immer anders („replaced III“).

Die Installation als solche ist in permanentem Wandel begriffen: Je nachdem, welche Leuchtröhren gerade aufleuchten, changiert der Raum ständig zwischen den Polen rot und blau. Damit verändert sich jedoch nicht nur die Farbstimmung im Raum an sich, sondern auch die beiden weiteren Elemente: Die drei Teile von „replaced“ treten nicht nur räumlich, sondern auch farblich und über die Lichtsituation in Kommunikation; sie bilden damit ein eng miteinander verbundenes Dreieck.

Die skulpturale Erscheinung der Installation, auch das bemerkenswert, ist weniger clean, weniger steril, als dies bei anderen „Lichtkünstlern“ wie etwa Olafur Eliasson oder James Turrell der Fall ist. Kotter hat bereits gebrauchte oder aufgefundene Teile verwendet; dementsprechend lässt sich die Arbeit auch als Anspielung auf die bildhauerischen Aspekte der Lichtkunst verstehen. „Replaced“ stellt unser Farbempfinden auf die Probe – ist aber freilich weit mehr als eine bloße Illustration von Farbtheorien: Die Installation demonstriert uns die Relativität unserer Wahrnehmung, versetzt uns aber auch mittels ihrer unterschiedlichen Lichtsituationen in jeweils unterschiedliche Stimmungen. Darin liegt ihr Faszinosum.

Michel Eugène Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés,

Strasbourg-Paris 1839

Johannes Itten, Kunst der Farbe, Ravensburg 1961

In the 19th century, chemist Michel Eugène Chevreul already studied the optical phenomenon of the contrast of complements. His findings had a significant influence on modern painting, and Bauhaus professor Johannes Itten later included this phenomenon in his “seven color contrasts”. In Hans Kotter’s light installation “replaced,” it plays a significant role as well. Galerie Michaela Stock, Vienna, and Patrick Heide Contemporary Art, London, are simultaneously showing a selection from this new group of works.

In „replaced,“ Hans Kotter essentially uses the colors white, purple, and blue. Among others, the contrast of complements phenomenon accounts for the fact that color perception varies against different backgrounds, even against a white background – especially in the case of unmixed colors. The installation consists of three well-orchestrated elements that enter into a dialog with each other: An object to which two rows of fluorescent tubes are mounted and which variously come on, controlled by a well-tuned computer system („replaced I“). Across from the fluorescent tubes hangs—or rather “floats”—a dark purple aluminum sheet in front of a pink colored niche (“replaced II”). Hidden behind it, there is another light source. These two objects are complemented by several wooden boxes with curved fluorescent tubes mounted to them, in part behind structured Plexiglas. One of them appears almost orange, others tend to look more pinkish—in fact, they are all of the exact same color. Against their respective background, however, their appearance seems to be ever changing—due to the contrast of complements („replaced III“).

The installation as a whole is permanently subject to change: Depending on which fluorescent tubes come on, the room continually iridesces between the poles of red and blue. This not only changes the color atmosphere in the room itself but also two further elements: The three parts of „replaced“ not only enter into communication with each other on a spatial level but also via colors and lighting situations; thus, they form a tightly connected triangle.

Noteworthy as well is the fact that the installation’s sculptural appearance is less clean, less sterile than is the case with other „light artists“ such as Olafur Eliasson or James Turrell. Kotter has used second-hand parts or ones he happened upon; accordingly, this work can also be understood as an allusion to the sculptural aspects of the art of light.

„Replaced“ puts our sense of color to the test; however, it certainly is much more than a mere illustration of color theories. This installation provides a demonstration of the relativity of our perception but it also puts us into various moods by means of different lighting situations. And that makes it fascinating.

Michel Eugène Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés,

Strasbourg-Paris 1839

Johannes Itten, Kunst der Farbe, Ravensburg 1961

The very best ... Die Berechnung und Bedeutung der Schönheit / Bernd Reiß

Hans Kotter strebt nach Perfektion.

Seine Kunst entführt uns vom ersten Blick an in die Welt der ästhetischen Vollkommenheit: hochwertige und glatte Materialien wie Chrom, Plexiglas und Dye Transfer Prints in Verbindung mit starken, leuchtenden Farben werden in komplexen, zum Teil beleuchteten Installationen vereint, die in ihrer Form an Displays, Schau- und Leuchtkästen oder Designobjekte angelehnt sind. Bildnis und Objekt gehen eine Symbiose ein und lassen das Auge zwischen Zwei- und Dreidimensionalität springen.

Sowohl die Verarbeitung und Präsentation der Objekte überlässt nichts dem Zufall. Jedes Detail ist genauestens gestaltet und positioniert, was den Betrachter dazu veranlasst, sich zu nähern, genau hinzuschauen und auf die Suche nach den Funktionen und Gründen des ästhetischen Genusses zu machen. Die Schönheit von Materialität, Farbe und Leuchtkraft wird in diesen Arbeiten zum Selbstzweck erhoben und weckt vielerlei Erwartungen im Betrachter, die jedoch im Gegensatz zum designten Konsumgut hier in keinerlei Weise erfüllt wird, da sie jeder Funktion enthoben sind.

Hans Kotter spielt mit der Sehnsucht nach der Perfektionierung und Berechnung unserer Umgebung und unseres Lebens selbst. Der Reinheit und Reduktion von Material, Farbe und Form, die dem Betrachter kühl und dennoch anziehend erscheinen, steht inhaltlich ein komplexes und tiefgehendes Anliegen gegenüber. Fast scheint es, als ob der Künstler dem Wittgensteinschen Anspruch folgt, alle fassbaren Dinge und Aussagen in Formeln bzw. Formen zu fassen und berechenbar zu machen – nur um letztendlich klarzustellen und darauf zu verweisen, was außerhalb dieses Schemas und damit unfassbar bleibt: die fühlende Seele, in der das Wissen um die von sich aus perfekte Natur und die Schönheit des Prinzip „Leben“ verankert ist.

Kotter führt uns das vor, woran wir uns ergötzen können, um den Raum, der hinter dieser Fassade und dem Greifbaren liegt, betreten und für uns allein erforschen zu können: die Wunderkammer der Menschlichkeit.

The very best ... the construction and meaning of beauty / Bernd Reiß

Hans Kotter Strives for Perfection.

At first sight, his art takes us to a world of aesthetic perfection: high-grade and smooth materials such as chrome, Plexiglas, and dye transfer prints combined with strong, brilliant colors are integrated into complex, partly illuminated installations. Their appearance is reminiscent of showcases, illuminated displays,

or design objects. Image and object enter into a symbiosis and let the viewer's visual perception alternate between two and three-dimensional perceptions.

Both in the production and presentation of these objects, nothing has been left to chance. Every detail has been carefully designed and positioned, which prompts viewers to walk up to objects, take a closer look, and try to make out the functions and reasons behind the aesthetic pleasure they feel. In these works, the beauty of materiality, colors, and brilliance is raised to the level of being an end in itself and arouses various expectations in the viewer. In contrast to designer consumer goods, however, here they are in no way fulfilled as objects are rendered devoid of any function.

Hans Kotter plays with our calculating approach to and our desire to perfect our environment and our lives. On the level of content, the purity and reduction of materials, colors, and form, which results in cool and distant appearances but is nevertheless appealing to the viewer, entails a complex and profound concern. It almost seems as if the artist was following Wittgenstein's tenet that all tangible things and statements should be expressed through formulas i.e. form and rendered predictable and calculable—only to ultimately clarify and point to all that remains outside of this system and, thus, unfathomable: the feeling soul, where our firm knowledge resides about nature that is perfect of itself and the beauty of the principle of "life."

Kotter shows us what we delight in with the aim of leading us into the space that lies behind this facade and the obvious. He then leaves us to explore the marvels of the human realm on our own.

R E P L A C E D 0 9

Seite 9, 11, 12+13

R E P L A C E D

2009

Holzkisten, Alu-Leuchtkästen, Farbfolien, Struktur-Plexiglas

Maße variabel

Seite 10+11

R E P L A C E D (Colour Gradient - Dark Purple)

2009

Wandfarbe, Aluminiumplatte lackiert, Leuchtstoffröhren, Farbfolie

Aluminiumplatte: 220 cm x 75 cm, Wandfläche variabel

Seite 14+15

R E P L A C E D

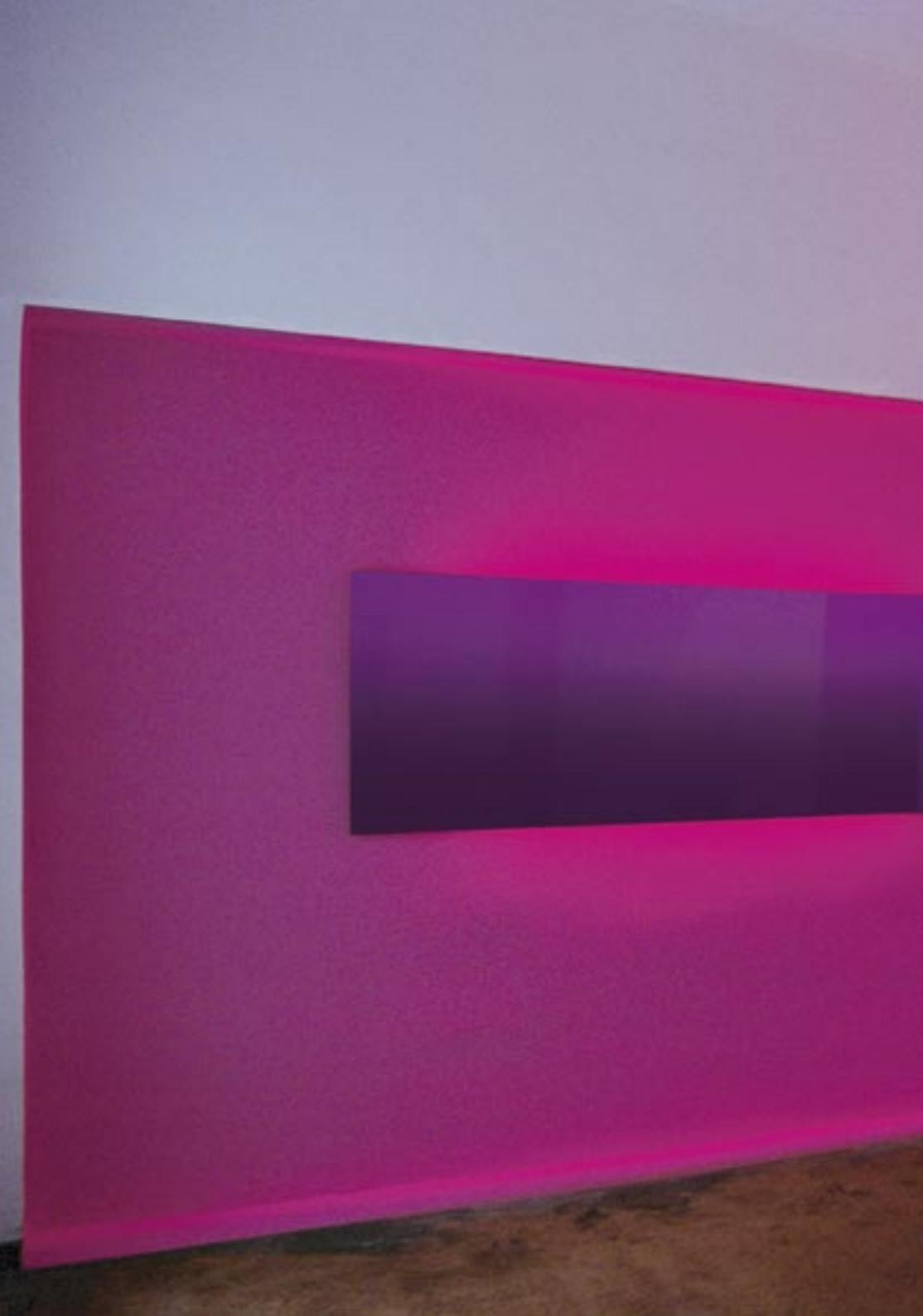
2009

Leuchtstoffröhren, Steuerung

240 cm x 110 cm

Galerie Michaela Stock, Wien

R E P L A C E D 0 9

Seite 17

L I N E S

2009

Laserchrome Dia auf Plexiglas, Aluminium, LED, Steuerung für
Farbwechsel

2 Stück, je 54 cm x 54 cm

Seite 18+19

C H R O M A T I C P L A N T S

2009

Laserchrome auf Alu-Dibond mit Diasec Face

5 Stück, je 120 cm x 90 cm, 3+1 AP

Seite 20+21

R E P L A C E D

2009

Steuerung (Kontaktunterbrecher), Wandfarbe, Leuchtkästen, Loch-
blechkasten, Stange Edelstahl hochglanzpoliert, Aluplatte lackiert
Maße variabel

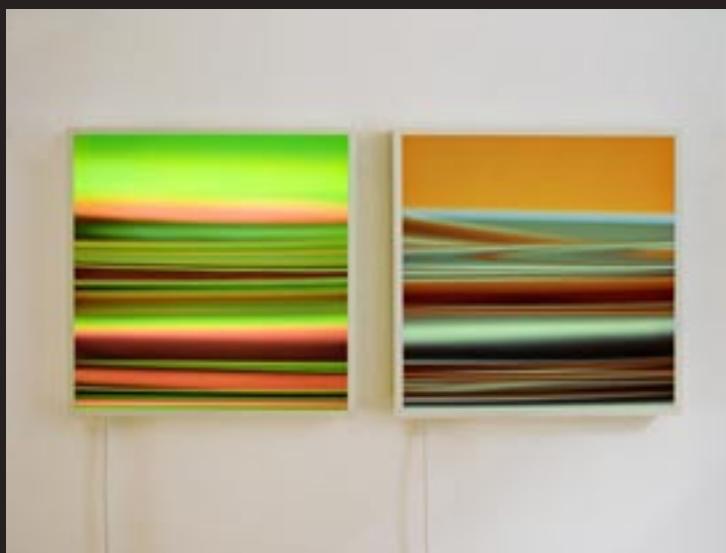
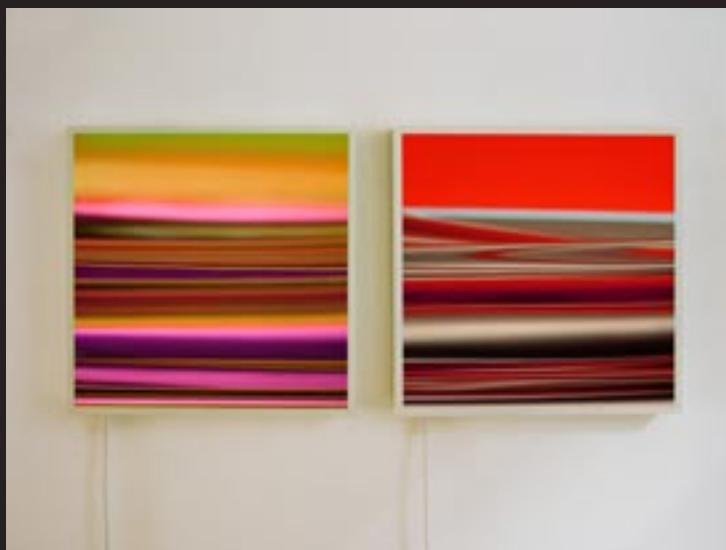
Seite 22+23

R E P L A C E D (C o l o u r G r a d i e n t - O r a n g e)

2009

Wandfarbe, Aluminiumplatte lackiert, Leuchtstoffröhren, Farbfolien
Aluminiumplatte 120 cm x 40 cm, Wandfläche variabel

Patrick Heide Contemporary Art, London

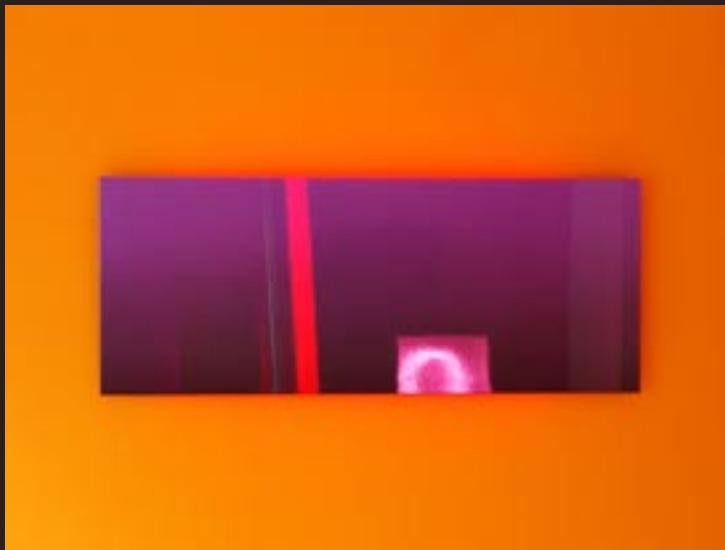

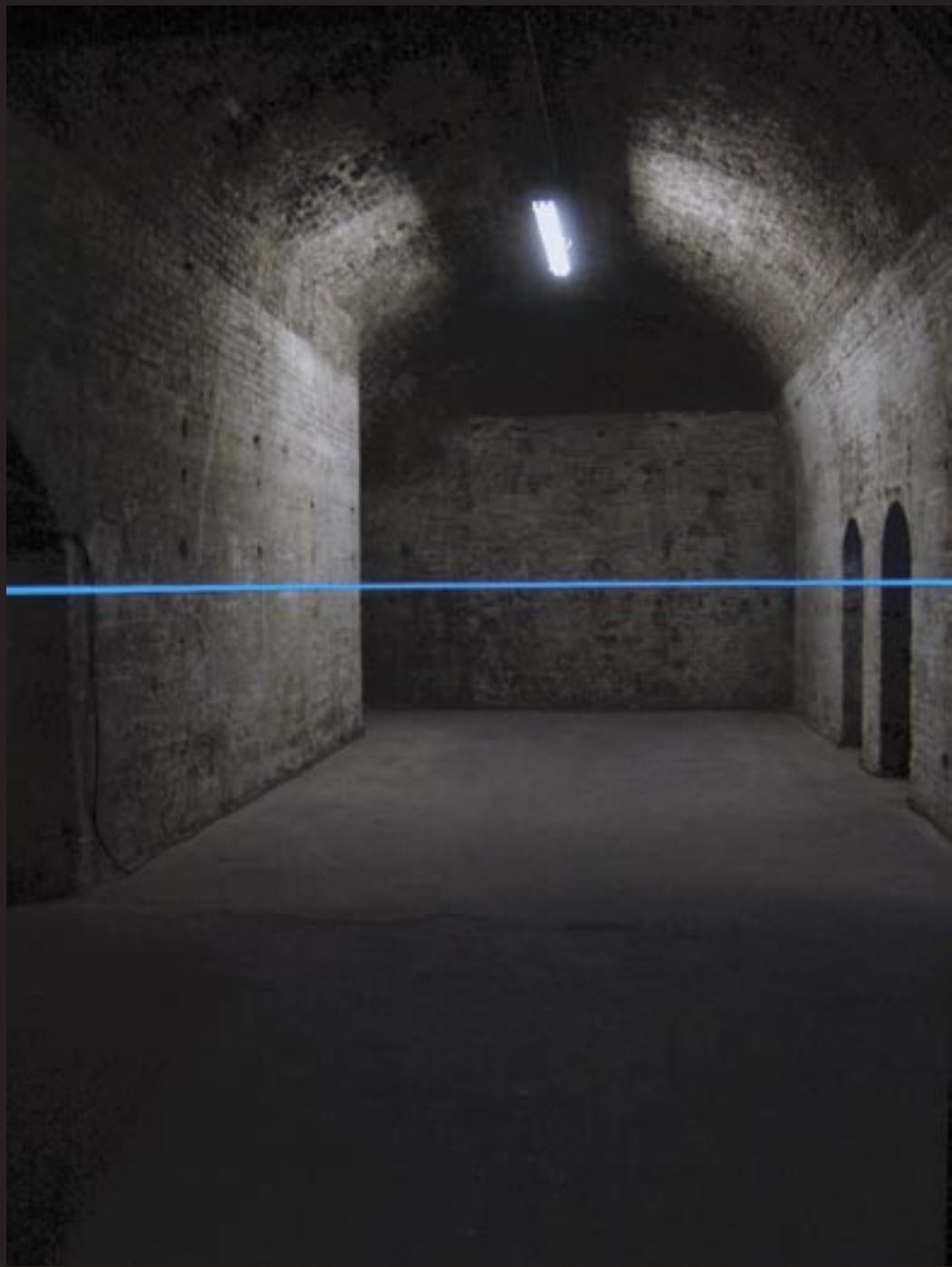

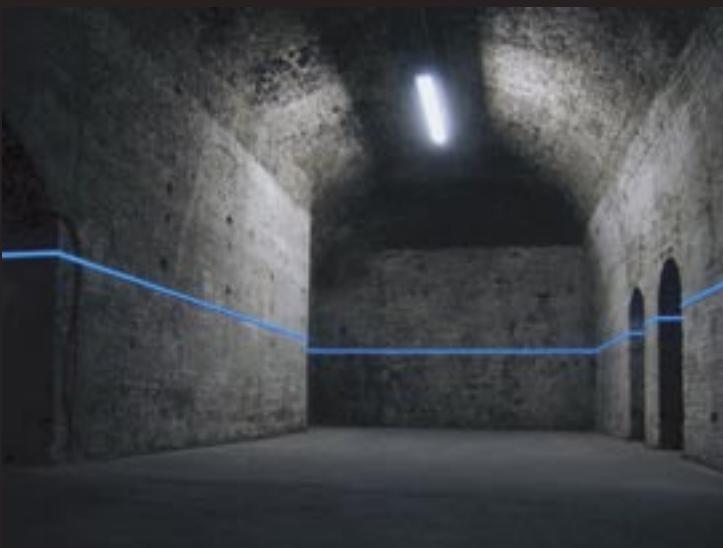
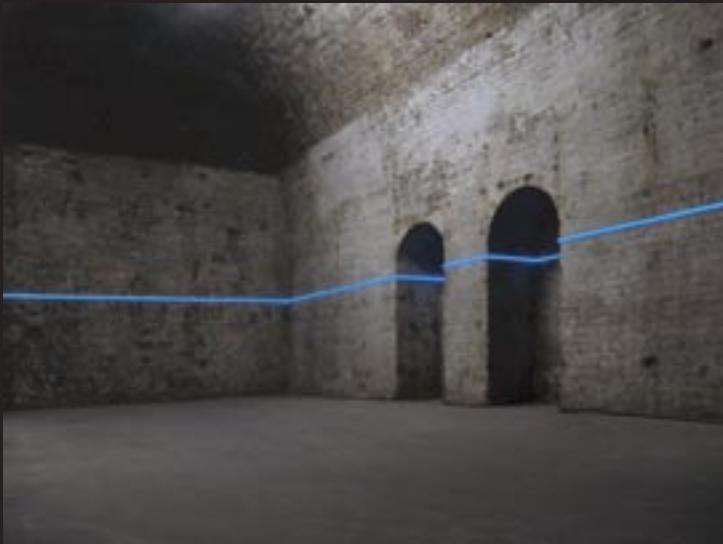

EDGE 08/09

Seite 31-33

THE EDGE I

2008

Edelstahl (hochglanzpoliert) Leuchtkästen, Silikonöl, Wasser, LED,
Spiegel, Glas

Galerie Klaus Benden, Köln

Seite 34-35

THE EDGE II

2009

Wandfarbe, Edelstahl hochglanzpoliert, LED, Steuerung für Farbwechsel
Maße variabel

R E P L A C E D 0 8 / 0 9

Seite 37

R E P L A C E D

2009

Steuerung (Kontaktunterbrecher), Wandfarbe, Leuchtkästen, Stange

Edelstahl hochglanzpoliert

Maße variabel

Seite 38-41

R E P L A C E D

2008

12 Aluminium-Leuchtkästen, Wandfarbe, Kontaktunterbrecher

Maße variabel

Stadtgalerie Klagenfurt, Austria

