

Valérie Favre

Unpolitische Works

11.03.–15.04.2023

Opening: 10.03.2023, 6–9 p.m.

Nowadays, it's easy to forget the close bond that existed for centuries between humans and horses. It was horses that made the industrial revolution possible, thanks to their physical strength. And in the two world wars, they were slaughtered in their millions. In her earlier series (e.g. „Cockroach“ (2008–16), „The Prayer“ (2008)), Valérie Favre depicted horses as suffering, tormented creatures. But now, unexpectedly, she has turned her gaze back to nineteenth-century oil painting, which sought to capture horses' strength and beauty and presented them as expressions of wealth, power and cultivation, symbolising human control over and refinement of the natural world.

In the small and medium-sized oil paintings that make up Favre's „Horses“ series, this way of depicting horses comes to signify a calamitous, ludicrous striving for omnipotence. The mighty steeds that long ago disappeared from humans' day-to-day lives return as shifting, spectral, untrustworthy beings wearing strange masks. They recall the horses, or rather the horse costumes, from the series „The Third Grimm Brother“ (2006). There are numerous references to Favre's own oeuvre, which alongside horses is populated by many restless animal and hybrid spirits whose metamorphoses subvert hierarchies and oppositions – between human and animal, nature and culture, male and female – and present alternative configurations of reality.

In the exhibition *Unpolitical Works*, oil paintings are brought into conversation with ink works. The series „Horses“ and „Perimeters“ are connected by the contradictory relation between oil and water: they repel each other, they do not mix – and yet in another sense they do. Their delicate balance can be interpreted in myriad ways: as an artistic process of exploring balance between head, hand and material, or as a statement about the current fragile state of world politics.

In the series „Perimeters“, structures composed of paint splashes extend across the coarse cotton canvas, much of which remains visible. These structures cannot be pinned down into a definite

form, just as Favre's horses shake off the forms dictated by art history. They are polyvalent, tickling at the unconscious, defying attempts to control their meaning – except where, by applying two dots and a line, a face is imposed onto them. At the same time, they recall microscopic images of the earth and telescopic images of the sky – as in Favre's cosmic paintings („Fragments/Cosmos/Universe“), which deal with the relativity of human conceptions of reality and painting's capacity to reveal phenomena that otherwise remain invisible.

Ever since her work in Paris in the late 1980s, and most recently in her series „At the Table“ (2018), Favre has subtly and enigmatically explored the question of perimeters – the boundaries of an image, the limits of representation and the visual field – by means such as charcoal smudges or white borders. In times of war and pandemic, the existential character of these explorations, their critique of ideology, becomes especially apparent.

„New Earth“ is a globe painted with tea on Kleenex, which over time will fade and eventually disappear completely. It could be merely a fantasy, an unattainable utopia, or it could be a memory of our planet before it was ravaged by war and ecological destruction. This same ambivalence is evident in the apocalyptic, visionary skyscapes of Favre's series „Bateaux des Poètes“ (2020). It also characterises the two images of large horse heads behind tree trunks, in which the canvas appears to become simultaneously burial shroud and prison window.

Brecht famously wrote that in dark times, it is 'almost a crime' to create art about nature, because it 'implies silence about so many horrors'. But when Favre paints horses – natural beings that seem to lack any political significance – she is by no means silent about the dark times we are living through today; the brokenness of our world is on full display.

Axel Ruoff

Valérie Favre

Unpolitische Works

11.03.–15.04.2023

Eröffnung: 10.03.2023, 18–21 Uhr

Dass Pferde über Jahrhunderte enge Begleiter des Menschen waren, die durch ihre Arbeitskraft die Industrialisierung ermöglichten und schließlich in zwei Weltkriegen zu Millionen verheizt wurden, ist heute kaum mehr vorstellbar. Anstatt das Tier aber wie in früheren Serien („Kakerlaken“ (2008-16), „Das Gebet“ (2008) usw.) als leidende, gequälte Kreatur darzustellen, greift Valérie Favre überraschend auf Ölgemälde des 19. Jahrhunderts zurück. In ihrer Kraft und Schönheit sollten die Pferde nicht nur Ausdruck von Reichtum, Macht und Kultiviertheit, sondern auch Inbegriff der Kontrolle über die Natur und deren Veredelung durch den Menschen sein.

In den klein- und mittelformatigen Ölbildern von Favres Serie „Pferde“ wird diese Darstellungsweise zum Markenzeichen unheilvollen, lächerlichen Allmachtstrebens. Längst aus dem Alltag des Menschen verschwunden, kehren die gewaltigen Vierbeiner als sich verwandelnde, gespenstische, komische, Masken tragende Wesen wieder, denen nicht zu trauen ist. Sie erinnern an die Pferde(verkleidungen) der Serie „Der dritte Bruder Grimm“ (2006). Vielfältig sind die Bezüge zum eigenen Werk, das neben Pferden viele tierische und hybride Unruhegeister bevölkern, deren Metamorphosen die Hierarchien und Gegensätze von Mensch und Tier, Natur und Kultur, männlich und weiblich usw. ins Wanken bringen und andere Weltverhältnisse vorführen.

In der Ausstellung *Unpolitische Works* trifft Ölmalerei auf Tusche- und Tintebilder. Die beiden Serien „Pferde“ und „Perimeter“ verzahnt das widersprüchliche Verhältnis von Öl und Wasser: Sie stoßen einander ab, verbinden sich nicht, aber mischen sich doch. Ihre empfindliche Balance lässt sich vielfältig deuten, etwa als malerischer Prozess, ein Gleichgewicht zwischen Kopf, Hand und Material auszuloten, aber auch als die aktuelle fragile politische Weltlage.

In der Serie „Perimeter“ breiten sich auf dem – aus grober Baumwolle zusammengenähten – Malgrund, von dem viel sichtbar bleibt, fleckige Strukturen aus. Sie lassen sich, während die Pferde ihre kunstgeschichtlich vorgeschriebene Gestalt

abschütteln, nicht auf eine Form festlegen. Sie sind vieldeutig und wie Kritzeleien mit Unbewusstem verbunden. Flecken sind nicht zu kontrollieren, es sei denn man drückt ihnen Punkt, Punkt, Strich eine Fratze auf. Gleichzeitigerinnern sie an mikroskopische Bilder der Erde und teleskopische des Himmels, wie in Favres Kosmosbildern („Fragmente / Kosmos / Universum“), in denen es um die Relativität menschlicher Vorstellungen von Wirklichkeit und den Fokus der Malerei geht, die den Blick auf Phänomene scharf stellt, die sonst unsichtbar blieben.

Seit Ende der Achtzigerjahre in Paris, zuletzt in der Serie „Am Tisch“ (2018), stellt die Malerin subtil und hintergründig – durch verrutschte Kohlemarkierungen, weißen Rand usw. – die Frage nach dem Perimeter, dem Rahmen eines Bildes, also den Grenzen der Darstellbarkeit und gleichzeitig denen des Gesichtsfeldes, was gerade in Zeiten von Krieg und Seuche in seiner ideologiekritischen wie existentiellen Bewandnis deutlich wird.

„Neue Erde“ heißt dementsprechend die mit Tee auf Kleenex gemalte Weltkugel, die mit der Zeit verblassen und ganz verschwinden wird. Sie könnte daher nur eine Phantasie, eine unerreichbare Utopie oder eben die Erinnerung an unseren – durch Krieg und Zerstörung der Ökosysteme – vernichteten Planeten sein. Diese Ambivalenz, die schon die apokalyptisch visionären Himmelsszenarien der Serie „Bateaux des Poètes“ (2020) bestimmt, kennzeichnet auch die zwei Bilder großer Pferdeköpfe hinter Baumstämmen, auf denen die Leinwand gleichzeitig Leinentuch und Sichtgitter zu werden scheint.

Wenn Favre Pferde, also scheinbar belanglose, unpolitische Natur, malt, ist das, um Bertolt Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“ zu variieren, keineswegs ein Verbrechen. Sie verschweigt nicht, dass unsere Welt aus den Fugen ist.

Axel Ruoff