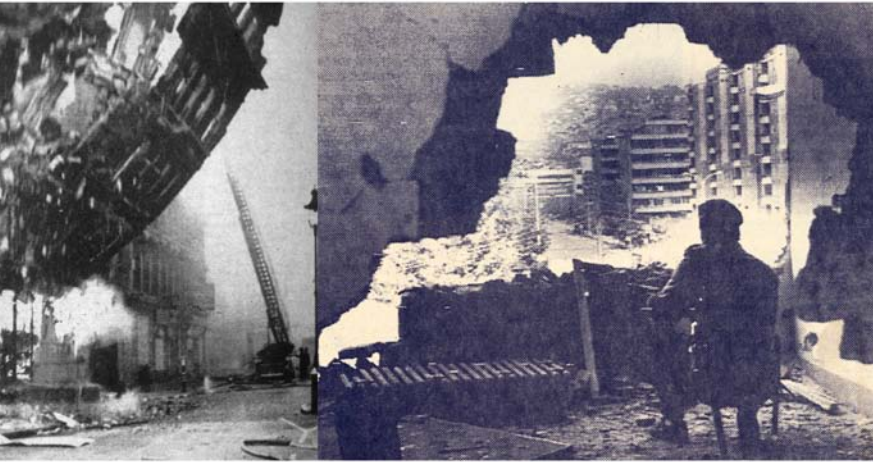
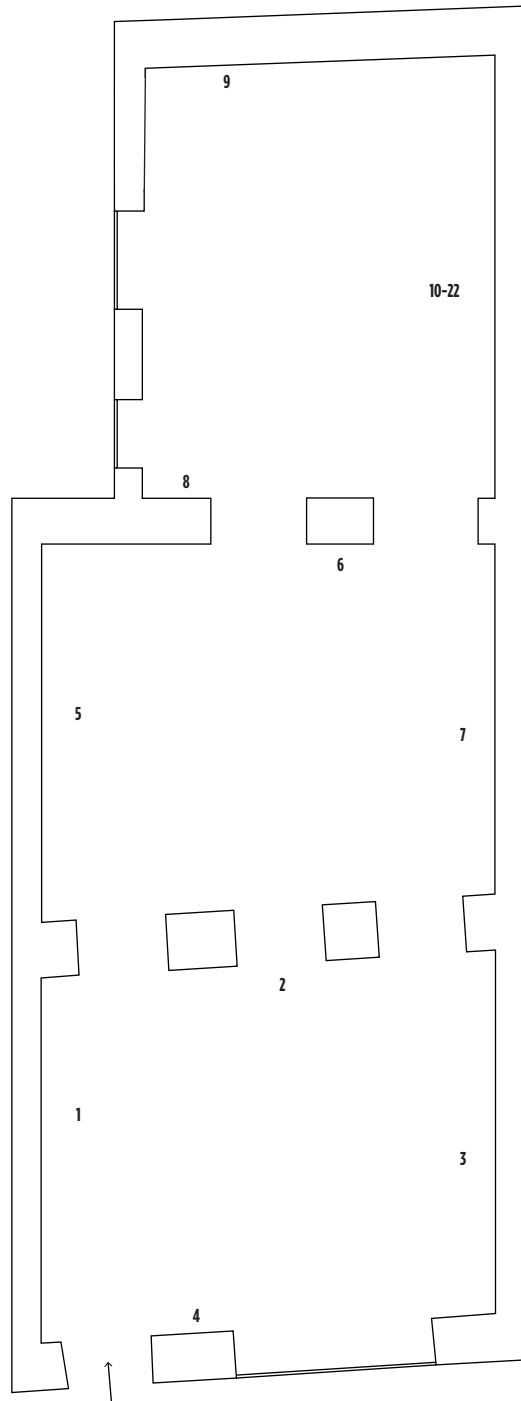

GALERIE RAUM MIT LICHT
GABRIELE ROTHEMANN

»DUCK AND COVER«

21.05.-03.07.2015

- 1 Gabriele Rothemann »Wallpaper« (2015)
- 2 Gabriele Rothemann »Duck and Cover Installation« (2015)
- 3 Gabriele Rothemann »Blast (The way up and the way down is not the same)« (2014)
- 4 Gabriele Rothemann »Höhenlinien« (1989/1990)
- 5 Gabriele Rothemann »Kleiderschnitt« (1999)
- 6 Gabriele Rothemann »Leuchtpodest« (2015)
- 7 Gabriele Rothemann »Wallpaper« (2015)
- 8 Gabriele Rothemann »Hermeline« (2003/2007)
- 9 Gabriele Rothemann »Felloval« (1995)
- 10 Gabriele Rothemann »Aquarell #1« (2002)
- 11 Gabriele Rothemann »Aquarell #2« (2004)
- 12 Gabriele Rothemann »Aquarell #3« (2011)
- 13 Gabriele Rothemann »Aquarell #4« (2004)
- 14 Gabriele Rothemann »Aquarell #5« (2006)
- 15 Gabriele Rothemann »Aquarell #6« (2004)
- 16 Gabriele Rothemann »Aquarell #7« (1996/2000)
- 17 Gabriele Rothemann »Aquarell #8« (2004)
- 18 Gabriele Rothemann »Aquarell #9« (2004)
- 19 Gabriele Rothemann »Aquarell #10« (2003)
- 20 Gabriele Rothemann »Aquarell #11« (1996/2015)
- 21 Gabriele Rothemann »Aquarell #12« (1993)
- 22 Gabriele Rothemann »Aquarell #13« (2004)

GABRIELE ROTHEMANN

»Duck and Cover *«

In theoretical terms it could be said of the works of Gabriele Rothemann that each image is a tissue of quotations while contributing to this same legacy. The images are created from a »play on meaning, of appropriation and transformation« (Sebastian Schütze), and generate their own symbolism, being simultaneously both quotation and autonomous.

In the current exhibition Gabriele Rothemann presents this inter-referential system for the first time: 200 press images from her archive of over 1000, papered as wall-filling enlargements in the Galerie Raum mit Licht — hardly discernible and archived among these are also works of her own — form the frame-work for the original photographs and drawings from a period of over 25 years that are embedded in this system of references. Repetition, masking or cropping (always analogue) are methods for isolating selected motifs. The quasi-representative image is contrasted with the »study material«, the small delicate watercolour with the over-sized drawing, the original with the reproduction. An installation created specially for the gallery translates the play with the original example and the depiction into reality: as all of the sensual qualities, such as tactility, three-dimensionality or smell may only be studied on the original, and bring a level of empirical reality into the exhibition.

4 Since 1984 Gabriele Rothemann has been collecting images from print media, to understand their power as images but also to see foreign parts of the world and unfamiliar perspectives, especially the anti-Nazi propaganda of reports in the USA from the years 1936–1945, which were not only unavailable under the fascist regime in Germany but were banned by law. To close this gap in the collective consciousness seemed like a mandate for the postwar generation when she was conducting research at libraries in the USA. The archive represents an interest of the artist's that she has maintained to this day.

A key motive here is to gain an understanding of the mechanisms of an image's impact, the connection between composition and emotional effect, in brief: the extent to which form effects emotions. Numerous factors are immediately obvious when one begins to read the approx. 200 press images that are responsible for the emotional content of the images, and which can be deciphered as such through our own experience. Compositional principles, such as the suggestion of proximity with a tight frame, of immediacy through movement, of loneliness through emptiness, of drama through an abundance of detail or contrast etc., are key to the creation of meaning and of figures that can be identified with. Calmness, exertion, threat, aggression or scandalous facts that feed from contrasting Difference, gestures of joy, and much more are laid out before us. Each of the selected images demonstrates one such aspect, inviting viewers to interpret metaphors, to be wary of voices, the drama, that should be ignited, to feel them and to explore the relationship between more direct and concealed meanings. Gabriele Rothemann has organised these into chains of images for the exhibition, and rows of images with formal parallels and similar content.

With this pictorial vocabulary in mind, a fine web of interrelationships begins to emerge as

GABRIELE ROTHEMANN

»Duck and Cover *«

Jedes Bild entspringt einem Bildvermächtis und trägt gleichzeitig seinen Teil dazu bei, könnte man aus Sicht der Bildtheorie über die Arbeiten von Gabriele Rothemann sagen. Sie entstehen aus einem »Bedeutungs-Spiel von Aneignung und Transformation« (Sebastian Schütze) und generieren ihre eigene zeichenhafte Symbolik, sind gleichzeitig Zitat und autark.

In der aktuellen Ausstellung präsentiert Gabriele Rothemann erstmals dieses Bezugssystem: 200 Pressebilder aus ihrem mehr als 1000teiligen Bildarchiv, vergrößert und wandfüllend in der Galerie Raum mit Licht tapeziert - unter ihnen befinden sich auch kaum unterscheidbar eigene archivierte Arbeiten - bilden den Rahmen für die originalen Fotografien und Zeichnungen aus einem Zeitraum von 25 Jahren, die in dieses Referenzsystem eingebettet sind. Wiederholung, Maskierung oder Freistellen (immer analog) sind dabei Methoden, die ausgewählten Motive herauszuarbeiten. Das »repräsentative« Bild steht dem »Studienmaterial« gegenüber, das kleine zarte Aquarell der überdimensionalen Zeichnung, das Original der Reproduktion. Eine eigens für die Galerie geschaffene raumgreifende Installation überträgt das Spiel von Vorbild und Abbild in die Realität: Denn sämtliche sinnliche Eigenschaften wie Taktilität, Dreidimensionalität oder Geruch sind nur am Original studierbar und bringen eine empirische Realität in die Ausstellung.

Seit 1984 sammelt Gabriele Rothemann Abbildungen aus Printmedien, um einerseits deren Bildmacht zu verstehen, andererseits um sich fremde Teile der Welt und unbekannte Sichtweisen zu erschließen, insbesondere die Anti-Nazionalsozialistische-Propaganda der amerikanischen Berichterstattung aus den Jahren 1936-1945, die im Faschismus in Deutschland nicht nur nicht erhältlich, sondern unter Strafe verboten war. Diese kollektive Lücke im allgemeinen Bewusstsein zu schließen, erschien Gabriele Rothemann wie ein Auftrag an die zweite Nachkriegsgeneration, als sie 1989 in den USA in Bibliotheken forschte. Das Archiv repräsentiert ein bis heute andauerndes Interesse der Künstlerin.

Eine zentrale Motivation dabei ist es, die Mechanismen der Bildwirkung zu begreifen, den Zusammenhang zwischen Komposition und emotionaler Wirkung, kurz: welchen Anteil die Form an der Emotion hat. Beginnt man in den rund 200 Pressebilder zu lesen, fallen sofort zahlreiche Faktoren auf, die den emotionalen Gehalt der Bilder verantworten und durch unsere Erfahrung auch als solche dechiffrierbar sind. Kompositionsprinzipien wie die Suggestion von Nähe durch einen engen Bildausschnitt, von Unmittelbarkeit durch Bewegung, von

soon as one turns to the original works. They concentrate on the emotional and formal qualities of their sources: geometric forms, clear contrasts, conspicuously linear composition, stringent arrangements or extreme disorder, minimal structures or maximum accumulations. Motifs recur accordingly: textiles that feature in the central installation or the large blue clothes pattern drawing are to be found in press images such as »Dead Men Things« or the flag seamstresses and provide a link to Gabriele Rothemann's series Klei-derschnitte [clothes patterns], or to the broader theme in her work of garment workers.

Another chain of associations is provided by a suburb of 24 birdcages, a video by the artist. And one of the watercolours brings the topic of migration, a recurring theme in the press images, to a point: it shows two groups of refugees — those who have a place on the boat and others for whom no space has been allocated. Another recurring motif is animals: animals fleeing, slain animals, for instance a duck hit by an arrow flying, like a symbol of accusation, over Tokyo, animals tamed with sticks, dead animals — in a photograph, in a drawing, in death. A striking motif is the marking of German prisoners in England by large circles sewn onto their backs to designate them as »flight risks«, and to provide the guards with a clear target. Gabriele Rothemann's doe from 1993 quotes this circle to mark a vulnerable spot.

In general, the emphasis is often on emptiness or crowding — whether as chaos or with organised structures, on image-filling structures, geometric arrangements, regularities, unusual postures and bodily movements, on linear compositions, on contrasting shapes, colour and/or contents or on unusual camera angles. Once topical events, tied to a specific place and a specific time, are removed from what actually happened, removed from their social and historical context and translated into a general symbol, and so rendered abstract. One should not forget that the press images had already reduced the original events to a level of sound bites, reduced the aesthetic and the relevant events to a simplified level and enforced their emotional impact! Gabriele Rothemann starts here. She reduces the conspicuous characteristics to basic symbols, lends them a dynamic of their own and, to a certain extent, monumentalises the original statements. Note the materials of the original works in comparison to the copies on the archive walls: It is no coincidence, for instance, that the clothes drawing is on parchment paper hand-made from old garments.

The works of Gabrielle Rothemann are dominated by numerous cross-references, formal comparisons, continuities in content, small parts versus large areas, and the archive and the original works the right way around and reversed — as is the image conjured by the exhibition.

Text Ruth Horak

* »Duck and cover« is an expression used to warn people to seek shelter, for example as the title of a 1950s American civil defence film intended to raise awareness among schoolchildren of how to protect themselves in the case of an atomic bomb strike, or when Gabriele Rothemann heard it on a trip to Los Angeles on 17 October 1989, as the earth began to quake.

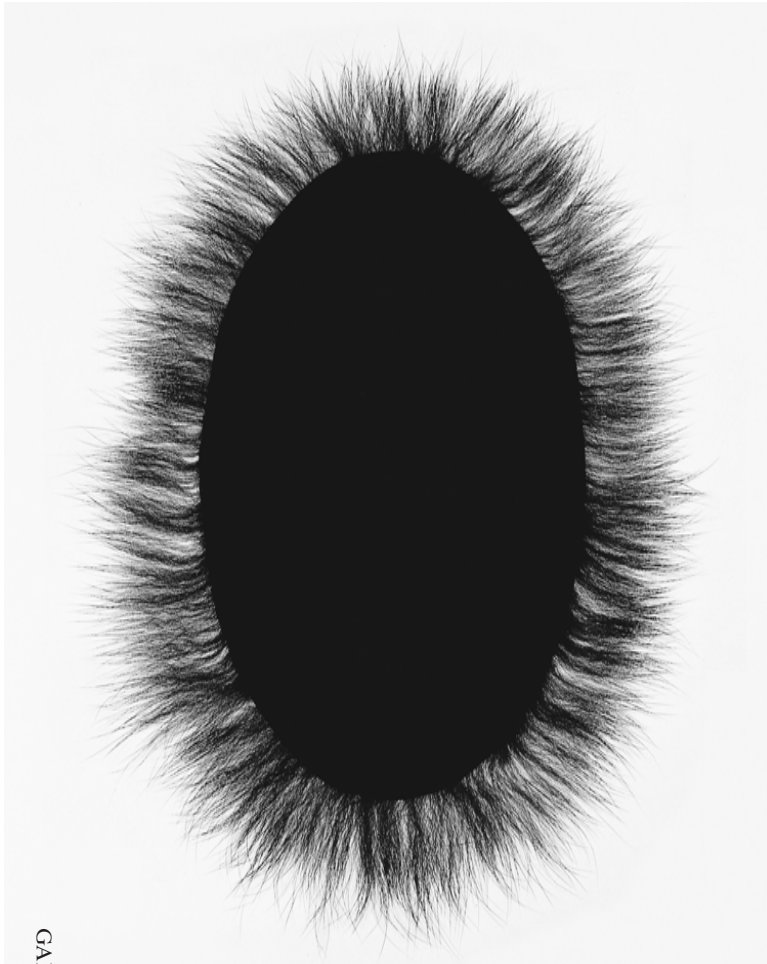
Einsamkeit durch Leere, von Dramatik durch Fülle oder Kontrast etc. sind zentral in der Schaffung von Bedeutung und Identifikationsfiguren. Verlassenheit, Mühe, Bedrohlichkeit, Aggression oder skurrile Begebenheiten, die sich aus Gegensätzen speisen, Gesten der Freude und vieles mehr sind vor uns ausgebreitet. Jedes der ausgewählten Bilder zeichnet sich durch einen solchen Aspekt aus und regt dazu an, Metaphern zu entschlüsseln, Stimmungen zu errahnen, die Dramatik, die entfacht werden soll, zu spüren und das Verhältnis von unmittelbarer und versteckter Bedeutung zu ergründen. Gabriele Rothemann hat sie für die Ausstellung zu Bildketten und Bildreihen mit formalen und inhaltlichen Analogien geordnet.

Mit diesem Bildvokabular im Hinterkopf beginnt sich ein feines Netz an Bezügen zu spinnen, sobald man sich den Originalarbeiten der Künstlerin zuwendet. Sie konzentrieren sich auf die emotionalen und formalen Qualitäten der Vorbilder: geometrische Formen, klare Kontraste, auffällig lineare Bildkompositionen, strenge Ordnungen oder extreme Unordnungen, minimale Strukturen oder maximale Häufungen. Entsprechend kehren Motive wieder: Textilien wie in der zentralen Installation oder der großen blauen Kleiderschnitt-Zeichnung finden sich in Pressebildern wie »Dead Men Things« oder den Fahmennäherinnen wieder und legen die Brücke zu Gabriele Rothemanns Serie der »Kleiderschnitte« bzw. zum ihrem breiteren Thema der Näherinnen.

Eine andere Assoziationskette stellt einer Vorstadtsiedlung 24 Vogelkäfige zur Seite, eine Videoarbeit der Künstlerin. Und eines der Aquarelle bringt die Thematik der Migration, die in den Pressebildern immer wiederkehrt, schließlich auf den Punkt: Es zeigt zwei Gruppen von Flüchtlingen – solche, die im Boot Platz finden und andere, für die kein Platz vorgesehen ist. Ein weiteres wiederkehrendes Motiv sind Tiere: in die Flucht geschlagene Tiere, erlegte Tiere, etwa eine vom Pfeil getroffene Ente, die wie ein Symbol der Anklage über Tokyo fliegt, mit Stöcken gezähmte Tiere, erstarrte Tiere – im Foto, in der Zeichnung, im Tod. Ein auffälliges Motiv ist die Kennzeichnung deutscher Internierter in England durch große aufgenähte Kreise am Rücken, was so viel wie »Fluchtgefahr« bedeutete und die Treffsicherheit der Wachen unterstützen sollte. Gabriele Rothemanns Hirschkuh von 1993 zitiert den Kreis als Markierung eines möglichen Wundpunktes.

Vormals aktuelle, an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit geknüpfte Ereignisse werden vom realen Vorfall, aus dem sozialen und historischen Kontext genommen, in ein allgemeines Zeichen überführt und damit abstrahiert. Man darf nicht vergessen, dass die Pressebilder das ursprüngliche Geschehnis schon auf eine plakative Ebene überführt hatten, dass deren Ästhetik

GABRIELE ROTHEMANN (1995)
»Felloval«

Fotografie auf Barytpapier
gerahmt 109,5 x 159 cm
Edition 1/2

die jeweiligen Ereignisse bereits auf eine anschauliche Ebene gebracht und die emotionale Wirkung unterstützt hat! Gabriele Rothemann setzt an diesem Punkt an. Sie reduziert die auffälligen Merkmale auf einfache Zeichen, verleiht ihnen eine Eigendynamik und monumentalisiert in gewisser Weise die ursprünglichen Aussagen. Bemerkenswert sind auch die Materialien der Originale im Vergleich zu den Kopien der Archivwände: Nicht zufällig ist etwa die Kleiderzeichnung auf einem aus Altkleidern handgeschöpften Büttenpapier gezeichnet.

Vielfache Querbezüge, formale Analogien, inhaltliche Folgen, Kleinteiliges versus Großflächiges, Archiv und Original, seitenrichtig und seitenverkehrt bestimmen die Arbeiten von Gabriele Rothemann und das Bild der Ausstellung.

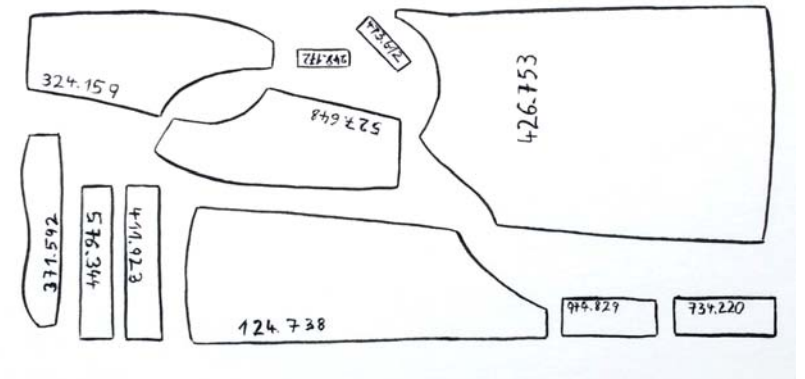
Text Ruth Horak

* »Duck and Cover« ist die englische Aufforderung, Schutz zu suchen, wie sie etwa in einem US-Amerikanischen Zivilverteidigungsfilm aus den 1950er Jahre verwendet wurde, um Schulkinder dazu anzuhalten, sich vor möglichen Atombombenexplosionen zu schützen, bzw. wie es Gabriele Rothemann auch während ihres Aufenthaltes am 17. Oktober 1989 in Los Angeles zu hören bekam, nachdem die Erde zu beben begonnen hatte.

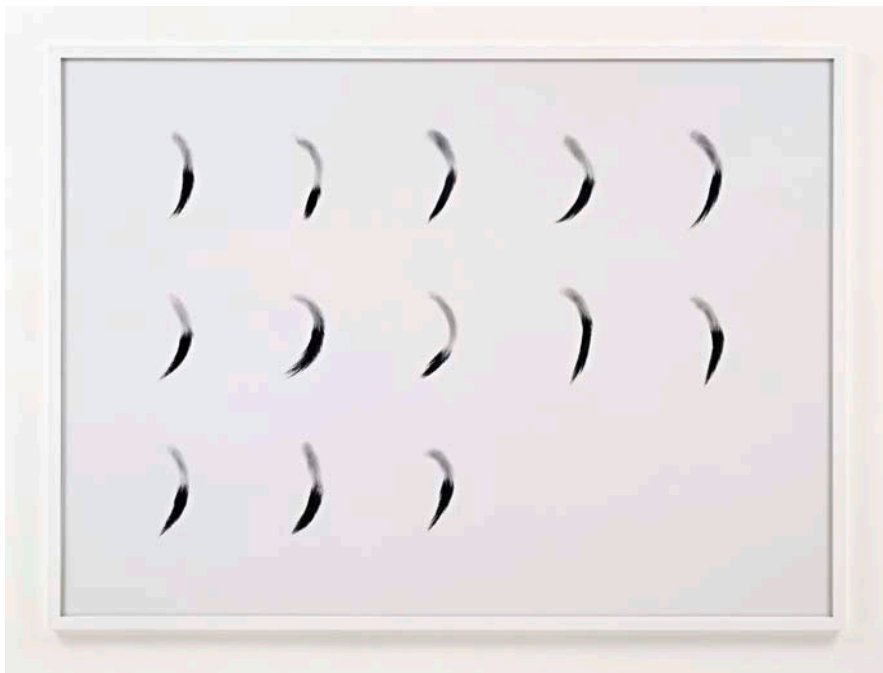
Cover:
GABRIELE ROTHEMANN (2015)
»Duck and Cover«
Vier Ausschnitte aus dem Bildarchiv

GABRIELE ROTHEMANN (2014)
 »Blast (The way up and the way down is not the same)«
 Fotografie auf Barytpapier
 220 cm x 128 cm
 Edition 3/1

GABRIELE ROTHEMANN (2004)
 »Aquarell #6«
 16 x 22,4 cm
 UNIQUE

GABRIELE ROTHEMANN (2003/2007)
 »Hermeline«
 Fotografie auf Barytpapier
 gerahmt 42,5 x 53 cm
 Edition 4/7

GABRIELE ROTHEMANN (*1960 in Offenbach am Main, D), studierte Fotografie an der Kunsthochschule Kassel und setzte ihr Kunststudium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Fritz Schwegler fort. 1987 erhielt sie den Meisterschüler-Titel.

Neben verschiedenen Preisen und Stipendien waren ein Studienjahr bei John Baldessari und Michael Asher am California Institute of the Arts, Los Angeles, (DAAD 1888/1989) und ein Jahr an der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom (1996/1997) von großer Bedeutung. Ihre Fotografien und Zeichnungen assoziieren zum Teil ein Bildarchiv, das Gabriele Rothemann seit 1984 aus inhaltlich und formal prägnanten Presse- und Magazinbildern zusammenträgt, und sind jeweils verdichtete Versionen bzw. Transformationen dieser Bilder des kollektiven Gedächtnisses.

Nach der Lehre an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Bauhaus-Universität Weimar wurde sie 2001 an die Universität für angewandte Kunst Wien berufen und gründete die Klasse Fotografie im Bereich Bildende Kunst.

GABRIELE ROTHEMANN (*1960 in Offenbach am Main, D), studied photography at the Kunsthochschule Kassel, which she completed at the Kunsthochschule Düsseldorf, under Professor Fritz Schwegler. In 1987 she was awarded the position of Meisterschülerin.

Alongside numerous awards and stipendies, she spent a year studying under John Baldessari and Michael Asher at the California Institute of the Arts (DAAD 1988/1989), Los Angeles, and a year at the Deutsche Akademie in Rome, Villa Massimo (1996/1997), which both were of deep significance. Her photographs and drawings frequently relate to an archive of images from newspapers and magazines she has been compiling since 1984, images with striking content or formal characteristics. These works are all condensed versions, or transformations, of these images from the collective memory.

Having taught at Zurich University of the Arts and at the Bauhaus-Universität Weimar, in 2001 she was appointed to teach at the University of Applied Arts Vienna, where she founded the class for Photography as Fine Art.

GALERIE RAUM MIT LICHT

KAISERSTR. 32, 1070 WIEN

WWW.RAUM-MIT-LICHT.AT

GALERIE@RAUM-MIT-LICHT.AT

Di-Fr 12-18, Sa 11-15 Uhr

Tu-Fr 12pm-6pm, Sa 11am-3pm

