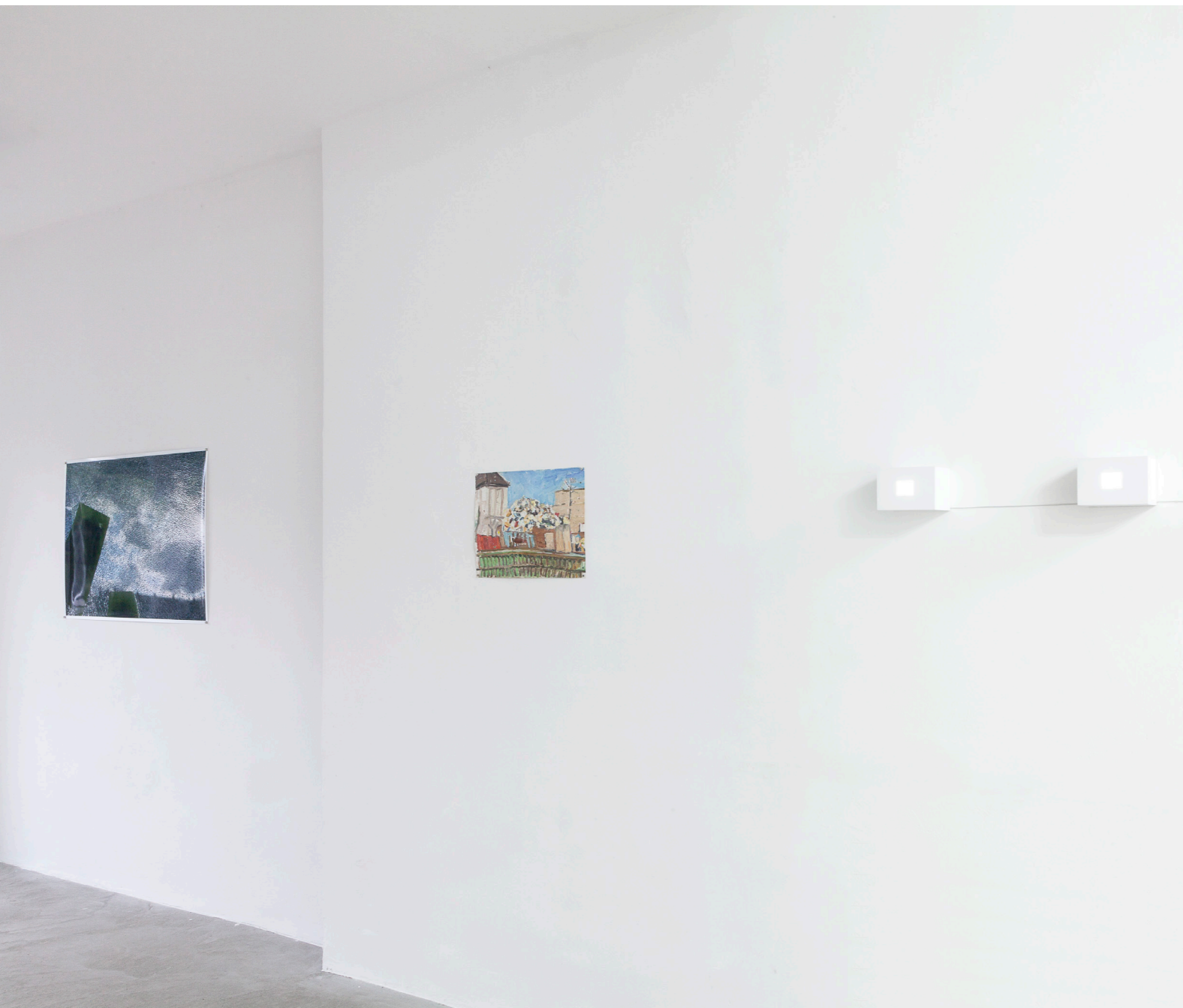

UMSTÜLPUNGEN

KATARZYNA BADACH UND ALFREDO RAMOS FERNÁNDEZ

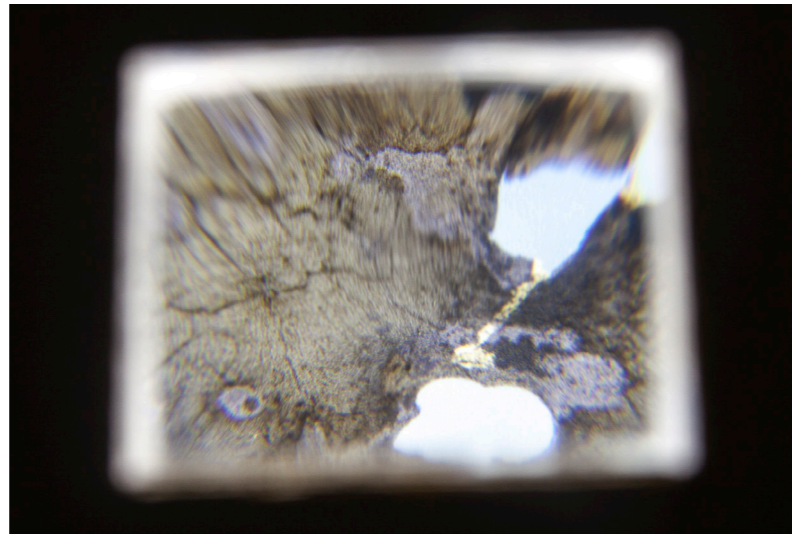
SF: Eure Ausstellung hier im **ESSZIMMER** ist zwar nicht die erste Ausstellung bei der Arbeiten von Euch beiden gleichzeitig präsentiert werden, es ist aber die erste Doppelausstellung, die Ihr zusammen konzipiert habt. Damit wird, in gewisser Weise, der Dialog und Austausch in dem Ihr Euch als Paar ständig befindet sichtbar. Zudem heißt Eure Ausstellung *Umstülpungen* und betont damit nochmals diesen Gestus, etwas verborgenes sichtbar zu machen und gleichzeitig vormals sichtbares zu verbergen.

Was hat Euch an dieser erstmaligen Zusammenarbeit gereizt und was sind die Umstülpungen auf die Ihr Euch bezieht?

KB: Genau genommen ist *Umstülpungen* nicht die erste gemeinsam konzipierte Ausstellung, es gehen ihr zwei andere voraus. Doch im Zentrum der einen stand eine Gemeinschaftsarbeit und die andere kam zustande, weil ich über eine Zeit hinweg an bestimmten Ort in Havanna Skizzen machte. Alfredo hat mich mal begleitet und dort wiederum die Motive für seine Serie *Temporary Refuges* entdeckt. Es lag natürlich nahe, diese auf der Betrachtung eines gleichen Ortes basierenden Arbeiten gemeinsam auszustellen.

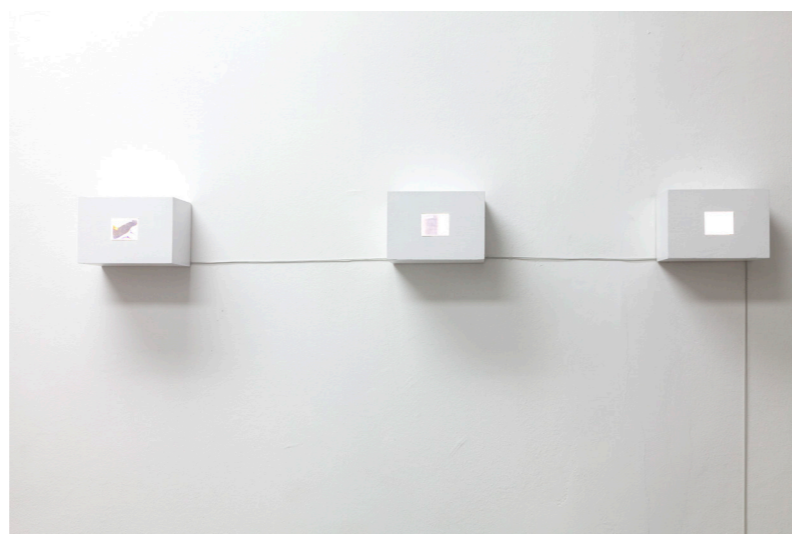
Umstülpungen ist die erste Ausstellung, bei der wir unsere Arbeiten – ohne, dass es solch ein eng gefasstes verbindendes Thema gibt – zueinander in einen Dialog stellen. Das war für uns sehr spannend, denn einerseits sind unsere Arbeiten, was sehr viele Aspekte angeht, extrem unterschiedlich. Andererseits haben wir seit Jahren eine enge geistige Verbindung und beeinflussen uns gegenseitig. Wir waren neugierig zu sehen, auf welche Art und Weise sich diese Verbindung im Rahmen der Ausstellung nach außen stülpt.

In erster Linie bezieht sich der Titel aber auf den gemeinsamen Nenner unserer Arbeiten, *das Umstülpen von inneren Zuständen nach außen*. Ich würde sagen sowohl Alfredos Fotografien als auch meine Bilder sind das Resultat

Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2014, Leuchtkasten, Detail

Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2014, 10 x 14,5 cm, Leuchtkästen, Ausstellungsansicht

- 2009 LOVE, Jacob Karpio Gallery, San José (CRI)
Perra Subasta, Espacio Aglutinador, Havanna (CU)
Pinta, Jacob Karpio Gallery, Metropolitan Pavilion, New York (USA)
SCOPE BASEL, Jacob Karpio Gallery, Basel (CH)
ZONA MACO, Jacob Karpio Gallery, Mexiko Stadt (MEX)
ARTBO, Jacob Karpio Galley, Bogota (COL)
CIRCA, Jacob Karpio Gallery, San Juan (PRI)
Buenos Aires Photo, Jacob Karpio Gallery, Palais de Glace, Buenos Aires, (ARG)
Art Puerto Rico, Jacob Karpio Gallery, San Juan (PRI)
- 2008 Antes Que Nada: 13 Contemporary Artists in Cuba, ASFA Vulcan Materials Gallery, Alabama (USA)
La Previa, Proyecto Batiscafo, Havanna (CU)
- 2007 On Board, Huntington Beach Art Center, Huntington Beach (USA)
- 2006 Home, One Night Gallery, Havanna (CU)
Embarkation Point, Tina Newton Gallery, Birmingham (USA)
La Ciudad y la Fotografía. La Habana 1900-2005, Rahmenprogramm der 9. Havanna Biennale, Nationalbibliothek José Martí, Havanna (CU)
Orvieto Photography 2006, Palazzo dei Popolo, Orvieto (IT)
Unsichtbare Städte, Galería La Casona, Havanna (CU)
- 2005 One Night Gallery, Miami (USA)
Paz. The Line Between Life and Death, Karpio-Facchini Gallery, Miami (USA)
Cuarto Salón de Arte Cubano Contemporáneo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Havanna (CU)
Arte y Moda, Festung San Carlos de La Cabaña, Havanna (CU)
- 2004 Other Realities, Galerie Refugium, Berlin (D)
Feria de Arco, Galerie Refugium, Madrid (E)
Mayo Abstracto, Kunstzentrum Wifredo Lam, Havanna (CU)
Jumping Free, Galería Aristides Fernández, Güines (CU)
Crosscurrents, Galerie Refugium, Berlin (D)
- 2003 Circuito Cerrado, Nationalbibliothek José Martí, Rahmenprogramm der 8. Havanna Biennale, Havanna (CU)
V.Rencontres de la Photographie Africaine, Bamako (MLI)
Sentido Común, Galería Habana, Havanna (CU)
- 2002 Art Chicago, Jacob Karpio Gallery, Chicago (USA)
La Huella Múltiple, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Fototeca de Cuba, Havanna (CU)
FAIR Royal College of Art, Espacio Aglutinador, London (UK)
El arte no es para entenderlo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Havanna (CU)
Arco Fair, Jacob Karpio Gallery, Madrid (E)
Art Miami, Jacob Karpio Gallery, Miami (USA)
- 2001 Second National Salon of Photography, Fototeca de Cuba, Havanna (CU)
Art Miami, Jakob Karpio Gallery, Miami (USA)
La Huella Múltiple, I06 Gallery, Austin (USA)
- 2001 Free Jazz, Casa de las Américas, Havanna (CU)
- 2000 Window onto Venus, 7. Havanna Biennale, Havanna (CU)
Vidas Paralelas, Rahmenprogramm der 8. Havanna Biennale, Havanna (CU)

- Cuba. Arte Entre Vecinos, I06 Gallery, Austin (USA)
- Performance Festival, Galería Coordinada Arte Sur, Cienfuegos (CU)
- 1999 La Huella Múltiple, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Havanna (CU)

Katarzyna Badach, *Bergfassade*, 2012/13, 40 x 30 cm, Aquarell auf Papier, Ausstellungsansicht

Vorderseite:

Katarzyna Badach, *Monte Schrott*, 2015 | 175 x 280 cm, Öl auf Leinwand, Ausstellungsansicht

Hinterseite (von links nach rechts):

Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2015, Lamda Print | Katarzyna Badach, o.T., 2015, Öl auf Papier und Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2014, 3 Leuchtkästen, Ausstellungsansicht

Impressum

Herausgeberin: Sibylle Feucht, Das Esszimmer – Raum für Kunst+ gUG (haftungsbeschränkt), Mechenstrasse 25, D-53129 Bonn, www.dasesszimmer.com | 2015

Konzept/Gestaltung: Sibylle Feucht, Bonn

Fotos: Sibylle Feucht, Bonn

Katarzyna Badach (www.kabadach.com)

1975 geboren in Gdansk, Polen. Lebt und arbeitet in Havanna, Kuba, und Berlin

Studium

2003 Postgraduiertenstudium, Instituto Superior de Arte, Havanna, Kuba

1994- 2001 Studium der Malerei an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste, Karlsruhe (D)

1999-2001 Meisterschülerin an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste, Karlsruhe (D), Klasse: Prof. Helmut Dörner

Auszeichnungen

2012 Artist in Residence, Karl Hofer Gesellschaft, Berlin (D)

2006 Orte, Kunstzentrum Luz y Oficinas, Havanna (CU)

2005 Auslandsstipendium im Rahmen der Graduiertenförderung des Landes Baden-Württemberg (D)

Einzelausstellungen

2014 Paradiso, Galería La Moderna, Havanna (CU), mit Alfredo Ramos

2012 Grüne Globen, Rahmenprogramm der 11. Havanna Biennale, Proyecto Línea 106, Havanna, (CU), mit Alfredo Ramos

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2015 Cubanscapes, Galerie Christa Burger, München (D)

2014 Sans Serif, Kesselhaus Bethanien, Berlin (D)

Dios los Cría, Factoría Habana, Havanna (CU)

2013 Mentos, Museo de Arte Maníaco, Havanna (CU)

2012 Reditus II, Raymaluz Art Gallery, Madrid (E)

VIDEOARDE, Instituto Cervantes, Rio de Janeiro (BRA)

2011 Soft city, Alan Gallery, Istanbul, (TUR)

2010 Recent Acquisitions from the Shelley and Donald Rubin Private Collection, 8th Floor Space, New York (USA)
905614954, Jacob Karpio Gallery, San José (CRI)

2008-2010 VIDEOARDE, Instituto Cervantes, Athen (GR); Casablanca (MAR)

2009 LOVE, Jacob Karpio Gallery, San José (CRI)

SCOPE Basel, (Jacob Karpio Gallery), Basel (CH)

MACO Artfair, (Jacob Karpio Gallery), Mexiko Stadt (MEX)

Art Puerto Rico, (Jacob Karpio Gallery), San Juan (PRI)

2008 Antes Que Nada, ASFA Vulcan Materials Gallery, Alabama (USA)

2007 On Board, Huntington Beach Art Center, Huntington Beach (USA)
Cuba_Exchange, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (D)

2006 Kachita, Mango y el Jim, Kunstzentrum Gaia, Havanna (CU), mit Jorge Luis Marrero und Francisco A.Vives
Home, One Night Gallery, Havanna (CU)

2003 Neue Arbeiten, Poly Galerie, Karlsruhe (D), mit Karoline Walther
Das andere Ufer; aktuelle Betrachtungen über die Landschaft, Rotary Club de Strasbourg Art Prize, CCI, Straßburg (F); Centre Culturel Français, Karlsruhe (D)

1999-2002 Landschaften eines Jahrhunderts aus der Sammlung Deutsche Bank, Wanderausstellung: Museum Moderner Kunst, Passau; Museum für Kunst und Kulturgeschichte, St. Annen-Museum, Lübeck (D);

Kunstverein Offenburg (D); South African National Gallery, Kapstadt (ZAF)

2000 Meisterschülerausstellung, Schloss Bruchsal (D)

1998 Das große Ding, die Arbeit und der Schrank, Mitarbeit an Thom

Barths Projekt, Württembergischer Kunstverein Stuttgart (D)

1997 Ozelot, Galerie von Walden, Berlin (D), mit S. Strauß und D. Rosenbauer

Alfredo Ramos Fernández (www.alfredoramosfernandez.com)

1964 geboren in Havanna, Kuba. Lebt und arbeitet in Havanna und Berlin.

Studium

1983 - 87 Studium der Geographie an der Universität von Havanna (CU)

Auszeichnungen

2008 Stipendium Batiscafo, Triangle Arts Trust

Einzelausstellungen

2014 Paradiso, Galería La Moderna, Havanna (CU), mit Katarzyna Badach

2012 Grüne Globen, Rahmenprogramm der 11. Havanna Biennale, Proyecto Línea 106, Havanna (CU), mit Katarzyna Badach

2011 Studies for Vestiges, Fototeca de Cuba, Havanna (CU)

2006 Andere Worte, 9. Havanna Biennale, Convento San Francisco de Asís, Havanna (CU)

2003 Foto-No, Espacio Aglutinador, Havanna (CU)

1999 Re-tratos, Fototeca de Cuba, Havanna (CU), mit José A. Elías und Antonio Nuñez

QUIEN, El Telégrafo, Havanna (CU) mit Alejandro González und Tessio Barba

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2014 Ostrale 2014, Dresden (D)

Sans Serif, Kesselhaus Bethanien, Berlin (D)

Dios los Cría, Factoría Habana, Havanna (CU)

2013 Mentos, Museo de Arte Maníaco, Havanna (CU)

2012 VIDEOARDE, Instituto Cervantes, Rio de Janeiro (BRA)

Fade, Rahmenprogramm der 11. Biennale von Havanna, Festung San Carlos de La Cabaña, Havanna (CU)

2011 Becoming: Photographs from the Wedge Collection, Nasher Museum of Art, Toronto (CA)

Soft City, Alan Gallery, Istanbul (TUR)

2010 Video Screening: Latin America, Photo Phnom Penh Festival, Phnom Penh (KHM)

905614954, Jacob Karpio Gallery, San José (CRI)

2008 - 10 VIDEOARDE, Instituto Cervantes, Athen, Griechenland; Instituto Cervantes, Casablanca (MAR)

2009 Making Connections: Contemporary Cuban Printmakers, Laconia Gallery, Boston (USA)

Katarzyna Badach, o.T., 2015, 170 x 240 cm, Öl auf Leinwand, Ausstellungsansicht

eines hin und her Pendelns zwischen inneren Bildern und der Wahrnehmung dessen, was uns umgibt.

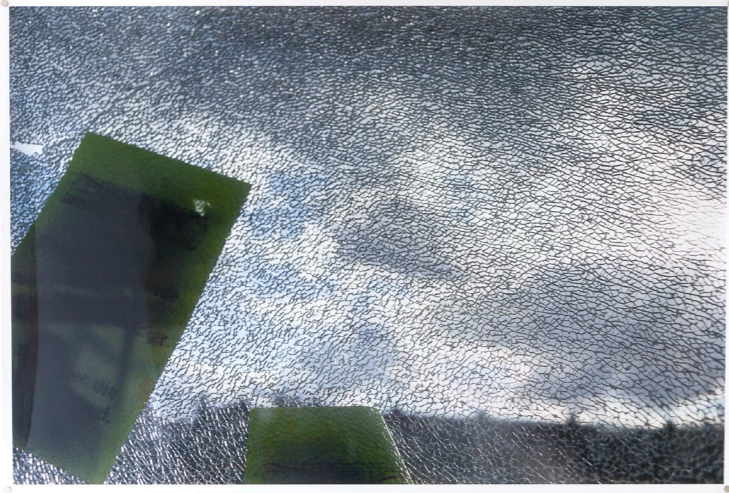
SF: Mit welchen inneren Bildern habt Ihr Euch im Vorfeld zur Ausstellung beschäftigt?

Und gibt es da immer wiederkehrende Bilder, die bearbeitet bzw. verarbeitet werden?

AR: Meine Fotografien entstehen eher durch eine innere Unruhe als durch einen visuellen Impuls. Normalerweise suche ich monatelang nach einem Bild, das einem Erlebnis oder einem mentalem Zustand gerecht wird. Es ist als wollte ich etwas sagen und die Worte dafür sind nicht da. Finde ich ein entsprechendes Bild, so dient es mir als Basis für weitere Fotografien. Oft sind erst die folgenden das tatsächliche Werk.

Wichtig ist mir dabei, keinen bestimmten Stil zu verfolgen. Es interessiert mich, dass jede Arbeit eine Ausdrucksform findet, die mit ihrem *Thema* korrespondiert. Dabei ist das gefundene Bild vielmehr eine Verdichtung als eine Illustration dessen.

Die Bilder von *Umsümpfungen* sind von meiner Ankunft in Berlin und der Verarbeitung des Lebens in dieser Stadt geprägt. Ausgangspunkt für die Arbeiten, waren Aufnahmen, die während der Nacht, in der Deutschland 2014 die Fußballweltmeisterschaft gewann, entstanden. – In der Masse aufgelöste Individuen schoben sich durch die Strassen um zu feiern, die Stimmung empfand ich jedoch als gar nicht freudig.

Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2015, 67,5 x 100,5 cm, Lambda Print, Ausstellungsansicht

KB: Bei mir kommt ja immer zuerst das *äußere Bild* und wird dann zum *inneren*. Das heißt, ich entdecke auf einem meiner Gänge durch die Stadt etwas, das mich als Motiv interessiert und eine Art Echo dessen arbeitet in mir nach. Dann gehe ich wieder hin und male es, meist in Aquarell, in situ. Manchmal genügt das beziehungsweise. führt zu anderen Wahrnehmungsnotizen.

Manchmal lässt mich der, durch diesen Prozess, noch mal veränderte Nachklang jedoch nicht mehr los. Das ist normalerweise der Ausgangspunkt für eine großformatige Arbeit auf Leinwand.

Mental zu einem greifbaren Bild zu kommen, das ich auf Leinwand übertragen möchte, ist für mich aber ein langer Prozess. – So gären immer einige Bilder in meinem Kopf vor sich hin. Für manche finde ich keine Lösung, was eine mögliche Umsetzung angeht, und die kommen dann auch immer wieder. So war es zum Beispiel mit *Monte Schrott*, der in der Ausstellung zu sehen ist. Es baut auf der Erinne-

rung an einen Müllberg auf, vor dem ich zu Studienzeiten mal gemalt habe. Auch der lila Baum auf dem schmutzig, leuchtenden gelben Feld, der Teil der Ausstellung ist, hat mich im Vorfeld dieser eine ganze Weile lang beschäftigt. Nachdem ich ein Bild umgesetzt habe, verlässt mich auch der Nachklang. Vorausgesetzt ich bin nicht gescheitert.

SF: So unterschiedlich Eure Arbeiten letztlich sind, so scheint Eure herangehensweise, Eure Arbeitsmethode doch parallelen auf zu weisen. Der Impuls von außen bzw. das äußere Bild an dem Ihr Euch reibt und das keine Ruhe lässt. Das Schrittweise herantaste über die Fotografie beziehungsweise das Aquarell, was man als einen Prozess der Aneignung bezeichnen könnte und der das anfängliche *Bild* solange bearbeitet und knetet bis es zu einer *Neuformulierung* oder *Umformulierung des Bildes* kommt.

der Blick an sich verändert zu haben, zu intimeren Bildern hin. In diesen wird das Thema stärker von der Form überschattet als in den früheren Arbeiten. Aber vielleicht ist es noch zu früh, um wirklich darüber sprechen zu können.

SF: Katarzyna, Du sprichst von unterschiedlichen Bildarchiven, die sich aus den beiden Wohnorten Berlin und Havanna entwickelt haben. Bleiben diese Bildarchive getrennt oder mischen sich diese auch? Oder anders gefragt: malst Du in Havanna Bilder aus Deinem kubanischen Bildarchiv und entsprechend in Deutschland jene aus dem Berliner Bildarchiv oder verwischt sich das?

KB: Die Verwischung findet eher statt, was den Fokus angeht. Habe ich beispielsweise in Havanna an einem Bild gearbeitet, bei dem mich bestimmte Lichter oder die Art diese zu

malen besonders interessierten, dann achte ich, auch wenn ich wieder mit dem Berliner Archiv umgehe, auf solche/ ähnliche Lichter oder experimentiere weiter mit der zuvor erprobten Malweise.

Vieles entsteht ja ungeplant, durch den Dialog mit dem Bild im Atelier; und mir ist sehr wichtig, wie dieses gemalt ist; der Farbauftrag, die Geste. Die an einem Ort gemalten Bilder beeinflussen in dieser Hinsicht auf jeden Fall die am anderen entstehenden. – Manchmal male ich auch in Berlin Motive aus Havanna. Umgekehrt ist das bisher noch nicht vorgekommen.

Katarzyna Badach, *Super Market Sun*, 2013, 155 x 240 cm, Öl auf Leinwand, Ausstellungsansicht

Katarzyna Badach, *Regnender Kerl vor Streifenhaus*, 2014, 175 x 255 cm, Öl auf Leinwand (links) und *Super Market Sun*, 2013, 155 x 240 cm, Öl auf Leinwand (rechts),
Ausstellungsansicht

Wie bewusst sucht Ihr nach den äußeren Bildern bzw. Impulsen oder ist es mehr ein finden?

AR: Die äußeren Impulse sind immer da. Für mich ist die größte Herausforderung im Außen ein Bild zu finden, welches mit dem zuvor erwähnten Unbehagen korrespondiert und dieses zu fotografieren.

Danach beginnt ein Prozess des Wachsens, der Negation, des Bejahens, der Prozess, der als Aneignung bezeichnet werden könnte und zwar in dem Sinne, als dass dieses außen gefundene Bild dazu dient, dem inneren Impuls eine Form zu geben. In meinem Fall kann man von einer Suche sprechen, bei der sich das Bewusste und das Unbewusste und das Suchen und Finden vermischen.

KB: In meinem Fall kommt Beides vor: Sehr oft finde ich die Bilder, doch nach einer längeren Phase des Arbeitens an einem Großformat im Atelier ziehe ich trotzdem durch die Stadt auf der Suche nach Motiven. Es gibt zwar immer genug anstehende Bildprojekte in meinem Kopf, aber ich brauche diese Streifzüge um frischen Wind und Licht in den Kopf zu lassen.

SF: In diesen Transformations- und Übersetzungsprozessen von außen nach innen und letztlich wieder nach außen, was ja letztlich nicht anderes als kontinuierliche Umstülpungen sind... wie wichtig ist diesbezüglich Eure Lebenssituation, die sich ja stark in der Bewegung zwischen Havanna und Berlin abspielt.

KB: Für mich ist es ein bisschen so, als hätte ich zwei sehr unterschiedliche Bildarchive, auf die ich zurückgreifen kann. – Das empfinde ich als große Bereicherung.

Das wiederholte sich Entfernen und Wiederkehren und die Tatsache, dass diese Städte so unterschiedlich sind, helfen im guten Sinne, Distanz zu den Archiven zu gewinnen und diese immer wieder mit einem frischen Blick zu betrachten.

AR: Ich denke, wenn eine Person sich bewegt, ziehen die Hauptthemen, die sie beschäftigen einfach mit. – Nichtsdestotrotz spielen natürlich die sozio-ökonomischen Unterschiede zwischen Berlin und Havanna, was die Art der Beschäftigung mit diesen angeht natürlich eine Rolle. Das Hauptthema auf dem die Arbeiten, die sich seit meiner Ankunft in Deutschland entwickelt haben, basieren ist also gleich geblieben, die Form hat sich verändert.

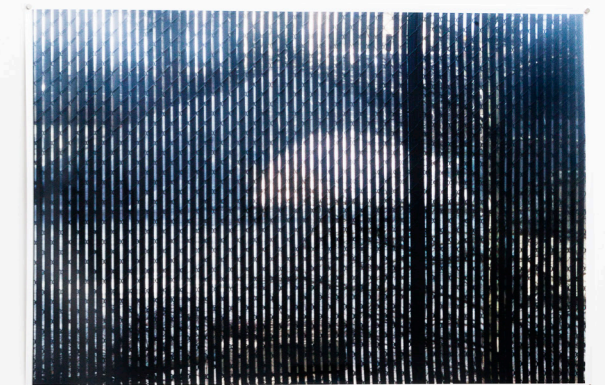
SF: Aus Euren Statements höre ich heraus, dass ihr beide dieses *sich örtlich verschieben* als Bereicherung und hilfreichen Teil Eures Arbeitsprozesses seht.

Alfredo Du hast gesagt, dass sich Deine Hauptthemen nicht verändern, aber deren Form. Kannst Du erläutern was sich an der Form geändert hat seit Deiner Ankunft in Deutschland?

AR: Mit der Änderung der Form meine ich, dass die Fotografien anders wirken.

Meine aktuellen Arbeiten sind unter anderen ein Resultat der Ergreifung dessen, wie sich die Themen, die mich auf Kuba beschäftigt haben, in einer so anderen Gesellschaft wie der deutschen manifestieren. Und natürlich gibt das hiesige Umfeld ganz andere Bilder zurück. Abgesehen davon, und das ist für mich ziemlich interessant, scheint sich

Alfredo Ramos Fernández, beide o.T., 2015, Lambda Prints, Ausstellungsansicht

von links nach rechts: Alfredo Ramos Fernández, o.T., 2014, Lambda Print | Alfredo Ramos Fernández und Katarzyna Badach, o.T., 2015, Lambda print | Alfredo Ramos Fernández, beide o.T., aus der Serie Jahreswechsel, 2015, Lambda Prints | Katarzyna Badach *Regnender Kerl vor Streifenhaus*, 2014 und *Super Market Sun*, 2013, Ausstellungsansicht