

**TAKEHITO
KOGANEZAWA
PAINT IT BLACK
19.02.2016
— 24.04.2016**

STADTGALERIE
SAARBRÜCKEN

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**

Die Stadtgalerie widmete sich von Beginn an den Kunstformen, die experimentiert, provoziert und immer auch die Aufmerksamkeit dahin gelenkt haben, wo sich unsere politische Realität, unsere Bildwelt und damit auch unsere Wahrnehmung verändert.

Die Kunst des Japaners **Takehito Koganezawa** (*1974 in Tokio) ist unmittelbar in diesem Zusammenhang zu sehen. So erleben wir in seinen Video-Installationen im Obergeschoss eine Bilderflut, die etablierte Kunstkategorien aushebelt, indem der Künstler Zeichnung, Malerei und Skulptur durch Videotechnik in Bewegung versetzt – ein Phänomen, das als Konsequenz aus unserem Medienzeitalter zu sehen ist und den veränderten Wahrnehmungsgewohnheiten Rechnung trägt, denen wir durch eine computer-gesteuerte Welt ausgesetzt sind.

From the very beginning, the Stadtgalerie has devoted itself to art forms that are experimental and provocative, and has called attention to the ways in which our political reality, our world of imagery, and so also our perceptions have changed.

The art of **Takehito Koganezawa**, a Japanese artist born 1974 in Tokyo, is to be seen in this context. In his video installations on the upper floor we experience a flood of images that undermine the established categories of art. Through video techniques, the artist sets drawings, paintings, and sculptures into motion – a phenomenon that can be viewed as the consequence of the media age in which we live and which accommodates the altered perceptual patterns that we are submitted to in this computer-driven world.

Eine besondere gestische Qualität prägt die Videoarbeit **Paint it Black, and Erase** in der langen Galerie im zweiten Stock. Hier präsentiert Koganezawa eine Raum-Installation, deren Bilder aus der Dynamik seiner Hand oder seines Körpers entstehen. Auf vier Großprojektionen, die den Raum über die Decke und den Boden hinweg in eine Art Höhle verwandeln, entfalten sich ineinander fließende, nur für wenige Sekunden bestehende Zeichnungen, die der Künstler auf einer Glasscheibe mittels Rasiercreme immer wieder neu hervorbringt. Jedes dieser Cremebilder entsteht und verschwindet in einem permanenten Übermalungsprozess. Der performative Impuls verweist hier durchaus auf die Aktionen der japanischen Gutai-Künstler, die bereits in den 1950er Jahren Körperlichkeit und Vergänglichkeit in den Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzung stellten. Dabei ist auch Koganezawas Bezug zur Tradition der ostasiatischen Kalligrafie unübersehbar. Es ist die Erfahrung der verrinnenden Zeit, die in seinen flüchtigen Bildern gegenwärtig wird.

The video work **Paint it Black, and Erase** in the long gallery on the second floor is characterized by an especially gestural quality. Here Koganezawa is presenting an installation in which the images emerge out of the dynamics of his hand and body. On four large-scale projections which span the room across the ceiling and down onto the floor, transforming it into a kind of cave, elusive drawings unfold, flowing into one another, lasting only seconds, created by the artist with shaving cream on a pane of glass. Each of these cream formations lasts only a few seconds before it is painted over. The performative momentum without a doubt comes from the Gutai artists, who already in the 1950s were focusing on the body and transitoriness as the central concern of their work. Unmistakable in Koganezawa's work is his reference to the tradition of East Asian calligraphy. His ephemeral images put us in direct touch with the experience of lapsing time.

[6–9]

PAINT IT BLACK, AND ERASE
2010

Video Installation
HD Video, 444 Min., ohne Ton / 444 min., no sound
Installationsansicht / installation view
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Anton Minayev

→

PAINT IT BLACK, AND ERASE
2010
Videostills

Nach seinem Studium an der Musashino Art University in Tokio hatte Koganezawa seinen ersten Auftritt 1997 in der Städtischen Galerie Yokohama mit einer Raumprojektion in drei Videobildern, auf denen er Malerei aus fließender Farbe entstehen ließ. Kurz darauf erhielt er ein Auslandsstipendium, das ihn nach Berlin führte, wo er heute noch lebt und arbeitet.

Parallel zu ersten Zeichnungsserien entwickelte er Performances und machte die eigenen Körperbewegungen zu einem integralen Bestandteil seiner Arbeit. In frühen Performances wie **Closed Anima** (KW Institute for Contemporary Art, Berlin 2001) erkundete Koganezawa bereits die Darstellungsmöglichkeiten als lebende Skulptur. Später ging er dazu über, mit Hilfe von bewegten Video-Projektoren und Kameras Zeit als Bewegung sichtbar zu machen. Im Fluss dieser Bilder entfaltet sich dabei eine geradezu malerische Ästhetik. So entstanden auch die **Moon Drawings**, die als 22-teilige Leuchtkasteninstallation im Innenhof zu sehen sind. Mit bewegter Kamera fotografierte Koganezawa den Vollmond am Berliner Nachthimmel und schuf auf diese Weise Lichtzeichnungen, die in der Folge ein ganz eigenes lichtmalerisches Potential entfalten.

After his studies at the Musashino Art University in Tokyo, Koganezawa presented his first show at the Yokohama Citizen's Art Gallery with an installation of three video images of flowing paint. Shortly thereafter, he was awarded a grant to study abroad, which brought him to Berlin, where he still lives and works.

Parallel to the first series of drawings, he developed performances and gradually made body movements into an integral element of his work. Already in early performances, like **Closed Anima** (KW Institute for Contemporary Art, Berlin 2001), Koganezawa was exploring the different representational possibilities of living sculpture. Later, he went on to render time visible as motion by means of moving video projectors and cameras. A well-nigh painterly aesthetic develops in the flow of these pictures. The **Moon Drawings**, which are to be seen as a 22-part light-box installation in the inner courtyard, developed out of these ideas. With a moving camera, Koganezawa photographed a full moon in the night sky of Berlin and in this way created light-drawings, in a series which displays the unique potentials of painting with light.

[12&13]

MOON DRAWINGS

2009

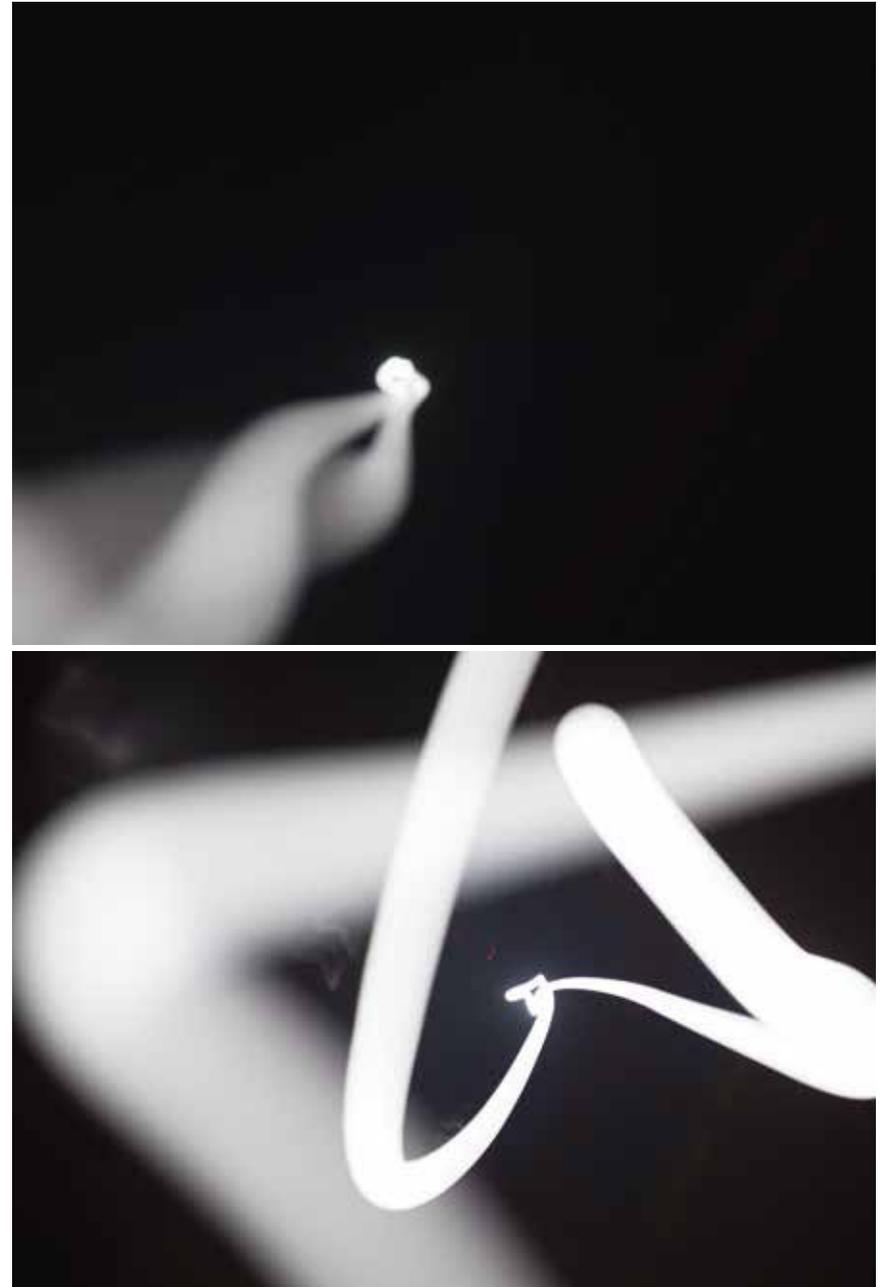
Leuchtkasten-Installation / light box installation
22 Fotografien in Leuchtkästen / 22 photographs in light boxes
(je / each 101 × 143 cm)
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Anton Minayev

[15–17]

MOON DRAWINGS

2009

Fotografien / Photographs
101 × 143 cm

In der dreiteiligen Videoarbeit **Setting the Butterfly Free** im hinteren Raum wird diese Verbindung von Zeichnung, Körper- und Videokunst zu einem poetischen Erlebnis, wenn er die Seiten eines mit Farbpunkten durchtränkten Notizbuchs in der Art eines Daumenkinos zum Leben erweckt. Darin äußert sich Koganezawas Ambition und Fähigkeit, das Geheimnis und den Humor in ganz alltäglichen Dingen und Situationen aufzuspüren. Indem er sein künstlerisches Material in Bewegung versetzt, bringt er den körperlichen und zeitlichen Aspekt ins Spiel und fesselt unsere Aufmerksamkeit.

In the three-part video work **Setting the Butterfly Free** in the back room, this link between drawing, body-art, and video-art evolves into a poetic experience, when he calls to life the pages of a notebook soaked with colored dots by turning it into a flip-book. Here Koganezawa's special ambition and capability becomes apparent: It's his delight in discovering the mystery and humor present in everyday objects and situations. By setting his artistic material in motion, he addresses both the physical and temporal aspect at the same time, and in this way captures our attention.

→
SETTING THE BUTTERFLY FREE
2015
HD Video Installation
3 Min. / 3 min.

Auch in seiner jüngsten Arbeit **Why We Build** bringt Koganezawa klassische Kunstobjekte zum Rotieren. Sie zeigt eine Videoprojektion, in der auf drei hintereinander liegenden Ebenen einfache Skulpturen auftauchen, die sich nacheinander zu drehen beginnen. Wenn wir Skulptur bisher als etwas Statisches, vielleicht Monumentales wahrgenommen haben, belehrt uns Koganezawa eines Besseren. Seine „Skulpturen“ bestehen aus unförmiger Knetmasse und fordern unsere Aufmerksamkeit zunächst vor allem durch ihre kreisende Bewegung. In diesem Sinne steht auch **Why we Build** in unmittelbarer Verbindung zu Koganezawas Performances wie **Closed Anima**, in denen er sich selbst als Sack, als Skulptur über eine Bühne bewegt. Bei diesen Arbeiten geht es um den Skulpturbegriff selbst, um die Konnotationen, die mit abstrakten Formen verbunden sind und die sich in dem Moment verändern oder auflösen, in dem sie in Bewegung geraten.

In his recent work **Why We Build**, Koganezawa sets classical art objects into rotation. A video projection displays three levels lying one behind the other in which simple sculptures emerge and successively begin to rotate. If up to now, we have thought of sculptures as being static, maybe monumental, Koganezawa here shatters our illusions. His “sculptures” appear as nondescript objects of clay that first of all attract our attention through their circular movements. In this sense, **Why we Build**, is directly linked to Koganezawa’s performances like **Closed anima**, in which he himself moves across the stage as a sack, as a sculpture. In these works, what is at stake is the definition of “sculpture” itself and the connotations of abstract forms, that change their meaning and dissolve when they are set into motion.

←

WHY WE BUILD
2016

HD Video

18 Min., ohne Ton / 18 min., no sound

[22 & 23]

CLOSED ANIMA
2016

Performance Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Kamila Kolesniczenko

Diese abstrakten Videoarbeiten erweitert der Künstler in seiner erstmals in Saarbrücken gezeigten Rauminstallation **Other Person's Shoe**. Es ist eine Kombination aus Projektion und Diorama, in der Koganezawa die internationalen Geiselnahmen und Hinrichtungen des IS in den Blick nimmt und damit erstmals ein brisantes politisches Ereignis reflektiert. Dabei geht es konkret um die Enthauptung eines japanischen Journalisten durch das islamistische Terrorregime im Januar 2015, die aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gefilmt wurde und so im Internet zu sehen war. Für Koganezawa steckt die Brisanz dieser Bilder jedoch nicht in der Ungeheuerlichkeit der Tat, sondern in der Ästhetisierung des Grauens: Denn im wohlkalkulierten Auftritt des IS-Kämpfers mit seinem Opfer vor einer Wüstenlandschaft kommt eine neue Form von Selbstbewusstsein zum Ausdruck, die den verabscheuungswürdigen Terrorakt bewusst in Szene setzt und mittels mobiler Medien weltweit verfügbar macht. Es ist die Bildpolitik einer barbarischen Schreckensherrschaft, der wir mittlerweile fast überall auf der Welt schutzlos ausgeliefert sind und die im Internet ihre eigene Bühne findet.

The artist extends these abstract video works in his room-installation **Other Person's Shoe**, shown for the first time in Saarbrücken. It is a combination of projection and diorama, in which Koganezawa casts an eye upon the international hostage-takings and executions by the IS, and so for the first time reflects upon a highly explosive political subject. Precisely, the work has to do with the beheading of a Japanese journalist by Islamic terrorists in January 2015, which was filmed from two perspectives and so could be viewed in two versions in the Internet. For Koganezawa, however, the powerful charge of these images lies not in the monstrosity of the act, but in the aestheticization of terror: for in the carefully calculated staging of the IS-fighter with his victim in front of the backdrop of a desert landscape, a new form of self-consciousness is expressed that consciously stages a detestable terrorist act and by using mobile media makes it available world-wide. It is the pictorial politics of a barbaric reign of terror, of which we are at the mercy almost anyplace in the world and whose venue is the Internet.

→
OTHER PERSON'S SHOE
2015
Installation
Diorama, Videokamera, Lampen, Stellwand /
diorama, video camera, lamps, movable wall
Installationsansicht / installation view
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Anton Minayev

Der Künstler überträgt diese Bilder in die Dioramen zweier perfekt nachgebauter Wüstenlandschaften, in denen die Abwesenheit von Körpern und Köpfen das Unausprechliche noch eindringlicher vergegenwärtigt. Besonders perfide erscheint dabei die Möglichkeit, als Besucher den eigenen Kopf an der Stelle durch die Stellwand zu stecken, an der Opfer und Täter ihren Platz hätten.

So erfüllt sich Koganezawas Installation **Other Person's Shoe** erst durch uns als Betrachter, indem wir wie an einer Schaubudenwand in eine andere Identität und damit „in die Schuhe“ eines Anderen schlüpfen.

The artist has transferred these images into the dioramas of two perfect facsimiles of desert landscapes, in which the absence of bodies and heads makes the unspeakable even more hauntingly present. Especially perfidious is the option offered to the viewers of sticking their own heads through the places on the movable wall where the victim and the perpetrator would have been.

In this way, Koganezawa's installation **Other Person's Shoe** becomes fulfilled by us as viewers, in that we, through a movable wall, slip into another identity, and so, into "another person's shoes".

→
OTHER PERSON'S SHOE
2015
Installation
Diorama, Videokamera, Lampen, Stellwand /
diorama, video camera, lamps, movable wall
Photography: Anton Minayev

[28 & 29]
IS VIDEOSTILL
2015
Quelle: YouTube

لم تدركوا بعد أننا بفضل الله خلافة إسلامية تملك القوة والسلطان

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY

1974 geboren / born in Tokyo, Japan, JP
lebt und arbeitet / lives and works in Berlin

AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL) / EXHIBITIONS (SELECTION)

- 2015** *Route For Food*, undconsorten, Berlin
2014 *Portraits And Planets*, Position Art Fair, Berlin
Setting The Butterfly Free, Talion Gallery, Tokyo, JP
2013 Video-Forum, n.b.k., Berlin
Über den Wolken schweben, Looock Galerie, Berlin
2012 *Paint It Black, And Erase*, Christopher Grimes Gallery, Santa Monica, USA
Luftlinien, Haus am Waldsee, Berlin
2011 Langen Foundation, Neuss
2010 *Shallowly Dance*, EnBW Showroom, Berlin
2009 Looock Galerie, Berlin
Polyrhythm, Kunstfenster im BDI, Haus der Deutschen Wirtschaft, Berlin
Mimoca's Eye, Vol. 2, Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, Marugame, JP
Koganezawa, Haus Konstruktiv, Zürich, CH
2008 Kanagawa Prefectural Gallery, Yokohama, JP
Ephemeral Graffiti, Qbox Gallery, Athen, GR
2007 *Walk On The Slippery Side*, Wohnmaschine, Berlin
Supraficcions, Fundació „la Caixa“, Lleida, ES
2006 *Forgetting Numbers*, Hiromi Yoshii Gallery, Tokyo, JP
2005 *Probably Something* (Performance), Berlinische Galerie, Berlin
Sex Without Sex, Jetzt / Now, Berlinische Galerie, Berlin
2004 *Dancing In Your Head*, Shiseido Gallery, Tokyo, JP
Pencils, Papers, Desk And Chair, Hiromi Yoshii, Tokyo, JP
2003 *Dancing In Your Head*, Inova – Institute of Visual Arts University of Wisconsin, Milwaukee, USA
2001 *Some Islands*, Project Room, ARCO Madrid, ES
2001 *Wohnmaschine*, Berlin
2000 Vedanta Gallery, Chicago, USA
Rhodes + Mann, London, UK
1999 *Wohnmaschine*, Berlin
1998 Galerie Brutto Fonster, Malmö, SE

01 OTHER PERSON'S SHOE

2015
Installation
Diorama, Videokamera, Lampen, Stellwand /
diorama, video camera, lamps, movable wall

02 WHY WE BUILD

2016
HD Video
18 Min., ohne Ton / 18 min., no sound

03 PAINT IT BLACK, AND ERASE

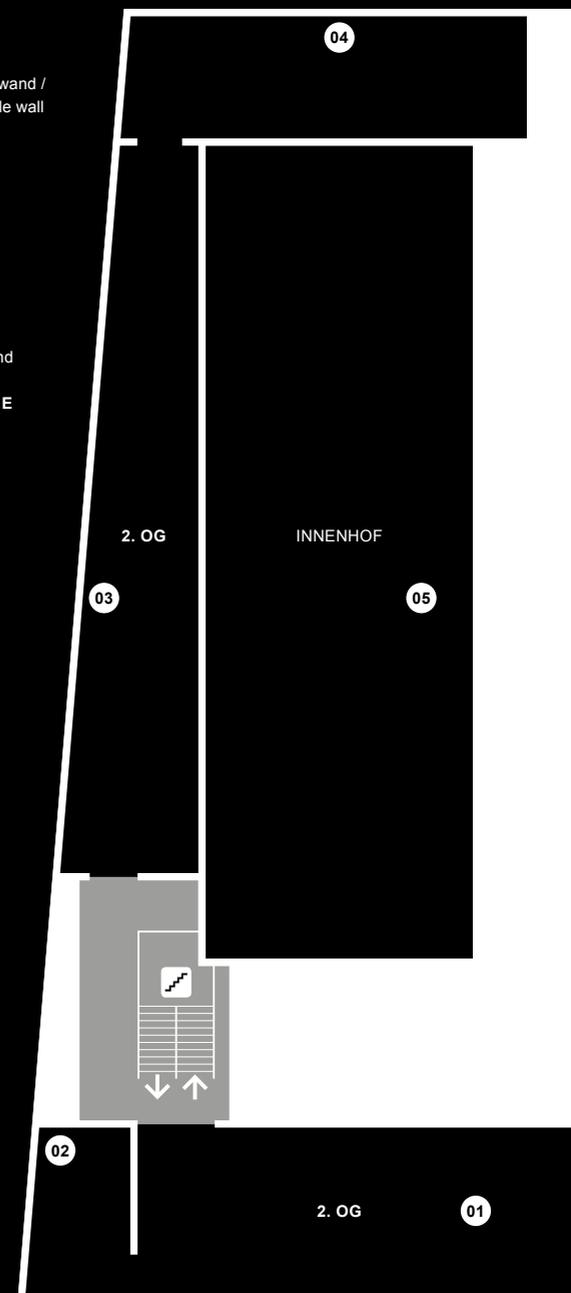
2010
Video Installation
HD Video
444 Min., ohne Ton / 444 min., no sound

04 SETTING THE BUTTERFLY FREE

2015
HD Video Installation
3 Min. / 3 min.

05 MOON DRAWINGS

2009
Leuchtkasten-Installation /
light box installation
22 Fotografien in Leuchtkästen /
22 photographs in light boxes
(je / each 101 × 143 cm)

Stadtgalerie Saarbrücken

St. Johanner Markt 24

66111 Saarbrücken

Telefon: +49 681 905-1842

Telefax: +49 681 905-1830

stadtgalerie@saarbruecken.de

www.stadtgalerie-saarbruecken.de

Impressum

Herausgeberin: Landeshauptstadt Saarbrücken /
Stadtgalerie Saarbrücken

Ausstellung / Text: Andrea Jahn

Übersetzung: Catherine Framm

Redaktion: Kamila Kolesniczenko

Gestaltung: Ingo Ditges

Landeshauptstadt
**SAAR
BRÜ
CKEN**