

ARTECONTEXTO

ARTE CULTURA NUEVOS MEDIOS

ART CULTURE NEW MEDIA

Dossier = ARTE Y LITERATURA: DERIVAS DE LA FICCIÓN / ART AND LITERATURE: DÉRIVES OF FICTION
(J.M. BONET • J. S. CÁRDENAS • E. VILA-MATAS • C. AIRA • B. S. JOHNSON • M. VELLATIN • L. VALENCIA)
CARLOS PAZOS • JOSEPH KOSUTH • FEMINIST FUTURE • Cibercontexto + Info + Libros / Books + Críticas / Reviews

DANIELA KRTSCH: December

LISBOA
VERA CORTÊS – AGÊNCIA DE ARTE

December Light

General View of the exhibition

FILIPA OLIVEIRA

An old apartment turned into an art gallery. An exhibition that transfigures the gallery into a familiar space. These are the fundamentals of *December*, an exhibition of works by German artist Daniela Krtsch (Göttingen, 1972) at Vera Cortês – Agência de Arte, in Lisbon.

Krtsch has been developing an aesthetic project that, having figurative painting at its base, is focused on performing a portrait of quotidian universes, either of friends who sit on a sofa at the artist's atelier, or of characters from "chap books" in vernacular situations. In this exhibition those universes are embodied in an experience that may appear as a sort of diary. Every canvass seems to portray a particular moment: a memory or an experience; they consubstantiate singularly banal, intimate and personal moments. As a whole, and despite they are easily recognizable, they are presented as unarticulated, decontextualized instants. The unity of the series is achieved only by virtue of the space. Krtsch conceived the exhibition for the particular space of the gallery. Her intention was to create an environment that would allude to the notions of interior and intimacy. Such effect is reinforced by a montage that explores the space through a playful arrangement that elevates or off-centers the paintings on the walls.

There is also an intention to remark several moments of the day in these paintings. Thus, light plays a central role in the composition, to the point of almost becoming the central theme. Day and nights could thus be considered as the central characters of this fiction. The rest: figures or sceneries are accessories. Krtsch's paintings are not based on real models, but on photographs –which serve not as an

auxiliary support for representation but as a manner to capture light environments. Just as Vermeer used the camera obscura for creating his atmospheres around light, Krtsch follows in the Hollander master's footsteps through the use of photography.

And it is precisely because of light that the exhibition is called *December*, as this month represents a very particular, atmospheric light that the artist wanted to explore. December light provides the paintings with a feeling of both introspection and fragility. It represents a collection of emotions and feelings, so typical in the festive season summoned up in these paintings. It is not a neutral month. On the contrary, it is plagued with references that cannot be summarized in the artist's own references, but, more importantly, in those of every spectator. This series also constitutes a change in the technical conception that Daniela Krtsch has of painting. Leaving the realist figurative, this artist is now developing works with more fluent brushstrokes, more blurred images, and more trembling lines. The colors are intense and vibrant as the replication of reality is eluded. Whereas Krtsch is not loyal to photographic image, she manages to permit that her painting occurs in a freer, less controlled way.

At the same time, figuration still prevails. And it is exactly this trait that endows her works with the chance to create narratives in every painting. All in all, the lack of chaining between the images indicates the possibility that they are a product of fiction. Doubts emerge about the veracity of these images. In *December*, we have countless chances to create narratives and readings –of which there are as many as spectators.

DANIELA KRTSCH: Dezembro

LISBOA
VERA CORTÉS – AGÊNCIA DE ARTE

La luz de diciembre

Vista General de la exposición

FILIPA OLIVEIRA

Un viejo apartamento convertido en galería de arte. Una exposición que transforma la galería de nuevo en el espacio de una casa. Estas son las premisas que fundamentan la exposición *Dezembro*, de Daniela Krtsch (Göttingen, 1972) en Vera Cortés – Agência de Arte, en Lisboa.

La artista alemana Daniela Krtsch viene desarrollando un proyecto estético que, basado en la pintura de estilo figurativo, se centra en un retrato de universos cotidianos, ya sea de amigos que se sientan en el sofá de su estudio, o ya sean personajes de novelas en situaciones ordinarias. En la presente exposición esos universos cobran cuerpo a través de un ensayo a manera de diario. Cada lienzo parece retratar un momento particular: un recuerdo o una vivencia. Reflejan momentos singularmente banales, íntimos y personales. En conjunto, pese a que son fácilmente reconocibles, se presentan como instantes desarticulados y descontextualizados. La unidad de la serie es conferida por el propio espacio expositivo. Krtsch concibió la muestra pensando específicamente en la galería. Su intención era crear un ambiente que remitiera a la idea de interior e intimidad. Este efecto es reforzado por un montaje que explora el espacio mediante un juego de alturas y descentramientos de los lienzos en el espacio.

Hay también una intención en estas pinturas de señalar diversos momentos del día. Así, la luz gana un papel central en la composición de cada lienzo. Casi llega a volverse el tema central. El día y la noche podrían también considerarse como los personajes principales de esta ficción. El resto, las figuras o los decorados, son accesorios. La base del trabajo de las pinturas de Krtsch no parte de modelos reales, sino de fotografías. Y estas sirven no como auxiliar a la representación

de las formas sino como captador de ambientes lumínicos. Tal como Vermeer usaba la cámara oscura para crear sus escenas, centrándolas en torno a la luz, también Krtsch, valiéndose de la fotografía, sigue los pasos del maestro holandés.

Y es precisamente de la luz de donde la exposición toma su título. El mes de diciembre representa una luz atmosférica muy particular que la artista quiso explorar. La luz de diciembre atribuye a las pinturas un sentimiento que es a la vez de introspección y de fragilidad. Representa además un conjunto de emociones y sensaciones que son específicos de ella por las épocas festivas que congrega. No es un mes cualquiera. Antes bien, está repleto de referencias que no se limitan a las de la artista, sino, lo que es más importante, a las que cada espectador lleva consigo.

Esta serie marca también un giro en el abordaje técnico que Daniela Krtsch hace de la pintura. Desde lo figurativo realista, esta artista camina ahora hacia obras con pinceladas más fluidas, imágenes más desenfocadas, líneas más trémulas. Los colores son intensos y vibrantes, lo cual la aleja cada vez más de la réplica de la realidad. Al dejar de ser fiel a la imagen fotográfica, Krtsch consigue permitir que su pintura acontezca de forma más libre y menos controlada.

Entretanto, la figuración sigue siendo dominante. Y es exactamente esta característica lo que dota a las obras de la posibilidad de que el espectador cree relatos en torno a cada lienzo. Con todo, la falta de encadenamiento entre las imágenes puede hacernos suponer que éstas son producto de la ficción. Se levanta el velo de la duda en lo relativo a la veracidad de las imágenes. Asimismo, en *Dezembro* se sublevan las innumerables posibilidades de lecturas y de creación de relatos: tantas como espectadores las observan.