

We are a way for the cosmos to know itself

Erin Chaplin, Renée Estée, Lanise Howard, Anico Mostert, IyunOla Sanyaolu, Kiriakos Tompolidis,
Austin Uzor, Barry Yusufu
25.03. – 23.04.2023

We are made of star stuff. The human is just one of the many things that describe what the universe is composed of and we share the same compounds and atomic ingredients that one would find millions of light years away. But we are also, as far as we can tell, unique in our ability to interpret ourselves, what we see, and what we know. There is no topic or aspect of living that artists have not ventured into. The list of human concerns is endless, whether it be nature, politics, space, light, color, death, history, love, fantasy, or philosophy. The threading line and unifying factor is the artist as interpreter.

Materiality and aesthetics are the outcomes of the study and analysis within the artist's practice. The artist observes, questions, and interprets a time-based and context-produced perception of the world. They connect themselves to that which surrounds them. They can be poetic, descriptive, or critical; reminiscent, inventive, or contemplative. Artists give light and a bodily experience to a unique aspect of being human: Our in-depth ability to self-reflect on, not just who we are, but what we are. From the oldest known work of art, the red hand stencils in the Maltravieso cave in Spain made by a Neanderthal to *The Death of Marat* by Jacques-Louis David (1793), and Andy Warhol's *Marilyn Diptych* (1962), humans have been analyzing, contemplating, and interpreting our bodily existence and our symbolic place in the world since as far back as we've been able to hold a tool and use color.

This exhibition presents an international and diverse group of painting positions that explore the body in relation to context. Whether it be anecdotal, imagined, mythical, or nearing the fantastical, the artists presented take on unique approaches towards possible symbolisms of the figure. It contemplates the human; the vessel that interprets the world, within context. British anthropologist, Mary Douglas wrote, "The bodies are the self and society; sometimes they are so near as to be almost merged; sometimes they are far apart." While society and perception may set limits upon us, it is the artist that has the ability to bend, mold, and flex those constraints. Create from what is known and produce new worlds for us to journey through. This exhibition demonstrates distinct and assorted pictorial approaches and narratives that touch upon nature, psychology, society, fantasy, and culture. While the figure is the comprehensive line, it is by threading contexts, stories, and diverse aesthetic explorations that we may be able to knit a larger picture and foment a better understanding of who and what we are. We are not the center of the universe but we are, as far as we know, its interpreter. As American cosmologist, Carl Sagan put it, "We are a way for the cosmos to know itself."

*Douglas, Mary. *Natural Symbols: Explorations in Cosmology*, Barrie & Rockliff, Cresset Press, 1970.

- - -

Erin Chaplin (b. 1988 in KwaZulu-Natal, ZA) is a self-taught contemporary painter whose practice focuses on portraiture, still life, and abstract matter. Through her work, Chaplin explores themes of pain, pleasure, fear, and self-image. By using her own body as a starting point, she depicts vulnerability through colour choice, movement of the brushstroke, and a revealing of uneasiness, shame, and passion. Her work is a deeply personal and reflective. She draws her initial inspiration from nature, but reaches further – in reaction to Christian religious doctrine and in an exploration of human vulnerability. She currently lives and works in Cape Town, South Africa.

Renée Estée (b. 1993 in Melbourne, AU) is a graduate of Hunter MFA Graduate (2022) and graduated with a BFA Honors (First Class Honors) from the Victorian College of the Arts (Melbourne, Aus) in 2016. Her work links ideas and imagery of the Australian Outback, Hauntology and Orphism. Her practice highlights myth-making and rituals surrounding mourning, celebration and commemoration. Operating as visual love letters and epitaphs, her paintings coalesce figuration and abstraction to conjure spaces where she can commune with the deceased and contend with future loss. Pairing stretched and un-stretched canvases together, Estée evokes circular narratives that rekindle familial histories, references to poetry, and contemplations of afterlife beliefs. She currently lives and works in New York, US.

Lanise Howard (b. 1993 in California, US) is a figurative painter who graduated from Otis College of Art and Design. Her work has a surrealistic quality as well as an embodied spirituality. Lanise's practice touches upon the esoteric, sacred geometry, ancient belief systems, the current digital world, as well as her experience as a woman of color in today's climate. Her earliest years were spent from El Centro, California to Los Angeles California. The unique environments of Southern California and New York have both shaped the way she sees the world and goes about her practice. She currently lives and works in Los Angeles, California.

Anico Mostert (b. 1995 in Cape Town, ZA) is a multi-disciplinary artist and printmaker. She graduated from Michaelis School of Fine Art at the University of Cape Town in 2017, where she majored in printmaking. Mostert's work speaks to the quiet moments of the everyday. She allows her practice to be intuitive and exist as a process of learning and discovery, creating the space for vivid colors and coltish figures to find their place in paintings and prints. Mostert uses reference images from social media to imagine still lifes of ordinary scenes, observing the elements of the medium for the artwork to determine itself. Anico Mostert currently lives and works in Cape Town, South Africa.

IyunOla Sanyaolu (b.1998 in Lagos, NG) is a graduate of the University of Lagos where she earned her Bachelor's in painting from the Department of Creative Arts. Her practice is primarily informed by an exploration of texture and the sculptural possibilities of traditional painting media on two-dimensional surfaces. She is concerned with a steady build-up and distortion of colour, form and space in depicting interior moment and an experience of place. Working with layers of thickly-applied paint and sweeping strokes, her painting draw from impressionist techniques in exploring the emotive qualities of colour as well as presenting frenzied, surreal scenes of self and landscape. IyunOla Sanyaolu lives and works in Lagos, Nigeria.

Kiriakos Tompolidis (b. 1997 in Essen, DE) is an artist of Greek descent. He studied at University of Duisburg-Essen, Art and Historie and UdK-Berlin (2018). His paintings depict figures in solitude and in a 2-dimensional style similar to that of Greek vase paintings. He often incorporates objects such as classical Greek statues, vases and architecture in his work. His practice is deeply influenced by his Greek heritage and his own personal experiences as a from a Greek immigrant based family in Germany. He lives and work in Berlin, Germany.

Austin Uzor (b. 1991 in Imo State, NG) received his Bachelor of Fine Arts in 2013 from the University of Nigeria Nsukka where he majored in drawing and painting. Through his practice, Uzor explores the world of the unknown by means of psychological spaces, feelings, and alternate realities in search of existential truths. He moved to the US in 2016 and this move is now the subject of his most current body of work and narrative, focusing on the traumas of being displaced. He recently completed a Masters degree in Drawing and Painting from the University of North Texas, Denton. He currently lives and works in Texas, US.

Barry Yusufu (b. 1996 in Nasarawa state, NG) is a contemporary artist who creates intimate, textured portraits that feature Black subjects with charcoal, oil, and acrylic. His works include motifs of flowers, analog technologies, and books with a focus on high-detail rendering of his subjects. A self-taught artist, Yusufu bases much of his subjects on those that surround him. He refers to his expressive style as "Kolo art." He has exhibited in Lagos, London, Miami, and Turin, Italy. He also leads a collective called the Kolony, which supports young Nigerian artists. Barry Yusufu lives and works in Lagos, Nigeria.

We are a way for the cosmos to know itself

Erin Chaplin, Renée Estée, Lanise Howard, Anico Mostert, IyunOla Sanyaolu, Kiriakos Tompolidis,
Austin Uzor, Barry Yusufu
25.03. – 23.04.2023

Wir sind aus Sternenstaub gemacht. Der Mensch ist nur eines der vielen Dinge, die beschreiben, woraus das Universum besteht, und wir teilen die gleichen Verbindungen und atomaren Bestandteile, die man Millionen von Lichtjahren entfernt finden würde. Aber wir sind auch, soweit wir das beurteilen können, einzigartig in unserer Fähigkeit, uns selbst zu interpretieren, was wir sehen und was wir wissen. Es gibt kein Thema oder keinen Aspekt des Lebens, an das sich KünstlerInnen nicht gewagt haben. Die Liste menschlicher Anliegen ist endlos, sei es Natur, Politik, Weltraum, Licht, Farbe, Tod, Geschichte, Liebe, Fantasie oder Philosophie. Der verbindende Faden und verbindende Faktor ist der/die KünstlerIn als Interpret.

Materialität und Ästhetik sind die Ergebnisse der Untersuchung und Analyse in der Praxis des/der Künstlers/Künstlerin. Sie beobachten, hinterfragen und interpretieren eine zeit- und kontextabhängige Wahrnehmung der Welt. Sie verbinden sich mit dem, was sie umgibt. Sie können poetisch, beschreibend oder kritisch sein, erinnernd, erfinderisch oder nachdenklich. KünstlerInnen bringen einen einzigartigen Aspekt des Menschseins zum Leuchten und machen ihn körperlich erfahrbar: Unsere tiefgreifende Fähigkeit zur Selbstreflexion, nicht nur darüber wer wir sind, sondern auch darüber, was wir sind. Vom ältesten bekannten Kunstwerk, den roten Handschablonen in der Höhle von Maltravieso in Spanien, die von einem Neandertaler angefertigt wurden, über „Der Tod des Marat“ von Jacques-Louis David (1793) bis hin zu Andy Warhols Marilyn Diptychon (1962) hat der Mensch seine körperliche Existenz und seinen symbolischen Platz in der Welt analysiert, betrachtet und interpretiert, seit er in der Lage war, ein Werkzeug zu halten und Farben zu verwenden.

Diese Ausstellung präsentiert eine internationale und vielfältige Gruppe von malerischen Positionen, die den Körper in Bezug auf den Kontext untersuchen. Ob anekdotisch, imaginär, mythisch oder nahe am Fantastischen - die beteiligten KünstlerInnen verfolgen einzigartige Ansätze für mögliche Symboliken der Figur. Es geht um den Menschen; das menschliche Gefäß, das die Welt im Kontext interpretiert. Die britische Anthropologin Mary Douglas schrieb: "Die Körper sind das Selbst und die Gesellschaft; manchmal sind sie so nah, dass sie fast verschmolzen sind; manchmal sind sie weit voneinander entfernt". Während die Gesellschaft und die Wahrnehmung uns Grenzen setzen, sind es die KünstlerInnen, die die Fähigkeiten haben, diese Einschränkungen zu biegen, zu formen und zu dehnen. Sie erschaffen aus dem Bekannten neue Welten, durch die wir reisen können. Diese Ausstellung zeigt verschiedene und ausgewählte bildnerische Ansätze und Erzählungen, die sich mit Natur, Psychologie, Gesellschaft, Fantasie und Kultur befassen. Die Figur ist zwar die umfassende Linie, aber erst durch die Verknüpfung von Kontexten, Geschichten und verschiedenen ästhetischen Erkundungen können wir ein größeres Bild stricken und ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wer und was wir sind. Wir sind nicht das Zentrum des Universums, aber wir sind, soweit wir wissen, seine Interpreten. Wie der amerikanische Kosmologe Carl Sagan es ausdrückte: "Wir sind ein Weg für den Kosmos, sich selbst zu erkennen".

*Douglas, Mary. *Natural Symbols: Explorations in Cosmology*, Barrie & Rockliff, Cresset Press, 1970.

- - -

Erin Chaplin (geb. 1988 in KwaZulu-Natal, ZA) ist eine autodidaktische zeitgenössische Malerin, deren Praxis sich auf Porträts, Stillleben und Abstraktes konzentriert. In ihrer Arbeit erforscht Chaplin Themen wie Schmerz, Vergnügen, Angst und Selbstbild. Indem sie ihren eigenen Körper als Ausgangspunkt nimmt, stellt sie durch die Wahl der Farben, die Bewegung des Pinselstrichs und die Offenlegung von Unbehagen, Scham und Leidenschaft Verletzlichkeit dar. Ihre Arbeit ist sehr persönlich und reflektierend. Sie lässt sich zunächst von der Natur inspirieren, geht aber noch weiter - als Reaktion auf die christliche Religionslehre und als Erkundung der menschlichen Verletzlichkeit. Sie lebt und arbeitet derzeit in Kapstadt, Südafrika.

Renée Estée (geb. 1993 in Melbourne, AU) ist Absolventin des Hunter MFA Graduate (2022) und schloss 2016 mit einem BFA Honors (First Class Honors) am Victorian College of the Arts (Melbourne, Aus) ab. Ihre Arbeit verknüpft Ideen und Bilder aus dem australischen Outback, Hauntology und Orphismus. In ihrer Praxis geht es um Mythenbildung und Rituale rund um Trauer, Feiern und Gedenken. In ihren Gemälden, die wie visuelle Liebesbriefe und Epitaphien wirken, verschmelzen Figuration und Abstraktion, um Räume zu beschwören, in denen sie mit den Verstorbenen kommunizieren und sich mit dem zukünftigen Verlust auseinandersetzen kann. Indem sie aufgespannte und nicht aufgespannte Leinwände zusammenbringt, evoziert Estée zirkuläre Erzählungen, die Familiengeschichten, Verweise auf Poesie und Betrachtungen über den Glauben an das Leben nach dem Tod wieder aufleben lassen. Sie lebt und arbeitet derzeit in New York, USA.

Lanise Howard (geb. 1993 in Kalifornien, USA) ist eine figurative Malerin, die ihren Abschluss am Otis College of Art and Design gemacht hat. Ihre Arbeiten haben sowohl eine surrealistische Qualität als auch eine verkörperte Spiritualität. Lanises Praxis bezieht sich auf die Esoterik, die heilige Geometrie, alte Glaubenssysteme, die aktuelle digitale Welt sowie ihre Erfahrungen als farbige Frau im heutigen Klima. Ihre ersten Jahre verbrachte sie in El Centro, Kalifornien und Los Angeles, Kalifornien. Die einzigartigen Umgebungen von Südkalifornien und New York haben beide ihre Sicht auf die Welt und ihre Arbeit geprägt. Derzeit lebt und arbeitet sie in LA, Kalifornien.

Anico Mostert (geb. 1995 in Kapstadt, ZA) ist eine multidisziplinäre Künstlerin und Druckgrafikerin. Sie schloss 2017 ihr Studium an der Michaelis School of Fine Art an der Universität von Kapstadt mit dem Hauptfach Druckgrafik ab. Anico Mosterts Arbeiten sprechen von den stillen Momenten des Alltags. Sie lässt es zu, dass ihre Praxis intuitiv ist und als ein Prozess des Lernens und Entdeckens existiert, der den Raum für lebendige Farben und farbenfrohe Figuren schafft, die ihren Platz in Gemälden und Drucken finden. Mostert verwendet Referenzbilder aus den sozialen Medien, um sich Stillleben von alltäglichen Szenen vorzustellen, wobei sie die Elemente des Mediums beobachtet, um das Kunstwerk selbst zu bestimmen. Anico Mostert lebt und arbeitet derzeit in Kapstadt, Südafrika.

Iyuna Sanyaolu (geb. 1998 in Lagos, NG) ist Absolventin der University of Lagos, wo sie ihren Bachelor-Abschluss in Malerei an der Abteilung für kreative Künste machte. Ihre Praxis ist in erster Linie von der Erforschung der Textur und der skulpturalen Möglichkeiten traditioneller Malereimittel auf zweidimensionalen Oberflächen geprägt. Sie beschäftigt sich mit dem stetigen Aufbau und der Verzerrung von Farbe, Form und Raum bei der Darstellung innerer Momente und der Erfahrung eines Ortes. Indem sie mit dick aufgetragenen Farbschichten und schwungvollen Strichen arbeitet, greift sie auf impressionistische Techniken zurück, um die emotionalen Qualitäten von Farbe zu erforschen und wilde, surreale Szenen von sich selbst und der Landschaft darzustellen. Iyuna Sanyaolu lebt und arbeitet in Lagos, Nigeria.

Kiriakos Tompolidis (geb. 1997 in Essen, DE) ist ein Künstler griechischer Abstammung. Er studierte Kunst und Geschichte an der Universität Duisburg-Essen und an der UdK-Berlin (2018). Seine Bilder zeigen Figuren in Einsamkeit und in einem zweidimensionalen Stil, der an die griechische Vasenmalerei erinnert. Oft bezieht er Objekte wie klassische griechische Statuen, Vasen und Architektur in seine Arbeit ein. Seine Praxis ist stark von seinem griechischen Erbe und seinen persönlichen Erfahrungen als Sohn einer griechischen Einwandererfamilie in Deutschland beeinflusst. Er lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland.

Austin Uzor (geb. 1991 in Imo State, NG) erhielt seinen Bachelor of Fine Arts 2013 von der University of Nigeria Nsukka, wo er Zeichnung und Malerei studierte. In seiner Praxis erforscht Uzor die Welt des Unbekannten mit Hilfe von psychologischen Räumen, Gefühlen und alternativen Realitäten auf der Suche nach existenziellen Wahrheiten. Er zog 2016 in die USA und dieser Umzug ist nun das Thema seines aktuellen Werks und seiner Erzählung, die sich mit den Traumata des Vertriebenwerdens beschäftigt. Vor Kurzem hat er einen Master-Abschluss in Zeichnung und Malerei an der University of North Texas, Denton, erworben. Er lebt und arbeitet derzeit in Texas, USA.

Barry Yusufu (geb. 1996 im Bundesstaat Nasarawa, NG) ist ein zeitgenössischer Künstler, der mit Kohle, Öl und Acryl intime, strukturierte Porträts mit schwarzen Motiven schafft. Zu seinen Werken gehören Motive von Blumen, analogen Technologien und Büchern, wobei der Schwerpunkt auf der detailgetreuen Wiedergabe seiner Motive liegt. Als Autodidakt orientiert sich Yusufu bei vielen seiner Motive an den Menschen in seiner Umgebung. Seinen ausdrucksstarken Stil bezeichnet er als "Kolo-Kunst". Er hat in Lagos, London, Miami und Turin, Italien, ausgestellt. Außerdem leitet er ein Kollektiv namens Kolony, das junge nigerianische Künstler unterstützt. Barry Yusufu lebt und arbeitet in Lagos, Nigeria.