

Judith Maria Kleintjes
... doch das dunkel ist weiß

... und zuinnerst in der landschaft der weisheit das eislicht,
das eis mit dem licht identisch, und zuinnerst
im eislicht das nichts, leibhaftig, eindringlich
wie dein blick durch regen; diesen rieselnden
lebenstilisierenden nieselregen, in dem es wie eine geste
die vierzehn kristallgitter gibt, die sieben
kristallinen systeme, deinem blick wie in meinem,
und es Ikaros, Ikaros hilflos gibt;

Ikaros gehüllt in die geschmolzenen wachsflügel
gibt es, Ikaros bleich wie ein leichnam
in zivil gibt es, Ikaros ganz unten wo es
die tauben gibt ...

... doch das dunkel ist weiß,
sagen die kinder, das paradiesdunkel ist weiß,
aber nicht auf die art weiß, wie ein sarg
weiß ist, wenn es denn särke gibt, und nicht
auf die art weiß, wie die milch weiß ist
wenn es denn die milch gibt; weiß, es ist weiß,
sagen die kinder, das dunkel ist weiß, aber nicht
auf die art weiß wie das weiße das es gab,
als es die obstbäume gab, ihr blühen so weiß,
das dunkel ist weißer, die augen schmelzen ...

Inger Christensen

o.T., 2006
Stahlwolle, Eisenhaken, Stahlkabel
70 x 115 x 210 cm
Gloriahalle-Oberkassel, Düsseldorf

o.T., 2010
Fettkohle auf Papier
35,4 x 23,4 cm

o.T., 2010
Fettkohle auf Papier
23,4 x 35,4 cm

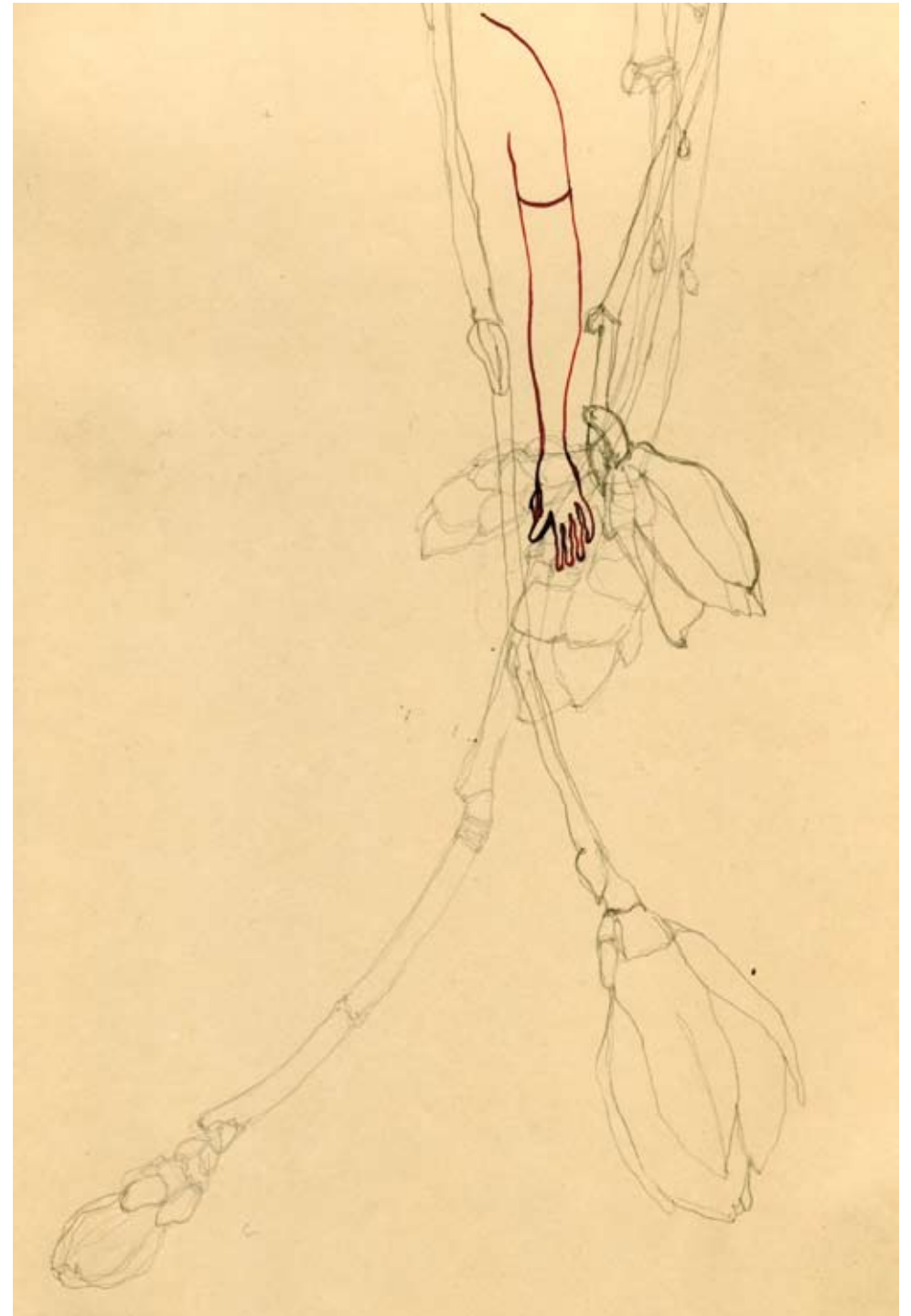

o.T., 2010
Fettkohle auf Papier
23,4 x 35,4 cm

o.T., 2010
Tinte und Bleistift auf Papier
24 x 30 cm

o.T., 2006
Bleistift und Tinte auf Papier
23,4 x 35,4 cm

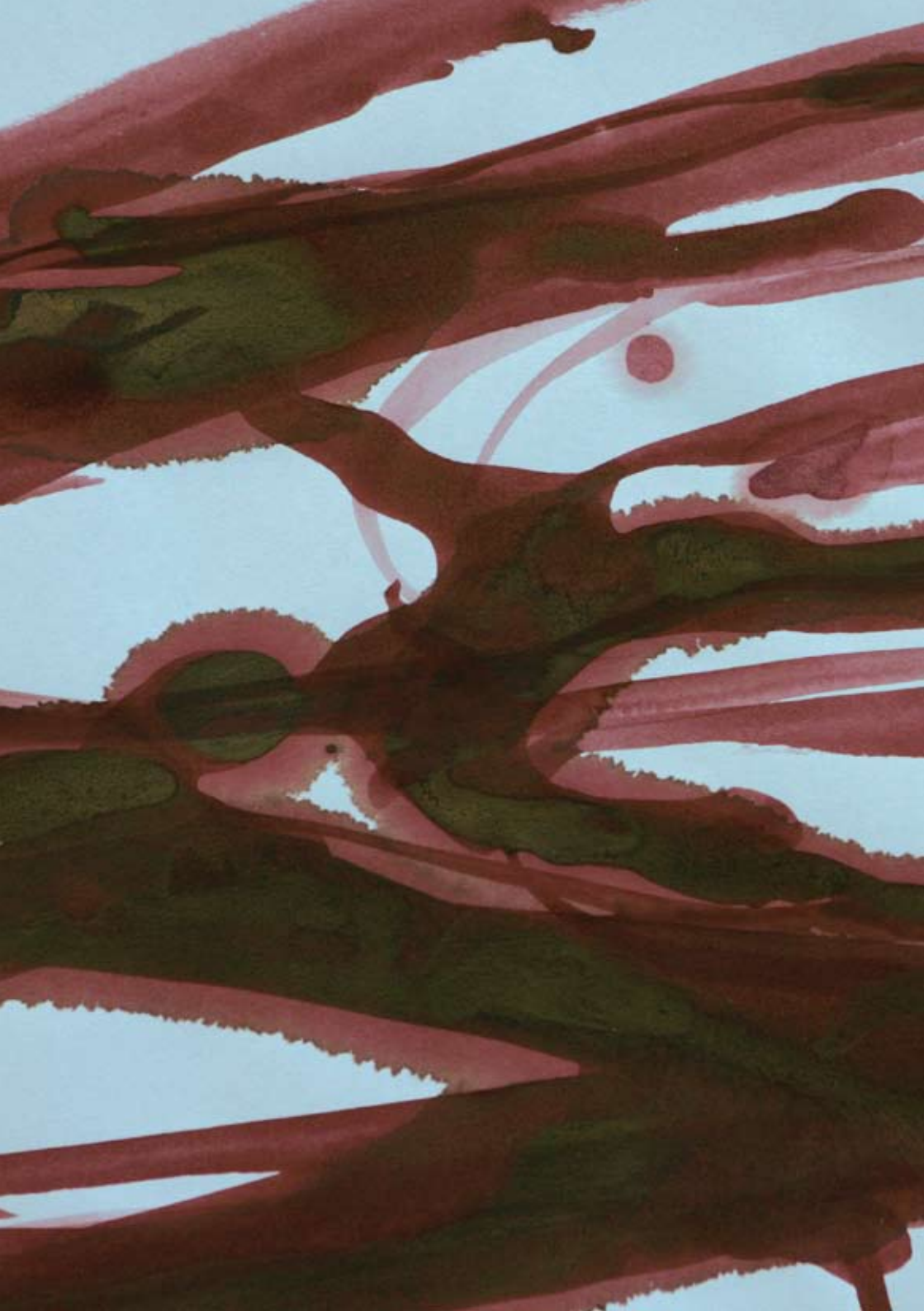
o.T., 1998
Stahlwolle
100 x 10 cm

aus dem Heft ‚onderweg‘
Troilus & Criseyde, 2001
Bleistift auf Papier
14 x 10 cm

aus dem Heft ‚herzblüte‘, 2009
Tinte auf Papier
13 x 9 cm

Ikarus, 2009
Detail und Übersicht Atelierhaus Neuss
Tinte auf Papier
440 x 160 cm

Drahtlos gesponnen

Mit Judith Kleintjes' Zeichnungen, skulpturalen Formulierungen und intimen, von gläsernen Kuppeln überfangenen Objekten öffnet sich ein Werk, das den Betrachter auf den Pfad einer immerwährend sich verändernden, von vielschichtigen Assoziationen getragenen Gestaltwahrnehmung führt. Eine Wahrnehmung, die stets zwischen Polaritäten schwankt, im Spannungsfeld von Faszination und subtilem Schmerzempfinden, balancierend auf dem schmalen Grat zwischen Anziehung und tiefgründiger Scheu vor der Konfrontation mit sich selbst.

Kleintjes' künstlerisches Vorgehen manifestiert sich in kreisenden Bewegungen, als zirkulierender Versuch der Eingrenzung und Bestimmung von Bedeutung, die in ihren sichtbaren Momenten den Widerhall alles Gesehenen in sich birgt – nicht mehr als Andeutungen, unausgesprochene Ahnungen und verloren geglaubte Erinnerungen an Ähnlichkeiten von bereits Bestehendem. Die zur Form geronnenen Ausläufer jenes in sich Kreisens entziehen sich jeder letztgültigen Definierbarkeit und bewahren damit ihre deutungsbezogene Offenheit vor dem bohrenden Zugriff des analytischen Verstandes. Judith Kleintjes' Arbeiten tragen das Prinzip der Metamorphose in sich, einer potenziellen Vieldeutigkeit der gestalterischen Form, die in den wechselnden Augenblicken der Wahrnehmung zur Gewissheit über den ursprungshaften Zusammenhang allen Seins heranreift und sich im Zuge der Betrachtung mehr und mehr zu einem assoziationsgesteuerten Erkenntnisprozess verselbständigt.

Die vielleicht monumentalste Zeichnung im bisherigen Werk der Künstlerin ist ‚Ikarus‘. Die großformatige, mit roter Tinte gefertigte Zeichnung zeigt auf hellblau eingefärbten Papiergrund ein exzentrisch platziertes Liniengeflecht, das sich dem Betrachter – ohne Kenntnis des Titels – als ein abstraktes Gebilde aus dynamisch geschwungenen Pinselstrichen zeigt. Die Stärke der Linien schwankt dabei zwischen fließend faserigen Strichen und einem flächenförmig verdichteten Geäst, das an seinen Rändern hellgrundige Verläufe und wässrige Ausfransungen aufweist. Die Ähnlichkeit der in sich gewundenen Linienzusammenballung mit abstrakten, kreisenden Himmels- oder Flugbewegungen weicht bei näherer Betrachtung der Erinnerung an ein signifikant verästeltes Lungengewebe, an ein weitreich verzweigtes System aus Blutgefäßen, Adern und Kapillaren, an vitale Funktionen des menschlichen Körpers ebenso wie an dessen Verwundbarkeit und Verletzlichkeit. Die Viellinigkeit der Zeichnung erscheint damit als Form der Visualisierung ursprünglicher

Lebendigkeit. Ihre Dynamik verweist auf den Kern und das Wesen alles Lebendigen, auf lebensbejahende Kraft und Vitalität. Keine dieser Bedeutungsschichten grenzt sich gegeneinander aus, vielmehr überlagern sich die vielfältigen Wahrnehmungen der linearen Gestalt zu einem dichtmaschigen Netz aus verzweigten Bedeutungsfeldern, die im Nachvollzug ihres Verlaufs entstehen, sich weiter verdichten und wieder vergehen können. Die mythologische Betitelung ergänzt diesen offenen Wahrnehmungshorizont um eine literarische Dimension, ohne jedoch die Lesbarkeit des Liniengeflechts auf diese eine eindeutige Benennbarkeit hin einzuschränken. Im zeitlichen Verlauf der Betrachtung lädt sich die abstrakte Bildsprache der Zeichnung mit Bedeutungen auf, die vom individuellen Assoziationsvermögen des Rezipienten, seinen Erinnerungen und Erfahrungen gespeist wird. Im Zuge der sich einstellenden Assoziationen erscheint ‚Ikarus‘ als personifizierter Begriff körperlicher Existenz und Verletzlichkeit.

Als herausragendes Gestaltungselement sowohl im skulpturalen als auch im male- rischen Werk von Judith Kleintjes ist die Linie stets vielschichtig konnotiert. Linien, mal als hauchdünne, eng miteinander versponnene Fäden, deren spröder metallischer Glanz einem nestartigen Gebilde eine ambivalente Erscheinungshaftigkeit verleiht, ein anderes mal als zeichnerisches Gestaltungsmittel zum Einsatz gebracht, um Formen entstehen zu lassen, die an Blüten, Knospen, eingesponnene Köpfe und Gesichter oder an das weibliche Geschlechtsorgan erinnern. Ihre Betrachtung lässt Analogien aufkeimen zwischen der signifikanten Erscheinungsweise des linearen Konstrukts und jenen Formen und Erinnerungen, die in unserem Geist gespeichert sind – ein latent abrufbares Reservoir an visuellen Eindrücken und Gebilden. Entsprechend spannt sich der Bogen der mit den Zeichnungen verknüpften Ausdrucksdimensionen. Allen diesen assoziationsreichen Liniengeflechten gemeinsam ist, dass sie eine besondere Herausforderung für den Betrachter darstellen: In ihnen erschöpft sich die Konfrontation mit der Linie nicht nur in der Einsicht über den ursprünglichen Zusammenhang aller Lebensformen, sondern mündet in der Begegnung mit sich selbst.

Uwe Schramm

Draadloos gesponnen

Met Judith Kleintjes' tekeningen, sculpturale vormen en intieme, met glas overkoepelde objecten opent zich een werk dat de toeschouwer een pad opleidt van een voortdurend veranderende, door veelgelaagde associaties gedragen waarneming van vormen. Een waarneming die telkens wisselt tussen uitersten, in het spanningsveld tussen fascinatie en subtiele pijngevoel, balancerend op het smalle snijvlak tussen aantrekking en een diepgevoelde schroom voor de confrontatie met zichzelf.

Kleintjes' artistieke aanpak manifesteert zich in draaiende bewegingen, als een circulerende poging tot het inperken en vastleggen van betekenis, die in zijn zichtbare momenten de echo in zich meedraagt van alle gebeuren – niet meer dan aanduidingen, onuitgesproken vermoedens en verloren gewaande herinneringen aan gelijkenissen met het reeds bestaande. De tot vorm vervloeide uitlopers van dat in zichzelf cirkelende, onttrekken zich aan elke onherroepelijke definiëring en weten daarmee hun interpretatieve openheid te behouden tegen de borende greep van het analytische verstand. Haar werk incorporeert het principe van de metamorfose, van een potentiële meerduideligheid van de artistieke vorm die gedurende de wisselende ogenblikken van waarneming rijpt tot een zekerheid over de oorspronkelijke samenhang van al het zijnde en zich in de loop van dat waarnemingsproces meer en meer verzelfstandigt tot een door associaties gestuurd proces van inzicht.

De misschien wel meest monumentale tekening in het werk van de kunstenaar tot nu toe is 'Ikarus', een groot formaat tekening met rode inkt op een lichtblauw gekleurde achtergrond. Het toont een excentrisch geplaatst vlechtwerk van lijnen dat de toeschouwer – zolang deze geen kennis heeft van de titel – voorkomt als een abstracte constructie van dynamisch slingerende penseelstreken. De kracht van de lijnen wisselt daarbij tussen vloeiend vezelige streken en vlakvormig verdichte vertakkingen die langs de randen lichtgekleurde uitlopers en waterige rafels vertonen. De overeenkomst van de in zichzelf gedraaide, samengebalde lijnen met abstracte, cirkelende hemel- of vluchtbewegingen maakt bij nadere beschouwing plaats voor de herinnering aan een significant vertakt longweefsel, aan een complex systeem van bloedvaten, aderen en capillairen, aan vitale functies van het menselijk lichaam en tegelijkertijd aan de verwondbaarheid en kwetsbaarheid hiervan. De veellijnigheid van de tekening lijkt aldus een visualisering van oorspronkelijke levendigheid. De dynamiek verwijst naar de kern en het wezen van alles wat leeft, naar een levenshongerige kracht en

vitaliteit. De verschillende betekenislagen sluiten elkaar niet uit, veeleer overlappen de veelduidige waarnemingen van de lineaire vorm elkaar tot een dicht net van wijdvertakte betekenisvelden die ontstaan bij het volgen van hun verloop, zich nog verder kunnen verdichten en weer verdwijnen. De mythologische titel voorziet deze open waarnemingshorizon van een literaire dimensie, zonder dat de leesbaarheid van het lijnenvlechtwerk wordt beperkt tot deze ene eenduidige benaming. Gedurende het proces van het kijken wordt de abstracte beeldspraak van de tekening geladen met betekenis, gevoed door het individuele associatievermogen van de recipiënt, zijn herinneringen en ervaringen. In het verlengde van die opkomende associaties wordt Ikarus tot een gepersonifieerd begrip van lichamelijke existentie en kwetsbaarheid.

Zowel in Judith Kleintjes' sculpturale werk als in haar schilderijen is de lijn een eminent vormgevingselement met veelgelaagde connotaties. Lijnen die de ene keer verschijnen als ragdunne, nauw verweven draden die met hun breekbaar metalige glinstering een netachtige constructie een ambivalent verschijningsbeeld verlenen, terwijl ze een andere keer worden ingezet om vormen te laten ontstaan die doen denken aan bloesems, bloemknoppen, ingesponnen hoofden en gezichten of aan het vrouwelijk geslachtsorgaan. Tijdens het kijken ontkiemen analogieën tussen de significante verschijningswijze van de lineaire constructie en de vormen en herinneringen die in onze geest zijn opgeslagen – een latent oproepbaar reservoir aan visuele indrukken en structuren. Op die manier worden de met de tekeningen verknoopte uitdrukingsdimensies steeds verder uitgebreid. Al die lijnenvlechtwerken met hun rijkdom aan associaties hebben gemeen dat ze een bijzondere uitdaging vormen voor de toeschouwer: niet alleen leidt de confrontatie ermee tot het inzicht in de oorspronkelijke samenhang van alle vormen van leven, maar tevens mondt deze uit in een ontmoeting met zichzelf.

Uwe Schramm

Übersicht Wandinstallation, 2010
Zeichnungen, Objekt aus Stahlwolle
Atelierhaus Neuss

o.T., 2002
Tusche und Aquarell auf Papier
15 x 10 cm

o.T., 2009
Tinte auf Papier
14,5 x 26,5 cm

o.T., 2003
Fettkreide auf Papier
16 x 22 cm

o.T., 2007
Tinte auf Papier
23,4 x 35,4 cm

aus dem Heft ‚phases – phasiden‘
(die suchende bewegung – erscheinende dinge), 2009
Tinte auf Papier
14 x 10 cm

o.T., 2009
Papierschnitt, Fotogramm,
Fettkohle und rote Tinte Rückseite
75 x 110 cm

o.T., 2010
Tinte auf Papier
10 x 14 cm

o.T., 2003
Tinte auf Papier
9 x 16 cm

Judith Maria Kleintjes

geboren 1963 in Utrecht, Niederlande
lebt und arbeitet in Düsseldorf und Amsterdam

Studium

- 1999 Meisterschülerin bei Prof. Jannis Kounellis
- 1997–00 Kunstakademie Düsseldorf, Klasse Prof. Jannis Kounellis
- 1992–97 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, Akademiebrief
- 1991–92 Rietveld Academie, Amsterdam

Einzel-Ausstellungen (Auswahl)

- 2012 Museum Insel Hombroich, Field Institute Hombroich, Raketenstation, Neuss
- 2011 Galerie Amschatzhaus, Neuss
- 2010 Kunstverein Recklinghausen, NL-RUHR 2010, Kulturhauptstadt Europas
Atelierhaus Hansastraße, Neuss
- 2009 Kunstverein Ibbenbüren
- 2008 KREK, Pé Okx, Alkmaar
- 2005 Galerie Ramakers, Den Haag
- 2002 Kunstverein Ulm, Sebastianskapelle, Ulm
- 2001 Pavillon Galerie Annelie Brusten, Wuppertal
- 1999 Galerie Ramakers, Den Haag
Raum 003, Düsseldorf

Gruppen-Ausstellungen (Auswahl)

- 2011 here she comes, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, Spanien
- 2010 here she comes, mit u.a. Marina Abramovic, Marlene Dumas, Rosemarie Trockel
Galerie Kewenig, Köln
- 2009 Back-raum im CON-SUM, Düsseldorf
Jubiläumsausstellung & Skulpturengarten, Galerie Ramakers, Den Haag
- 2008 Galerie Andreas Brüning, Düsseldorf
Halle 2, Kunsthalle Flingern, Düsseldorf
- 2007 Große Kunstausstellung NRW, museum kunst palast, Düsseldorf
- 2006 Glorihalle-Oberkassel, Düsseldorf
- 2005 Zeichnungen, Galerie Ramakers, Den Haag
- 2004 KunstRAI (Art Amsterdam), Galerie Ramakers, Amsterdam
- 2003 Kunstverliebt, Düsseldorf
Halle 6, C.K. Consult Christine Hölz, Düsseldorf
Galerie Nanky De Vreeze, Amsterdam
- 2002 Stipendiaten 2002, De stand van zaken, Stroom HCBK, Den Haag
- 2001 Meisterschülerinnen der Klasse Jannis Kounellis, Kunstverein Münsterland, Coesfeld
- 1999 Künstler der Galerie, Galerie Ramakers, Den Haag
- 1998 Arte Viva, Senigallia, Italien
Bunker, Klasse Kounellis, Köln
Art Primeur '98, Centrum Beeldende Kunst (CBK), Dordrecht
- 1997 de Ruimte, Haags Gemeente Museum, Den Haag
Debuut '97, Pulchri Studio, Den Haag
Masterclass Klasse Kounellis, Kunstakademie Düsseldorf
- 1995 Summerexhibition '95, Galerie Per Adres, Amsterdam
One Hour Art Exhibition, Arti et Amicitiae, Künstlerverein Amsterdam

Stipendien

- 1999–03 Stroom HCBK, Haags Centrum voor Beeldende Kunst, Stimulerings subsidie

Impressum

Mai 2010

Dieser Katalog erscheint zur Ausstellung von Judith Maria Kleintjes
im Kunstverein Recklinghausen, Kutscherhaus,
Willy-Brandt-Park 5, 45657 Recklinghausen

Texte Inger Christensen: Auszug aus – Alphabet – aus dem Dänischen
von Hanns Grössel, Verlag Kleinheinrich Münster, 2001
Ursprüngliche dänische Ausgabe, Nordisk Forlag A/S, 1981
Dr. Uwe Schramm, Kunsthaus Essen
Niederländische Übersetzung: Olga Groenewoud

Gestaltung Klunk Kommunikation, Düsseldorf

Druck Hermes Druck, Düsseldorf

Fotos ©2010 für die abgebildete Werke Judith Maria Kleintjes
©2010 für die Fotos Andreas Krebs

Auflage 400 Exemplare

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Jan Ewout van der Putten & Maarten Mathon

Teunen Konzepte GmbH

die Niederländische Botschaft in Berlin Koninkrijk
der Nederlanden

den Kunstverein Recklinghausen

www.galerieramakers.nl
www.judithkleintjes.com
www.klunk-kommunikation.de

RUHR.2010
Kulturhauptstadt Europas

Mein herzlichster Dank gilt

Samuel & Benedikt Stahl, Andreas Krebs, Werner & Ilka Klunk, Uwe Schramm, Franz-Jörg Feja,
Inez Boogaarts, Jan Ewout van der Putten, Maarten Mathon, Jan & Mieke Teunen, Gérard A. Goodrow,
Marja de Vries, Albert & Jeanne Kleintjes-Westers, Frank van Vree, Catalijn Ramakers, Reno & Anja Görling,
Tijs Visser, Petra Serwe, Isabel Beyermann, Jan Adolphs, Marinus Oostenbrink, Lous Vinken

