

GALERIE BRIGITTE SCHENK

Press Release

ROBERTO CABOT

THE IDENTITY COMPLEX

Roberto Cabot, FAVELA CHIC, 2009

Vernissage

September 5, 2011

Exhibition runs until December 16, 2011

Opening hours

Tuesday – Friday: 11 am – 6 pm

Saturday: 11 am – 3 pm

GALERIE BRIGITTE SCHENK

English

Increasing flexibility, a state of permanent transit, the simultaneity of complex processes, linear motion ploughed asunder and undergoing transformation into a synchronous advancing of time, dependence on electric and electronic systems, all have led to a sea-change in the way people picture themselves. Where am I? Often, not yet consciously where I am nonetheless physically present – and then already gone before I have arrived. Awareness has a hard time keeping up and yet, thanks to its innate ability to evolve, has accelerated to the speed of light. Albeit at the expense of the quality of sensing and emotion – or does this merely create a different sensation? More likely the latter, because it is not as if sensing had ever stopped; but if we still sense, the question is, ‘how’. The logical answer of ‘superficially’, in the traditional sense, is inadequate to define this way of sensing with any precision, what with the stimulation of several surfaces at once and this giving rise, in turn, to yet another new quality. Alongside all this degeneration, on the positive side, there is the development of a kind of lightness, suppleness and tolerance.

We read of Immanuel Kant that he never left Königsberg during his lifetime and that he always followed the same paths; two centuries on, two thirds of the world’s population have the quality of regularly combing what there is of the world; worldwide, an average of 4.7 billion people fly every year.

Checking in at the flight desk no longer knowing where one is going, or to wake up in a hotel and not to know where one is, or then again, to be in a completely ‘strange’ place and not to feel fundamentally different from usual, these are the glaring consequences of living in a ‘consciousness between’. The state of ‘not yet there and no longer here’ conditions the conscious such that it either becomes dulled or attempts to take in everything at once, depending on the degree of its degeneration and conditioning.

More than any other, Roberto Cabot’s biography is an apt, not to say, tangible, illustration of the phenomenon of a highly conditioned ‘consciousness between’. As an artist, he could even be said to be duty bound to attain the pinnacle of degeneration or of conditioning. He has opted for conditioning – or it for him? He has honed and conditioned his perception and his sensibility not only toward assimilating parallel worlds of images, but also to processing them. Born in Brazil and growing up speaking four languages (he now speaks six

GALERIE BRIGITTE SCHENK

fluently), he has not only become a highly talented polyglot, but, not least by dint of that, is also at home in several cultures at once. Whether it be the French culture he nets, or the Brazilian, or the German, in all of which he maintains intensely active bases for his life, they all enter a blend and form layers in his work and there give rise to something utterly new in the fusion. Roberto Cabot's exhibition at the Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro in 2005 showed a résumé of his in-depth exploration of concrete painting and its definition in space. Mesh-like landscapes covered floors, ceilings, walls and objects edge-to-edge. The much -noted exhibition, 'Tropen', at the Martin Gropius Bau in Berlin in 2008, was an analysis of parallel pictorial worlds shown on synchronised real-time web-cams scattered all over the world. The various real times met in him and at his exhibition, but still formed something of a documentary line-up, albeit a simultaneous one. But it was the artistic step that followed that would yield the fusion, the set of three dialectical steps, that lies in the merging of the two preceding processes and has something utterly new arise from them. Cabot's step was his E-Scapes.

They read like the kaleidoscopic time journey of the identity complex that is, by nature, closely knit with his biography. Reminiscent of a snapshot, his photograph of Sugarloaf Mountain is as unreal as the memory itself of that rock. Only on viewing the panorama of London's inner city does anything resembling reality come about, one which the artist has not stumbled upon but which is created by his perception. Cologne Cathedral stands on Copacabana Beach and only then becomes real, for this image is the product of his conditioning, not of his imagination. The favelas are huddled round the Eiffel Tower. The levels of perception and their perspectives have always been a central preoccupation for art and attest to sublimated consciousness and time. From Leonardo da Vinci and linear perspective to the Cubists' exposition of plan and elevation and to twentieth-century painting and Baselitz's upside-down, back-to-front painting all the way to the 'synchronised perspective' of the twenty-first century, changing a view has been and continues to be grounded in a changed view. Such comes about from an enhancing and renewal of perception and quite naturally induces these effects in turn. Artists as almost none other are predestined to convey this, living as they do from their perception and from reflecting it and upon it, and from putting that in pictures.

GALERIE BRIGITTE SCHENK

The identity complex from which the synchronous layering of images comes about appears to apply to the twenty-first-century individual. Roberto Cabot gives us clues as to what we already perceive. Perhaps we just don't yet know that we do.

Deutsch

Zunehmende Flexibilität, ständiges Transit-dasein, die Gleichzeitigkeit von komplexen Vorgängen, das Umschichten von linearer Bewegung in synchrones Voranschreiten von Zeit, die Abhängigkeit von Elektrik und Elektronik hat zu einem Paradigmenwechsel von Selbstdefinition geführt. Wo bin ich? Oft Bewusstseins mäßig noch nicht da, wo zwar physisch präsent und dann aber auch schon wieder weg, bevor angekommen. Das Bewusstsein hinkt hinterher und hat doch dank der auch ihm immanenten Evolution, Lichtgeschwindigkeit zugelegt. Das geht zu Lasten von Qualität des Empfindens oder kreierte nur anderes Empfinden? Zweites wohl eher, denn empfunden wird ja nach wie vor. Nur eben „wie“. Oberflächlichkeit im traditionellen Sinne als Merkmal reicht nicht aus, dieses Empfinden näher zu definieren; denn es wird ja an mehreren Oberflächen gleichzeitig gekratzt und dadurch entsteht wiederum eine neue Qualität. Neben all der Degeneration entsteht im positiven Sinne eine Zunahme von so etwas wie Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Toleranz.

Lesen wir noch über Immanuel Kant, das er Zeit seines Lebens Königsberg nicht verlassen hat und immer dieselben Wege ging, qualifiziert sich 200 Jahre später zwei Drittel der Weltbevölkerung durch regelmäßiges Durchforsten von Welt; 4,7 Milliarden Menschen fliegen im Schnitt pro Jahr weltweit .

Beim Einchecken am Flugschalter nicht mehr zu wissen, wohin es geht oder in einem Hotel aufzuwachen und nicht zu wissen, wo man ist oder sich auch wiederum in einem vollkommen „fremden“ Ort nicht wirklich anders zu fühlen, sind die krassen Folgen von „Zwischen –Bewusstsein“. Der Zustand des „Noch nicht dort und nicht mehr hier, konditioniert das Bewusstsein so, dass es entweder abstumpft oder alles gleichzeitig aufzunehmen versucht, je nach Grad seiner Degeneration und Konditionierung.

GALERIE BRIGITTE SCHENK

Roberto Cabots Biographie eignet sich wie keine andere dazu, geradezu plastisch das Phänomen von hochkonditioniertem „Zwischen- Bewusstsein“ zu illustrieren. Als Künstler hat er zudem geradezu die Pflicht, den höchsten Grad der Degenration oder der Konditionierung zu erlangen. Er hat sich für die Konditionierung entschieden oder sie sich für ihn? Er hat seine Wahrnehmung und sein Empfinden in die Richtung geschärft und konditioniert, parallele Bildwelten nicht nur aufzunehmen, sondern zu Kunst zu verarbeiten. In Brasilien geboren, viersprachig aufgewachsen und sechs Sprachen fließend sprechend, ist er nicht nur ein hochtalentiertes, linguistisches Multitalent, sondern auch -oder gerade deshalb in mehreren Kulturen gleichzeitig beheimatet. Ob es die französische Kultur ist, die brasilianische oder deutsche, wo er gleichermaßen intensive Lebenszentren nebeneinander pflegt - alle sind in seinen Arbeiten überlagert voneinander und lassen aus ihrer Fusion etwas vollkommen Neues entstehen. Zeigte Roberto Cabots Ausstellung im Museum für Moderne Kunst in Rio de Janeiro 2005 noch ein Résumé seiner grundlegenden Auseinandersetzung mit konkreter Malerei- und ihrer Definition im Raum; netzartige Landschaften bedeckten Böden, Decken, Wände und Gegenstände flächendeckend, war die viel beachtete Ausstellung „Tropen“ im Martin Gropius Bau in Berlin 2008 bereits eine Analyse paralleler Bildwelten in Form von gleichzeitig geschalteten Echtzeit-Webcams, die über die ganze Welt verstreut waren. Die verschiedenen Echtzeiten liefen bei ihm und in seiner Ausstellung zusammen, bildeten aber immer noch so etwas wie ein dokumentarisches Nebeneinander, wenn auch Gleichzeitig. Der nächste künstlerische Schritt erst sollte die Fusion ergeben, den dialektischen Dreischritt, der in der Verschmelzung der vorangehenden zwei Prozesse liegt und daraus etwas vollkommen Neues entstehen lässt: Die „E-Scapes“.

Sie lesen sich wie die kaleidoskopische Zeitreise seines Identitäts-Komplexes, der naturgemäß sehr eng mit seiner Biographie verknüpft ist. Die an einen Schnappschuss erinnernde Momentaufnahme des Zuckerhuts ist so unreal wie die Erinnerung an ihn selbst; erst vor dem Panorama der Londoner Innenstadt entsteht überhaupt so etwas wie Realität, eine Realität, die er nicht vorfindet, sondern die durch seine Wahrnehmung erzeugt wird. Der Kölner Dom steht am Strand der Copacabana und wird erst dadurch real, denn dieses Bild entspringt seiner Konditionierung und nicht der Imagination. Die Favelas befinden sich rund um den Eiffelturm. Die Ebenen der Wahrnehmung und ihre

GALERIE BRIGITTE SCHENK

Perspektiven waren immer schon ein zentrales Thema der Kunst und Zeugen von sublimiertem Bewusstsein und Zeit. Von Leonardo da Vinci und der Linearperspektive zum kubistischen Aufdecken von An- und Aufsichten, zur Malerei des 20. Jahrhunderts bei Baselitz durch umgedrehtes, spiegelverkehrtes Malen bis hin zur „Synchronperspektive“ des 21. Jahrhunderts; das Verändern der Sicht war und ist begründet durch eine veränderte Sicht; entsteht aus einer Verschärfung und Erneuerung von Wahrnehmung und führt naturgemäß auch dazu. Künstler sind wie kaum jemand anderes dazu prädestiniert, dies zu vermitteln, da sie von ihrer Wahrnehmung und deren Reflexion leben und dies wiederum in ein Bild fassen.

Der Identitäts-Komplex, aus dem heraus die synchrone Schichtung der Bilder entsteht, scheint auf den Menschen des 21. Jahrhunderts zuzutreffen. Roberto Cabot lässt uns erahnen, was wir bereits wahrnehmen. Wir wissen es vielleicht nur noch nicht.