

CONTEMPORARY FINE ARTS

ULRIKE OTTINGER

LA VIE QUOTIDIENNE

25. AUGUST – 14. OKTOBER 2023

1962 packt die gerade 20-jährige Ulrike Ottinger alles, was in ihre kleine Isetta passt und zieht aus dem heimatlichen Konstanz nach Paris. Es sei hier verraten, dass der kleine Wagen den Weg nicht ganz schaffte, und die junge Frau die Anreise per Anhalter fortsetzen musste.

In der französischen Hauptstadt angekommen, lässt Ottinger sich in der Druckwerkstatt von Johnny Friedlaender in Radiertechniken ausbilden. Geistige Heimat wird ihr die antiquarische Buchhandlung *Paris Calligrammes*, der sie in ihrem gleichnamigen Film, eine autobiographische filmische Erzählung ihrer Pariser Zeit, 2019 ein Denkmal setzt. In dem von Fritz Picard betriebenen Buchladen verkehren die führenden französischen und exilierten Intellektuellen und KünstlerInnen der Zeit. Der jungen Künstlerin wurde hier, wie sie selbst sagt ein „Treppechen in die Welt bereitgestellt“. Sie beginnt, als freie Künstlerin zu arbeiten – zeichnet, radiert und malt. Auch die Vorlesungen von Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser und Pierre Bourdieu am Collège de France besucht sie regelmäßig.

Wir freuen uns, bislang selten gezeigte Werke aus diesen frühen Pariser Jahren Ottingers in unseren neuen Galerieräumen in Basel zeigen zu dürfen. Diese sind nicht nur eindrucksvolle Werke eigener Bildsprache, in ihnen kündigt sich auch bereits Ottingers späteres cineastisches Idiom an, welches ihr eine beeindruckende weltweite Karriere als Filmkünstlerin bescherte.

Aus diesen kraftvollen frühen Werken spricht Ottingers früh erwachtes Interesse an der damals noch jungen Disziplin der Kybernetik. In „La Vie Quotidienne“, einem dreiteiligen, altarähnlich angelegtem Bild, erscheint beispielsweise im aufgeklappten Zustand eine zeichenhaft dargestellte Person im Profil, die in ein Verflechtungssystem technischer Chiffren eingebunden ist. Neben molekularen Gebilden werden Herzen durch Batterien betrieben und Ampullen gefüllt. Der morgendliche Kaffee wird umgewandelt in Energie, die zum Telefonhörer greifen lässt, und Trichter befüllen venenartige Gebilde, die anonyme Personen ernähren. Unterhalb dieser Mensch-Maschine-Szenerie fährt eine Autokolonne.

Während die Innenseite des Triptychons die verflochtenen Ebenen des alltäglichen Lebens begutachtet, sieht man in der geschlossenen Variante, „der Alltagsseite“, wie sie im christlichen Kontext auch genannt wird, einen Mann mit seiner Aktentasche beinahe stoisch zur Arbeit gehen. Das ganze Leben – ein Wechselspiel aus Zeichen und Ebenen.

Das künstlerische Prinzip der Montage und Assemblage, welche später auch ihre Filmsprache prägen wird, ist bereits in den ganz frühen Werken wie „Montagne Magique“, „Ludwig II“ und „L'ancêtre disparu“ sichtbar. Vermutet werden kann, dass das Arbeiten in Schichten auch durch ihre Ausbildung in Druckgraphik technisch Eingang in ihre Bildwelten fand. Auch die andere, wärmere Farbigkeit der frühen Werke, die später einer satteren und grelleren Koloration weicht, speist sich aus dem druckgraphischen Arbeiten.

Während ihrer ersten Malphase in den frühen 1960er Jahren stellte Ottinger Notationssysteme von der jüdischen Mystik und Folklore über den Strukturalismus bis hin zur Kybernetik in den Vordergrund. Ihr unbeschwertes Aufgreifen von – ebenso vielfältigen wie ineinandergreifenden – Symbolen und Theorien der Welt Zeichensystem wich in der darauffolgenden Phase sichtlich einer malenden Auseinandersetzung mit dem Pop, und diese folgt den stromlinienförmigen Medien und Botschaften der amerikanischen Massenkultur am Anfang der Globalisierung bis hinein in einen Nahbereich düster-schrecklicher Vorahnung“, fasst Laurence A. Rickels Ottingers künstlerische Entwicklung in Paris zusammen.

Wir sind stolz und dankbar, in der ersten Ausstellung in unseren neuen Baseler Galerieräumen Schlüsselwerke aus dieser Frühzeit von Ottingers künstlerischem Schaffen zeigen zu können.

CONTEMPORARY FINE ARTS TOTENGÄSSLEIN 5 4051 BASEL
TELEFON + 41 61 263 39 077 GALLERY@CFA-BASEL.CH WWW.CFA-BASEL.COM

CONTEMPORARY FINE ARTS

ULRIKE OTTINGER

LA VIE QUOTIDIENNE

25 AUGUST – 14 OCTOBER 2023

In 1962, Ulrike Ottinger, just 20 years old, packed everything she could fit into her little Isetta and moved from her hometown of Constance to Paris. It can be revealed here that the little car didn't quite make the trip and the young woman had to continue the journey by hitchhiking.

After arriving in the French capital, Ottinger trained in etching techniques in the print workshop of Johnny Friedlaender. Her spiritual home became the antiquarian bookshop *Paris Calligrammes*, which she memorialized in her 2019 film of the same name, an autobiographical cinematic account of her time in Paris. Run by Fritz Picard, the bookstore was frequented by the leading French and exiled intellectuals and artists of the time. Here the young artist was, as she herself says, „provided a stairway to the world.“ She begins to work as a freelance artist – drawing, etching and painting. She also regularly attends the lectures of Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser and Pierre Bourdieu at the Collège de France.

We are pleased to present rarely shown works from Ottinger's early years in Paris in our new gallery space in Basel. These are not only stunning works of her own pictorial language, they also foreshadow Ottinger's later cinematic idiom, which launched her on an impressive worldwide career as a film artist.

These powerful early works speak of Ottinger's early interest in the then still young discipline of cybernetics. In „La Vie Quotidienne,“ for example, a three-part painting laid out like an altar, a person appears in profile when unfolded, depicted as a sign and integrated into an interweaving system of technical ciphers. In addition to molecular entities, hearts are powered by batteries and ampoules are being filled. The morning coffee is transformed into energy that makes one reach for the telephone receiver, and funnels fill vein-like structures that feed anonymous persons. Below this man-machine scene, a motorcade is passing by.

While the inside of the triptych surveys the intertwined levels of everyday life, the closed version, “the everyday side,” as it is also called in the Christian context, shows a man walking almost stoically to work with his briefcase. The whole life – an interplay of signs and levels.

The artistic principle of montage and assemblage, which would later also characterize her film language, is already visible in very early works such as “Montagne Magique,” “Ludwig II” and “L'ancêtre disparu.” It can be assumed that working in layers also found its way into her visual worlds through her training in printmaking. The different, warmer coloration of the early works, which later gives way to a richer and more garish coloration, also feeds from printmaking.

“During her first painting phase in the early 1960s, Ottinger foregrounded notational systems ranging from Jewish mysticism and folklore to structuralism and cybernetics. Her light-hearted take on symbols and theories of the world sign system – as diverse as they were interlocking – visibly gave way in the subsequent phase to a painting engagement with Pop, and this follows the streamlined media and messages of American mass culture at the dawn of globalization into a close range of grim and terrible foreboding,” summarizes Laurence A. Rickels Ottinger's artistic development in Paris.

We are proud and grateful to be able to show key works from this early period of Ottinger's artistic work in the first exhibition in our new Basel gallery space.

CONTEMPORARY FINE ARTS TOTENGÄSSLEIN 5 4051 BASEL
TELEPHONE + 41 61 263 39 077 GALLERY@CFA-BASEL.CH WWW.CFA-BASEL.COM