

“Roast the Traitors!”

Chris Hammerlein bei Schlachthaus.fresh&fine art
Presstext

Der Bildhauer Chris Hammerleins kommt aus Cincinnati, Ohio, hat viele Jahre in L.A. und in N.Y. gearbeitet und ausgestellt, er lebt und arbeitet seit sechs Jahren in Berlin und Cincinnati. Hammerlein ist von Galerien in N.Y. und Brüssel vertreten und ist in diversen Sammlungen präsent, darunter der Sammlung vom Museum of Modern Art N.Y. .

Seinem Onkel Thomas McEvilley, einem international angesehenen Altertumsforscher, hat Hammerlein die Faszination für Mythen und Legenden und für die Verwobenheit aller Kulturen zu verdanken.

Davon sind heute auch seine Keramik-Skulpturen geprägt. Sie kommen opulent und schreiend bunt daher. Scheinbar fröhlich, handeln sie bei genauerem Hinsehen von Tabu-Brüchen jedweder vorstellbaren und unvorstellbaren Art.

Keramik ist nicht nur ein Werkstoff der Gebrauchsgegenstände, er wird bei Hammerlein zu einem Stoff, aus dem Legenden sind. Die Kunst der Urzeit hatte ihren Anfang im Zusammenspiel der Elemente Feuer, Wasser und Erde. Es ist die Ur-Mischung der Tonskulptur.

Aus dem so wechsellvull zu verwendenden Werkstoff Ton mischt Hammerlein unterschiedlichste Bildwelten der Vergangenheit. Griechische, phönizische, etruskische und mexikanische Vorbilder durchdringen sich. Der Ton in seiner Knetbarkeit wird hier zum polymorphen Reich des antiken Meeresherrn Proteus, erscheint in ständiger Mutation. Blaue Wellenberge wie aus der Holzschnittwelt eines Hokusai rollen sich zu Riesenzungen. Christliche Kruzifixe thronen auf heidnischen Venusfiguren. Burleske Putten beißen lustvoll in den Apfel der Sünde, der Barock und das Rokoko in ihrer Erzählfreude und ihrem üppigen Formenreichtum sind Inspirationsquellen. Und immer wieder blitzt die Literaturgeschichte auf - von griechischen Mythen wie Leda und dem Schwan über die Abenteurergestalt des Pantagruel bei Rabelais bis hin zu den elegischen Gedichten der amerikanischen Kult-Lyrikerin Sylvia Plath.

Der Bildhauer Chris Hammerlein ist auch ein Dichter. Und er ist zugleich ein Maler, dabei fulminant und hemmungslos wie ein Baselitz, ohne jede Angst vor Pathos oder Kitsch, so wie wir es in der Kunstgeschichte beispielsweise von großen Einzelgängern wie William Blake, Odilon Redon oder Philip Guston her kennen. Alle Regeln der akademischen Kunst - Stimmigkeit, Harmonie, Geometrie - werden gesprengt. Picasso, Miró oder Lucio Fontana haben bekanntlich die künstlerischen Möglichkeiten der Keramikskulptur in der Moderne erstmals ausgelotet. In der Gegenwart sind es zum Beispiel Thomas Schütte und Markus Karstieß die die unerschöpflichen Möglichkeiten des Werkstoffes Ton erneut erproben. Hammerlein ist ihnen an die Seite zu stellen.

Kunstwerke sind auf eigentümliche Weise Tresore der Geschichte. Ein Tresor ist ein geschützter, sicherer Ort zur Verwahrung von Dingen von hohem Wert. Was aber verwahren Kunstwerke? Vor allem die Vergangenheit. Manche von ihnen sind auf treffendste Weise Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes und schreiben sich nachfolgenden Generationen ins Gedächtnis ein. Sie werden zu Reservoirs der Erinnerung, zu Quellen unseres Selbstverständnisses. Sie sind gewissermaßen unsere Koordinaten in der Gegenwart im Spannungsfeld von Vergangenem und Zukünftigen. Wir müssen sie daher hüten, um nicht die Orientierung zu verlieren.

In Chris Hammerleins Arbeiten ist der Tabubruch aller Zeiten verwahrt. Der Künstler bricht ihn

gekonnt mit den Sehgewohnheiten unserer Gegenwart. Tabu-Bruch ist nicht nur in der Regelwelt der Kunst ein Verrat. Daher rührt der Titel - sowohl des Preview-Dinners am St. Martinstag, als auch der Ausstellung - und bedeutet: Wehret den Anfängen und „Roast the traitors!“.

Mit Dank an Kristin Strunz für ihre Inspiration,
Stephan von Wiese und Constanze Kleiner

Berlin, 29.11.2018

CHRIS HAMMERLEIN

CV + Ausstellungsübersicht

CV

Vita

Born 1962, Cincinnati, Ohio
Lives and works in Berlin

Education

MFA, University of Cincinnati
BA, The New School, New York, NY
Boston University
Atelier Italia, Ronciglione
Skowhegan School of Painting and Sculpture

Ausstellungsübersicht (Auswahl)

Solo exhibitions

2018 „Rast the traitors“ (Bratet die Verräter“, Schlachthaus, Berlin, Germany
2016 'God Is My Only Friend', SWAC, Brussels, Belgium
2015 'It's A Wonderful World', SWAC, Brussels, Belgium
2014 'Hammerfest', Cruise & Callas, Berlin, Germany
2012 Cruise & Callas, Berlin, Germany
2008 Derek Eller Gallery, NY
2007 Arena México, Arte Contemporáneo, Guadalajara, Jalisco, Mexico
2006 Derek Eller Gallery, New York, NY
2006 Kantor/Feuer Gallery, Los Angeles, CA
2000 "Hammer of the Gods", Universidad De Guadalajara, Jalisco, Mexico
Derek Eller Gallery, New York, NY
1996 Dan Bernier Gallery, Los Angeles, CA
1995 "Skin and Bones", Amanda Obering Contemporary Art, Los Angeles, CA

Selected Group Exhibitions

2018 "Monomania", George Gallery Bushwick, NY

2018 "Touch Wood", Brussels Art Fair, Brussels, Belgium
2017 "Von Runter Der Marmorkippen", Kwadrat Galerie, Berlin, Germany
2017 "All My Heroes", SWAC, Brussels Art Fair, Brussels, Belgium
2016 "Only Lovers", Le Core, Paris
2016 'Green Doesn't Sell', SWAC, Brussels Art Fair, Brussels, Belgium
2015 "Ngoro Ngoro", Berlin, Germany
2015 Brussels Art Fair, Cruise & Callas, SWAC, Brussels, Belgium
2008 "How To Cook A Wolf: Part One," Dinter Fine Art, New York, NY "Summer Group Exhibition,"
Derek Eller Gallery, New York, NY

2007

"Neolntegrity", curated by Keith Mayerson, Derek Eller Gallery, New York, NY
Tease", Mireille Mosler Ltd., New York, NY

"Don't Look", The Davis Museum and Cultural Center, Wellesley College, Wellesley, MA

"Hard Times", Jeff Bailey Gallery, New York, NY

2006

"Transformer", curated by Jovi Schnell, Donna Beam Fine Art Gallery, University of Nevada, Las Vegas, NV (upcoming)

"Drawing III", g-module, Paris, France

2005 "Looking at Words: The Formal Presence of Text in Modern and Contemporary Works on Paper", Andrea Rosen Gallery, New York, NY

"Viviseccion. Dibujo contemporaneo", Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico

2004

"Termite Art Against White Elephant: Present Behaviour in Drawing", Fundacion ICO, Madrid, Spain

2003

"Brooklyn Bounce & The Cootie Catcher", The Beaker Gallery,
Tampa, FL

"The Company We Keep", Inman Gallery, Houston, TX

"Zounds", Hyde Park Art Center, Chicago, IL

2002

"Pop Patriotism", Momenta, Brooklyn, NY

"The Empire Strikes Back", ATM Gallery, New York, NY

2001

"Three Project Rooms", In Arco, Torino, Italy

2000

"Il Contratto del Disegnatore", In Arco, Torino, Italy

"Greater New York", P.S.1, New York, NY

Public Collections

Museum of Modern Art, NY

Walker Art Center, MN

Artist Statement

'Roast the traitors'

The use of an elemental material of such as clay for figurative narrative purpose in Chris Hammerlein's work is deliberate. Clay is earth mixed with water fire and air, the classical four elements composing the universe. Clay is a material with intrinsic contradictions; it is both a utilitarian and a decorative material, before it is fired it is malleable when wet, brittle when dry, after

firing it is both fragile and the most resilient of materials. The sculptures on exhibition use the earth playfully with serious intent. The child plays with his feces surprising himself with his first sculpture.

In the course of human folly we forget that we are part of the world, that we are animals. We struggle with the animal elements in our character, separating ourselves from the natural order by philosophical and religious constructs and conceptions, ignorant of real purpose, largely indifferent to our effect as we flail about in self-absorption and base appetites, thinking that we have risen to a man-made heaven, above the raw, chthonic laws of Nature with our Religion of Man, Man as Baby God.

Cute cannibalistic cupids devour the earth. They spill from the apple of original sin, tumbling like helpless worms from its gnawed core, babies innocent in their ignorance. These days, as the natural world crumbles, the cookie crumbles and we continue to eat it, we have to. We are hungry babies. Wah.

On this St Martins Day, we Roast the Traitors, we eat the “canaries in the coal mine”, the honking geese of environmental alarm are silenced, those annoying geese who betray us, will be served up with onions, carrots and potatoes. Informed by Hindu art as well as Greek and Baroque sculpture and painting along with a dose of Romantic nature worship through Henri Rousseau, William Blake and George Stubbs, Hammerlein’s Theater of Clay engages with uncomfortable scenarios turgid with emotion and humor.

Our goose is cooked! Let’s eat!

Chris Hammerlein / 11.11.2018