

Kannenfeldplatz 6
CH-4056 BASEL
+41 61 322 10 00

Pasteursvej 8
DK-1799 COPENHAGEN
+45 31 66 86 96

English

info@vonbartha.com
vonbartha.com

Ursula Reuter Christiansen: Auf Messers Schneide

August 22 – November 4, 2023

All of life is a balancing act, and it's not just romance that can sometimes feel like a daredevil tightrope walk. In fact, it is our fundamental relationship with nature that is threatening to throw us off balance. We master nature, we think, but it teaches us otherwise and takes revenge. Glancing at current world events is enough to understand that we are dancing on a knife's edge (German: *Auf Messers Schneide*). Left or right, heaven or hell, loved or disliked, it doesn't matter; the fall is inevitable. If we fall, the tidal waves of a tsunami will sweep us into the abyss, or ruin awaits in the heat of blazing firestorms.

In the works of Ursula Reuter Christiansen (* 1943), these same forces are omnipresent. Especially the paintings of the German-Danish artist are permeated by an irrepressible high tension. Here, the strength of nature meets the depravity and discord of her subjects. With 28 works from the last thirty years, and new ones, *Auf Messers Schneide* puts the relationship between nature, mysticism, and humankind at the center of this exhibition.

In the counter-light of the sunset, yellow, blue, and purple blossoms, some of which have grown from bulbs, adorn the river landscape in *Rekonvalescens / Convalescence*, 2021. The idyllic scenery is interrupted by branches in the foreground. These are the roots of Yggdrasil, the mighty tree that embodies the entire cosmos in Norse mythology. In this lifeline beats a pulse, a sign of hope—like the glow of the evening sun—for the patient on the sickbed in the time of healing, of recovery. Here, death and life have wrestled with each other.

Along the opposite wall unfolds the series *La Chambre*, 1998. At first, in harmony with the surroundings, human and spiritual figures, male and female, exchange caresses. The boundaries between terrestrial and imagined beings are blurred and intertwined. However, chaos continuously takes over. Faces become grimaces, and darkness spreads. A madwoman peeps out of the thicket, reminiscent of Théodore Géricault's *The Hyena*. Plants, rain showers, blossoms, and faces clump together into a whole until the figures disappear entirely from their environment. Who is dominating whom here?

"*Is This My Star?*" wonders the creature in the cratered landscape in the painting from 2019. Born from the eruption of volcanoes, it represents the first or last human being on barren, scorched earth. An eruption is both an end and a new beginning, a grand gesture of the planet, and so this work in the exhibition marks the turning point, the transition into a deeper, more energetic world of alchemy and fire.

With a red cap and exposed torso, the artist sets a process in motion in *By the Bonfire / Ved bålet*, 1977, in which she lights up a fire. It spends warmth and light, conveys security, and at the same time, it is also the beginning of destruction.

VON BARTHA

The central installation, *Zwischen Feuer und Wasser*, 2023, shows beauty in the cycle of devastation and renewal. Carried over by the storm or the tide, more than twenty fir trunks, like driftwood, populate the exhibition space. In memory of the glassworks in the Bohemian forests or the delicate ornaments of Christmas trees, Reuter Christiansen has created ten new glass objects, especially for the exhibition in Basel. Dried fern, leaves, ears of corn, as well as weeds have been burned and melted by the heat between two panes. They have acquired a white aura. The same plants are now pitch black but clearly recognizable, forming small frozen lakes with the resulting gases.

On the wall looms *Two Men in the Moor*, 2020, made during the Corona shutdown at the artist's studio on Møn, surrounded by wild nature. Beneath a dam in the larch forest, like worms, the two men wallow in the bog while a bird flying overhead stares at them.

On the opposite wall hang depictions of witches. The figures dance in the darkness of the night above the lambent flames. In *Witches' Sabbath I / Hekse sabbath I*, 2021, according to a Danish legend, one of the creatures with hanging breasts is killed with an icicle by the green hunter, whose mask is reflected in the light of the fire. The other witches in this series, however, seem to be alive and kicking.

Next to the passage to the offices hangs the vertical format, *Snow*, 1995. The painting speaks of the artist's inspiration and fascination with fairy tales, such as *The Three Little Men in the Wood* by the Brothers Grimm. The girl is picking strawberries in the snow and, at the same time, is surprised by a ghost rising from a bottle or from smoke.

In the back, right part of the exhibition, *In the Forest*, 2017, shows burned trees under which young undergrowth is spreading. Little Red Riding Hood has become a flaxen-haired girl. She is on the run and looks back. Next to her stands the evil wolf, who is no longer evil at all. They are a couple. They are cronies. It is incredible what this new world makes possible.

The forest may have been set on fire by the, *Feuerteufel* (Engl.: pyromaniac), 1980, who hides at the end of the exhibition and obviously takes pleasure in his devastating deeds.

The exhibition ends with a new, large-scale work, *Courage*, 2023, which is also Reuter Christiansen's credo, that recurs in her career, as do the red poppies. Here it can be understood as a call to overcome the balancing act on the blade and the powerlessness of the oppressive situation, by simply courageously walking straight ahead, continuing, not to fall.

Ursula Reuter Christiansen was born in Trier, Germany, in 1943. She lives and works on Møn, Denmark.

VON BARTHA

Kannenfeldplatz 6
CH-4056 BASEL
+41 61 322 10 00

Pasteursvej 8
DK-1799 COPENHAGEN
+45 31 66 86 96

Deutsch

info@vonbartha.com
vonbartha.com

Ursula Reuter Christiansen: Auf Messers Schneide

22. August – 4. November 2023

Das ganze Leben ist ein Balanceakt und nicht nur die Liebe kann sich zeitweise wie ein waghalsiger Seiltanz anfühlen. Doch scheint es, dass uns in diesem Jahrzehnt insbesondere die fundamentale Beziehung zur Natur abhandenkommt und aus dem Gleichgewicht zu werfen droht. Wir beherrschen die Natur, glauben wir, doch sie lehrt uns Anderes und rächt sich. Ein Blick auf das Weltgeschehen reicht, um zu verstehen, dass wir gerade einen Tanz auf Messers Schneide aufführen. Ob links oder rechts, Himmel oder Hölle, geliebt oder unbeliebt, es spielt keine Rolle, der Sturz ist unausweichlich. Fallen wir, dann reissen uns die Flutwellen eines Tsunami in den Abgrund oder das Verderben wartet in der Hitze lodender Feuerstürme.

In den Arbeiten von Ursula Reuter Christiansen (* 1943) sind ebensolche Kräfte am Werk. Gerade die Malerei der deutsch-dänischen Künstlerin ist von einer unbändigen Hochspannung durchdrungen. Die Naturgewalt trifft hier auf die Verdorbenheit und Zwiespalt ihrer Subjekte. Mit 28 Werken aus den letzten dreissig Jahren, sowie neuen Arbeiten, stellt *Auf Messers Schneide* das Verhältnis von Natur, Mystik und Mensch ins Zentrum dieser Ausstellung.

Im Gegenlicht des Sonnenuntergangs schmücken gelbe, blaue und lilafarbene Blüten, die teils aus Zwiebeln gewachsen sind, die Flusslandschaft in *Rekonvalescens / Convalescence*, 2021. Die idyllische Szenerie ist vordergründig von einem Geäst unterbrochen. Es sind die Wurzeln des *Yggdrasils*, des Weltenbaums, der in der nordischen Mythologie den Kosmos verkörpert. In dieser Lebensader schlägt ein Puls, ein Zeichen der Hoffnung - wie das Glühen der Abendsonne - für den Patienten auf dem Krankenbett in der Zeit der Heilung, der Rekonvaleszenz. Tod und Leben haben miteinander gerungen.

Der gegenüberliegenden Wand entlang breitet sich die Serie *La Chambre*, 1998, aus. Anfangs noch im Einklang mit der Umgebung tauschen Figuren, menschliche wie spirituelle, männliche wie weibliche, Zärtlichkeiten aus. Die Grenzen zwischen Erdreich und Lebewesen sind verwischt, ineinander verschlungen. Jedoch nimmt das Chaos fortlaufend überhand. Gesichter werden zu Fratzen, Dunkelheit breitet sich aus. Aus dem Dickicht lugt eine Irre hervor, die an Théodore Géricaults *The Hyena* erinnert. Pflanzen, Regenschauer, Blüten und Gesichter verklumpen zu einem Ganzen, bis die Figuren ganz in ihrer Umwelt verschwinden. Wer beherrscht hier wen?

“Ist das mein Stern?“, fragt sich das Geschöpf in der Kraterlandschaft in *Is This My Star?*, 2019. Aus der Eruption der Vulkane geboren, stellt es den ersten oder letzten Menschen dar, auf einer karg verbrannten Erde. Ein Ausbruch ist gleichzeitig Ende und Neubeginn, eine grosse Geste des Planeten, und so markiert diese Arbeit in der Ausstellung den Wendepunkt, den Übergang in eine tiefgreifende, energetischere Welt der Alchimie und des Feuers.

VON BARTHA

Es ist die Künstlerin selbst, mit roter Kappe und entblösstem Oberkörper, die in *By the Bonfire / Ved bålet*, 1977, einen Prozess in Gang setzt, in dem sie Feuer entfacht. Dieses spendet Wärme und Licht, vermittelt Geborgenheit und gleichzeitig ist es auch der Anfang der Zerstörung.

Die Schönheit im Kreislauf von Verwüstung und Neubeginn zeigt sich in der zentralen Installation *Zwischen Feuer und Wasser*, 2023. Vom Sturm oder der Flut hingetragen, bevölkern mehr als zwanzig Tannenstämme, wie Schwemmholz, den grossen Ausstellungsraum. In Erinnerung an die Glashütten in den böhmischen Wäldern oder dem zartfeinen Schmuck der Weihnachtsbäume, hat Reuter Christiansen, speziell für die Ausstellung in Basel, zehn neue Glasobjekte geschaffen. Getrockneter Farn, Blätter, Ähren, ebenso wie Unkraut sind durch die Hitze zwischen zwei Scheiben verbrannt und eingeschmolzen. Sie haben eine weisse Aura bekommen. Dieselben Pflanzen sind nun pechschwarz, aber deutlich erkennbar und bilden mit den entstandenen Gasen kleine gefrorene Seen.

An der Wand ragt *Two Men in the Moor*, 2020, das während des Corona Shutdowns im Studio der Künstlerin auf Møn, welches von wilder Natur umgeben ist, entstand. Unter einer Böschung im Lärchenwald suhlen sich die beiden Männer im Moor wie Würmer, während ein Vogel, der über sie hinweg fliegt, ein Auge auf sie wirft.

Der grossen Leinwand gegenüber hängen Hexendarstellungen. Die Figuren tanzen in der Dunkelheit der Nacht über den züngelnden Flammen. Gemäss einer dänischen Sage wurde eines der Wesen mit schwer hängenden Brüsten in *Witches' Sabbath I / Hekse sabbath I*, 2021, vom Grünen Jäger, dessen Maske sich im Licht des Feuers spiegelt, mit einem Eiszapfen getötet. Die andern "Hexen" hingegen scheinen quicklebendig.

Beim Durchgang zu den Büros hängt das hochformatige *Snow*, 1995. Die Malerei erzählt von der Inspiration und Faszination der Künstlerin für Märchen, wie beispielsweise *Die drei Männlein im Walde* der Brüder Grimm. Das Mädchen sammelt Erdbeeren im Schnee und wird gleichzeitig von einem aus einer Flasche oder aus dem Rauch aufsteigenden Geist überrascht.

Im hinteren, rechten Teil der Ausstellung zeigt *In the Forest*, 2017, abgebrannte Bäume, unter denen sich junges Unterholz breit macht. Das kleine Rotkäppchen ist nun ein flachsblondes Mädchen geworden. Es ist auf der Flucht und schaut zurück. Neben ihr steht der böse Wolf, der gar kein böser Wolf mehr ist. Sie bilden ein Paar, sie sind Kumpanen. Unglaublich, was alles möglich ist in dieser neuen Welt.

Den Wald in Brand gesetzt hat möglicherweise der *Feuerteufel*, 1980, der sich am Ende der Ausstellung versteckt und sichtlich Freude an seinem verheerenden Tun hat.

Die Ausstellung endet mit einer neuen, grossformatigen Arbeit. *Courage*, 2023, ist der Titel und auch Reuter Christiansens Credo, das in ihrem Werk, ebenso wie die Mohnblumen, immer wieder auftaucht. Hier kann es als Aufforderung verstanden werden, den Balanceakt auf der Klinge, die Ohnmacht der allgegenwärtigen Situation zu überwinden, indem wir einfach mutig geradeaus gehen, weitermachen, um nicht zu fallen.

Ursula Reuter Christiansen ist 1943 in Trier, Deutschland, geboren. Sie lebt und arbeitet auf Møn, Dänemark.

VON BARTHA