

Suse Stoisser

Now You See It

3rd April - 1st May 2016

mms 1

Copies and Watercolor on Paper
14 x 7.5cm

Rediscovery of DAS SCHWERE

Silvia Martín Gutiérrez

The Austrian artist Suse Stoisser, born in Leibnitz, 1964, shows a high level of creativity in her artistic oeuvre and is focused in recovering inspiration by turning energy and illusion into a feasible utopia. She shows us that it is possible to search for what Rilke called "*das Schwere*", referring to the difficult and the heavy, that what remains and what resists. In her investigations of materials, she switches from inclusion to collages of individual elements, the application of suggestive colors to metallic monochromacy, at the same time creating an ethereal character out of polycarbonate substance. Despite the strong physical presence of Stoisser's artwork, we are struck by the elusive character captured in these objects. The figure appears as a reduction of human forms, in the shape of silhouettes, connoting eroticism and the metamorphic potency of nature. In combination with the quintessence of creative vitality Stoisser's London Exhibition *Now You See It.* at Art Bermondsey Project Space provides a survey of the creative evolution of the artist.

Suse Stoisser considers her search as a progressive process, in which the individual objects can be characterized as adaptable, alive, oscillating, organic, opaque and crystalline. Since she started at the *Akademie der Bildenden Künste, Wien* (Academy of Fine Arts of Vienna) her artistic development passed through different stages. Although individual pieces might be influenced by their respective geographical origin, the artist's evolution does not stay within an unidirectional way. While it is true that the body of work of the eighties has a very strong affiliation with nature, and that her formal occupation at that time pivoted around the organic shape, we recognize Stoisser's focus on the idea of what remains and its continuity through all of her career. Similar to contemporary society, Stoisser's oeuvre operates on different layers of interpretation.

According to Postmodernism Fukuyama declared the End of the History. This influences the artist's urge for points of reference. Rilke characterizes space created by the tension between two points, and encourages us to adhere to the difficult, which lies in the exclusive matter itself and to defend it against any resistance.

The artist's oeuvre features classical as well as contemporary references. In Vermeer's paintings lies a dichotomy between what is and what is not visible; in Antonioni's movie *Blow-up* the dichotomy is between what is seen and what is not seen; in Alain Resnais' *Hiroshima mon amour* what is said and what is not said. These contrasts are continually present in Stoisser's oeuvre. Rainer Maria Rilke is an important referent to Joseph Beuys. The German artist had discovered Rodin's engravings which were illustrating a text of Rilke in 1922. Beuys' interest was awakened by the French sculptor's innovation to represent the body in a fragmentary way. Another fundamental dimension shared by both, which represents a revolutionary extension in the comprehension of sculpture, is the innovative idea of expressing art in motion and to incorporate the notion of time. Stoisser takes up the findings of Beuys to show us a work divided into layers, where contrasts coexist, where one thing reinforces the other and finally, where the process is alive. Open figures, cut figures, obverses and reverses, sculptural subject and sculptural object. Suse Stoisser presents the dialectic nature of a piece via the contradictory complexity of the material itself, and encourages us to think about the importance of the work in progress and process.

In this exhibition, Stoisser has selected a body of work representative of her concepts of signifier and significance. The slate rocks of *Pile of letters* (2014) as well as those of *fun, found* (2011) force us to look at

reality from another point of view. The delusive effect of small steel plates in form of letters worked into the shale produce favorable spatial plasticity, and the artist exposes the two antipodes between the *objet trouvé* and the signifier. To distinguish between the different pieces, Stoisser chooses *Back to Square One* (2008) the earliest piece in the exhibition, a textual magma, that similar to *Dadá* artworks, operates under the chaos of the semiotic. *God doesn't play dice* said Einstein, an affirmation that has been refuted in 2015. The question of hazard and if the universe is controlled or ruled by random events is represented in *3 Dice* (2010), made out of Corten. It shifts between the idea of predetermination and change, ontology and ethics, between what is and what ought to be.

Three pieces named *Devil's first aid* (2014), one cut out of Corten steel and the other ones cut out of aluminum and varnished in a pink tone, reveal the tension which is created between the formal qualities and the signifiers of the piece. In these pieces the objects themselves are the message. In dialogue with this group we discover *Handle with care* (2014) and *You cannot take it with you* (2014). In both works the shale stone is presented in combination with distant materials, planes of methacrylate plastic and of stainless steel. By making a point of the commercial aspect of the art object of today, the complexity between form and object itself is reinforced by the manipulation of the respective materials and the observations of their distinctive qualities.

With *Cupids, 1,2,3* (2014) Love, Agape and Eros enter the scene, again the difficult, again Rilke, to love is the most delicate and deepest thing. The shapes of the legs of the cherubs of Albrecht Dürer, rise skyward from a pedestal akin to the social, moral and political difficulties of our time. Equally, *Promise guaranteed* (2014) and *HE is not there* (2014) pay tribute to classical painting, a loan from Zurbarán's draperies and Grünewald's waistcloth. Here we see the contrasts between classical

and contemporary references, and we start questioning about the real thing and the unreal, the contemporary and the ancient. The spectator could recompose the different parts of something previously whole like in a surrealist *cadavre exquis*.

Finally Stoisser shifts towards the dominance of transparent material. *Try walking in these shoes* (2016) invites us, like in the song of Depeche Mode, to intervene in the artwork, to be an active spectator in the reflections of light produced by this piece. Steps seem to move towards you or away, and again the artist is enmeshed in search of a process. In the tradition of Schelling, Stoisser takes us to the concept of failure, understood as a principle of looking inward and absorption, and thus providing the essence of our human condition. *A&E, framed* (2008-2015), which is composed by various plastic layers, expresses an enigmatic character similar to Duchamp's *Big Glass*. Replicated images of Dürer and Newton form the narrative, formal and metatextual content, which is about the controversy between Science and Religion. Transparent pipes connect the different surfaces to each other. In *mms 1, 2* the artist continues her innovative use of materials as described in the a. m. two works. Within a reduced format of layers, these small pieces show us landscapes related to vague human figures.

Working in different scales and materials the artist manages to construct an incisive multifaceted iconographic discourse.

Silvia Martín Gutiérrez. PhD Cine Italiano. Historiadora del Arte, Máster en Arte Contemporáneo MNCARS (Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía) y Gestora Cultural CBA (Círculo Bellas Artes, Madrid). Programación de Cine Museo Thyssen.

mms 2

Copies and Watercolor on Paper
14 x 7.5cm

Between A Rock And A Hard Place 2014

Shale, Stainless Steel

7 x 7 x 16cm

Without Message 2011

Shale, Steel

40 x 55 x 10cm

Strand TAG 2011
Shale, Stainless Steel
35 x 35cm

FUN, FOUND 2011
Shale, Stainless Steel
h: 10-27cm

Devil's First Aid, Chocolate Suisse 2014

Steel

75 x 70 x 15cm

Big Bag 2014
Steel
125 x 150 x 140cm

He Does Not Play Dice 2010

Steel

36 x 36 x 36cm each

Promise Guaranteed 2014

Varnish on Aluminium

200 x 63 x 30cm

HE Is Not There 2014
Varnish on Aluminium
200 x 63 x 30cm

Walking On The High Side 2014

Varnish on Aluminium

200 x 63 x 30cm

Walking And Falling 2014
Varnish on Aluminium
200 x 63 x 30cm

Helix, Small 2014
Varnish on Aluminum
56 x 36cm

Cupid 1,2,3 2014
Varnish on Aluminium, Methacrylate
h: up to 500cm

Handle With Care 2014
Shale, Methacrylate
75 x 80cm

You Cannot Take It With You 2014

Shale, Stainless Steel

85 x 65cm

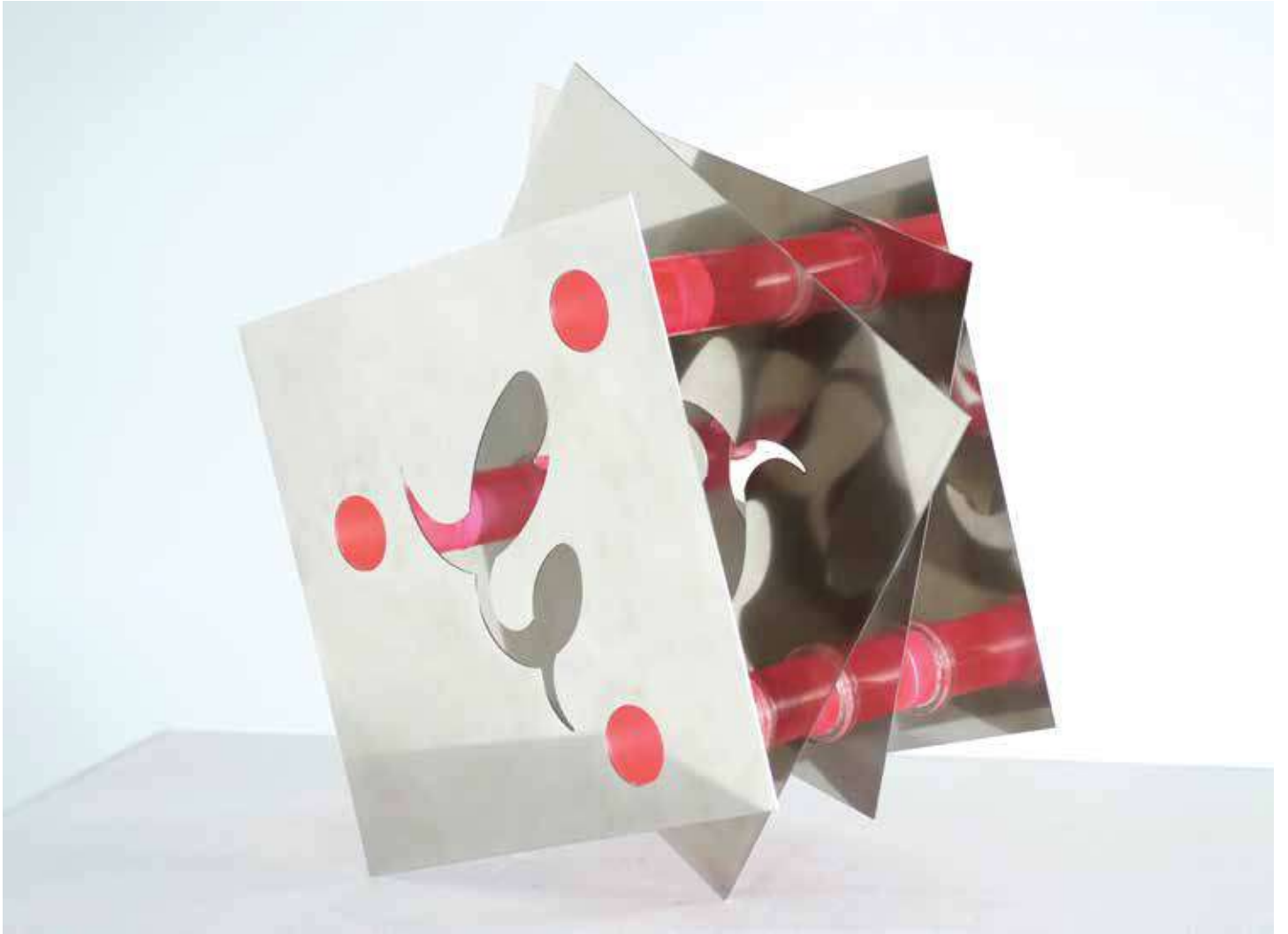
Devil's First Aid. Pink 2014

Varnish on Aluminium

83 x 48 x 15cm

ID 2014
Varnish on Aluminium
210 x 60 x 30cm

el -le, -la 2008-2015
Stainless Steel, Methacrylate
45 x 45 x 21cm

Back to Square One 2008

Stainless Steel

43 x 43 x 12cm

Dice 2010
Stainless Steel
36 x 36 x 36cm

A&E, Framed 2008-2015
Paper Between Plastic Layers, Wooden Frame
48 x 42 x 12cm

Footloose 2016
Polycarbonate, Leather
140 x 45cm

Cut Outs 2015
Paper, Transparent Film
115 x 115cm

One Step at a Time 2015

Polycarbonate, Paper
67 x 68cm

Try Walking in These Shoes 2016

Polycarbonate, Leather
220 x 205cm

Redescubrimiento de DAS SCHWERE

Silvia Martín Gutiérrez

Suse Stoisser (Leibnitz, Austria, 1964) es una artista que muestra un altísimo grado de creatividad en su producción y que se implica en la recuperación de la inspiración, convirtiendo la energía y la ilusión en utopía realizable. Nos enseña que es posible la búsqueda incansable de aquello que *Rilke* llamaba *schwer*, lo difícil y lo pesado, lo que permanece y lo que resiste. En su investigación de los materiales, pasa de la inclusión al collage de elementos individuales, de la aplicación de sugerentes colores a la monocromía del metal, llegando incluso al carácter etéreo del policarbonato. A pesar de la gran presencia física de sus obras, éstas nos impactan como objetos fugaces capturados por la artista. Las figuras son en Stoisser una reducción de la forma humana, son siluetas, son erotismo y potencia metamórfica de la naturaleza, conjugadas con la quinta esencia de la vitalidad creativa, que en la muestra *Now You See It. 3D works* ofrecerá al público del *Art Bermondsey Project Space* un recorrido a través de la evolución creativa de la artista.

Suse Stoisser concibe su escultura como un proceso progresivo, donde su obra se muestra abierta, adaptable, viva, oscilante, orgánica, opaca y cristalina. De sus inicios en la *Akademie der Bildenden Künste, Wien* (Academia de Bellas Artes de Viena) su creación artística ha conocido y experimentado varias fases que si bien podrían estar ligadas al lugar de su ejecución, no lo hacen de modo unidireccional. Ciertamente es que las obras de los años ochenta tienen una asociación muy fuerte con la naturaleza, y que en la evolución formal de Stoisser, estas piezas han pivotado alrededor de las formas orgánicas, sin embargo existe una intención que subyace en toda su carrera, la de trabajar con aquello que permanece. Las obras, como la sociedad contemporánea, funcionan en varios niveles de lectura.

En esta sociedad, que ya con Fukuyama había creído que el fin de los relatos se había cumplido (según los preceptos de la Posmodernidad) nos hemos dado cuenta de la necesidad de buscar un punto de referencia, de como decía Rilke, volver a situar el espacio como tensión entre dos puntos, de atenernos a lo difícil, en lo privativo de sí mismo y defenderlo contra toda resistencia.

Es cierto que sus obras miran a los clásicos, pero también a los contemporáneos. La dialéctica entre lo que se cuenta y lo que no de los cuadros de Vermeer, lo que se ve y lo que no se ve en el *Blow-up* de Antonioni, lo dicho y lo no dicho en *Hiroshima mon amour* de Alain Resnais. están presentes en todas las piezas que Stoisser ha realizado en su carrera artística. Y un referente importantísimo que nos lleva de nuevo a Rainer Maria Rilke, es Joseph Beuys. El artista alemán había conocido los grabados que acompañaban el texto de Rilke, Rodin (1922). Rodin despertó el interés de Beuys, sobre todo de esa innovación llevada a cabo por el escultor francés en la que el cuerpo comenzó a trabajarse de manera fragmentaria. Otra dimensión fundamental compartida por ambos y que representa una extensión revolucionaria en la comprensión de la escultura, es la idea novedosa de hacer emerger el arte en movimiento e incorporarle el tiempo. Stoisser retoma los hallazgos de Beuys para mostrarnos una obra dividida en capas, donde conviven los contrarios, donde una cosa refuerza la otra y en definitiva, donde el proceso está vivo. Figuras abiertas, figuras cortadas, anversos y reversos, sujeto escultórico y objeto escultórico. Suse Stoisser nos propone la dialéctica de la obra a través de la dialéctica del material mismo, nos incita a pensar en la importancia de la obra en su progreso y en su proceso.

Para la exposición en Londres Stoisser ha seleccionado

un grupo de obras representativo de sus últimos trabajos lleno de significantes y significados. Las rocas de pizarra de *Pile of letters* (2014) así como las de *fun, found* (2011) nos obligan a mirar la realidad desde otro punto de vista, el efecto trampantojo del acero en forma de letras incrustado en la pizarra, generando un contraste propiciado por el espacio, la tensión entre los puntos, del *objet trouvé* y el significante proferido por parte de la artista. Para contrastar la tensión entre las piezas, Stoisser incluye *Back to Square One* (2008) la pieza más antigua de la muestra, un magma textual, que como las obras de *Dadá*, funciona bajo el caos de la semiología. *Dios no juega a los dados* dijo Einstein, una afirmación que ha sido rebatida en 2015. El azar y cómo el universo se rige o no por sucesos aleatorios están representado en *3 Dados* (2010), realizadas en acero cortén nos llevan a la reflexión sobre la predeterminación y el cambio, la ontología y la ética, entre *lo que es y lo que debería ser*.

Tres piezas con nombre *Devil's first aid* (2014), una en acero corten y la otra en aluminio barnizado en tono rosa fucsia, nos introducen en la tensión creada entre cualidades formales y significantes de la pieza. Aquí, es la escultura la que organiza el mensaje. En diálogo con esta dos obras están *Handle with care* (2014) y *You cannot take it with you* (2014) en las que la piedra aparece unida a unos materiales que le son ajenos, el metacrilato y el acero inoxidable. En un intento de reflexionar sobre la comercialización del objeto artístico, la dialéctica entre forma y objeto se refuerza a través de la manipulación del material y la observación de unas cualidades específicas del mismo.

De la mano de *Cupids, 1,2,3* (2014) Amor, Agape y Eros entran en escena, de nuevo lo difícil, de nuevo Rilke, amar es lo más difícil y lo más profundo. Las piernas de los angelotes de Albrecht Dürer, que sobre un pedestal crecen entre las dificultades sociales, morales y políticas de la contemporaneidad. En sintonía con esta recuperación de la pintura clásica están *Promise guaranteed* (2014) y *HE is not there* (2014) los paños pintados derivados de la pintura de Zurbarán y de los drapeados de Grunewald contrastan con el vaciado de unas piernas, que en una superficie vertical de

aluminio nos preguntan sobre lo real y lo no real, lo contemporáneo y lo antiguo, como en un surrealista *cadavre exquis*, las diferentes partes conforman un todo que el espectador debe recomponer.

La muestra se completa con dos obras que nos marcan un cambio en la evolución de Stoisser, la prevalencia del material transparente. *Try walking in this shoes* (2016) como la canción de Depeche mode nos propone intervenir en la obra, ser espectadores activos en el juego de luces que plantea la obra, unos pasos que van o vienen, una obra en movimiento en búsqueda del proceso. Porque igual que para Schelling, Stoisser nos lleva hacia la reflexión del concepto mismo del fracaso, entendido como interiorización y ahondamiento del principio, éste estaría en la misma esencia del hombre. *A&E, framed* (2008-2015) está compuesta por varios niveles compositivos, encierra un carácter enigmático como *El Gran Vidrio* duchampiano. Imágenes de Dürer y Newton marcan el desarrollo narrativo, formal y metatextual, dentro de una obra que encierra la dialéctica entre ciencia y religión, conectadas a través de tubos transparentes. *mms 1, 2* son unas piezas que siguen la estela de innovación material formulada por Stoisser en las dos obras descritas anteriormente, con un formato reducido la superposición de capas nos muestran paisajes encontrados que se relacionan con figuras humanas indefinidas, logrando construir un incisivo y polifacético discurso iconográfico.

Silvia Martín Gutiérrez. PhD Cine Italiano. Historiadora del Arte, Máster en Arte Contemporáneo MNCARS y Gestora Cultural CBA. Programación de Cine Museo Thyssen.

mms 1

Copies and Watercolor on Paper
14 x 7.5cm

Cadaqués 2015

Born 1964 in Leibnitz, Austria

- 1982-88** Academy of Fine Arts in Vienna.
Masterclass for painting with Prof. Eckert and Prof. Prachensky.
Masterclass for sculpting with Prof. Gironcoli
- 1981-87** Residencies in Sao Paolo, Mexico, Guatemala, Texas
- 1988-90** lives in New York
- 1990-91** lives in Bcn

Since 1991 lives and works in Cadaqués

Individual shows

- 2014** "Walking and Falling.-omni-vincit-amor-" Cloister in Caunes-Minervois, France.
- 2013** Galeria Juan Risso, Cadaques
- 2011** "HEAVY conflict", Espai d'Art Iturria, Cadaqués
- 2010** "play dice?", installation at Baños Árabes, Girona
- 2008** "vita brevis, ars longa", Casino Cadaqués
"Arches in stainless steel", Llibreria La Sirena, Cadaqués
- 2005** Galeria Trama, Barcelona
- 2002** Gallery pro arte , Freiburg, Germany
- 1998** Galeria 98, Cadaqués
- 1997** Gallery 141, Nagoya, Japan
Gallery "Strasse", Nishinomiya, Japan
- 1992** "Espai 92" , Museu d'Art de Sabadell, Barcelona
Casino Cadaqués
Messegalerie Graz, Austria
- 1990** Neue Galerie Studio, Steirischer Herbst, Graz, Austria

Group shows

- 2012** "QuadrART" Dornbirn, Austria,
Die Frau in der Pop Art im Vergleich in anderen Stilrichtungen
Colectiva Espai d'Art Iturria, Cadaques
- 2011** CM&SST, galeria marges-U, Cadaqués
- 2009** Collectors' Show A&B Richter, Museum Ratingen, Düsseldorf
- 2008** Les Bernardes, Gerona, Salt
- 2001** Casino Cadaqués
- 1999** Kulturtage Schloss Mayen, Germany
"Mediterraneo", Galeria Bucuzzi, Bari, Italy
Palazzo della Corte, Ostuni, Italy
- 1998** Gallery pro arte Freiburg, Germany
"7Artistas de Cadaqués", Les Bernardes, Gerona, Salt
- 1996** Gallery pro arte, Freiburg, Germany
"Mediterraneo", Institut Cervantes Bremen and München, Germany
- 1993** "Black/White" Gallery pro arte, Freiburg, Germany
- 1992** Ateneum Cadaqués
- 1989** Galerie Freiburger Mürrzuschlag, Austria
- 1988** "Feminale" , Vienna , Austria
"Jugendwerke am Schillerplatz", Vienna, Austria
"1988, Blick Voraus", Steirischer Herbst, Graz, Austria
"A.E.I.O.U.", Galerie Lendl, Graz, Austria

Acknowledgements

The team at the Art Bermondsey Project Space
Silvia Martín Gutiérrez
Austrian Cultural Forum London

Further I would like to express my gratitude to
my husband and my parents,
and to all my friends for their support and encouragement.

183-185 Bermondsey Street London SE1 3UW

www.project-space.london

abps@project-space.london 0203 441 5152