
Philipp von Rosen Galerie

Martin Gerwers
Ascending Descending

Philipp von Rosen Galerie

**Martin Gerwers
Ascending Descending**

Publication on the occasion of Martin Gerwers' exhibition *Ascending Descending* at Philipp von Rosen Galerie
August – October 2024
Images by Simon Vogel, Cologne
Front cover: Martin Gerwers, *Steps* (Installation View), 2024
Back cover: Martin Gerwers, *Untitled (August 2024, No. 6)* (Detail), 2024

Martin Gerwers
Ascending Descending

Mit *Ascending Descending* zeigen wir Martin Gerwers' dritte Einzelausstellung in unserer Galerie. Gleich im ersten Raum hat er eine Reihe neuer Arbeiten, *Steps*, installiert und so arrangiert und lose verteilt, als handele es sich um Menschen, die in Gruppen in ein Gespräch vertieft sind. Außerdem zeigen wir vier jeweils zweiteilige Gemälde in Öl und Acryl auf Holz sowie – und das ist eine Premiere – sieben Werke auf und aus Papier.

Die *Steps* als „Skulpturen“ oder „Plastiken“, also als dreidimensionale Werke, die – so die klassischen Definitionen – entweder durch das Entfernen oder das Formen von Material entstehen, zu bezeichnen, scheint angesichts der Tatsache, dass diese Objekte sich – je nach Blickwinkel – wie Linien und Flächen im Raum befinden, nicht der richtige Weg zu sein. Vielmehr könnte man daran denken, den Begriff der „Markierung“ im Raum zu wählen. Im Grunde sind diese Werke, die einerseits eine sehr hohe ästhetische, also: räumlich wahrnehmbare, bzw. wahrgenommene Präsenz haben, andererseits aber keine eigentlichen Raumkörper sind, fast mit der mathematischen Vorstellung von Linien und Flächen zu vergleichen: während die Linie ein (abstraktes) zusammenhängendes, eindimensionales geometrisches Gebilde ohne Querausdehnung ist, ist die Fläche eine zweidimensionale Teilmenge des dreidimensionalen Raumes. Und so kann man die *Steps* von Martin Gerwers auch sehen und verstehen.

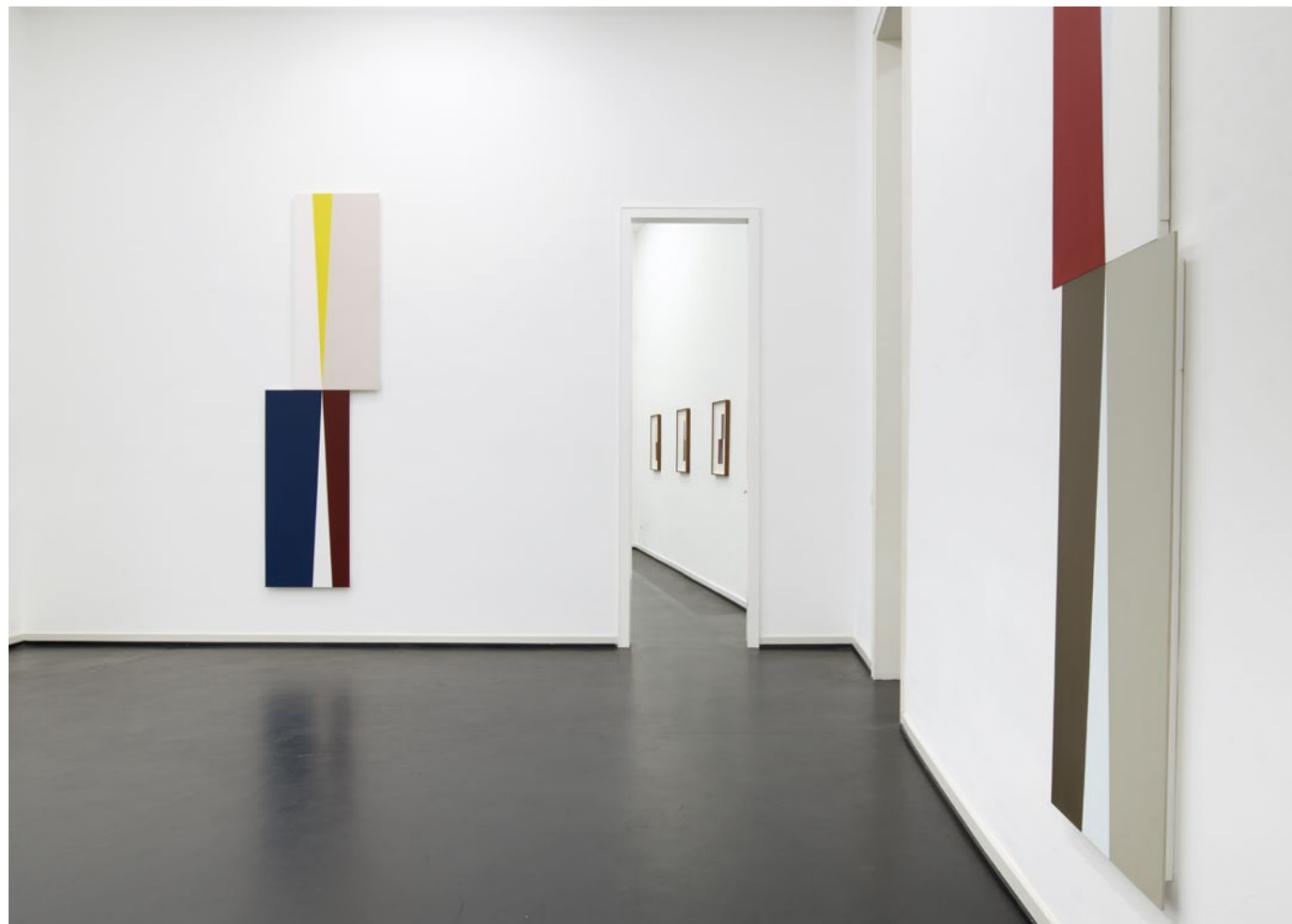
Eine derart extreme Reduktion dessen, was wir in früheren Ausstellung als „Malerei im Raum“ beschrieben haben, kennen wir von Gerwers bislang noch nicht. Denn: die Pylonen, die er bei uns oder im Leopold Hoesch Museum in Düren oder zuletzt – wahrhaft monumental und spektakulär – in St. Peter zu Köln gezeigt hat, lassen sich – wiederum: je nach Blickwinkel – zwar auch als farbige Flächen im Raum erfahren. Sobald man sich aber um sie herumbewegt, wird ersichtlich, dass es pyramidale Körper auf vier- oder dreieckigem Grundriss sind. Dagegen reduziert sich die Fläche bei den *Steps*, wenn man sie umschreitet, zu einer Zickzacklinie, die eigentlich keine räumliche, körperliche Ausdehnung zu haben scheint.

Dazu passt, dass Martin Gerwers zu dem Treppenthema durch einen Text von Samuel Beckett, *Der Verwaiserte (The Lost Ones)*, angeregt worden war. Beckett schildert eine Gruppe von

Menschen, die orientierungs- und nutzlos in einem labyrinthischen, durch Treppen, Auf- und Abgänge strukturierten Raum gefangen sind, die weder entkommen, noch aus ihrer Situation etwas sinnvolles machen können. Zwar gibt es die durch die Treppen vorgegebenen Wege, aber – und jetzt kommen wir auf Gerwers zurück – sie haben nur Verweis-Charakter, keine eigentliche Funktion. Auf kunsthistorischer Ebene lassen sich Gerwers' vertikale *Steps* und vor allem ihre Wahrnehmung in der Bewegung als verwandt mit den *Cube Structures* von Sol LeWitt, deren vertikalen Seiten ebenfalls zueinander intensive optische Beziehungen eingehen und Perspektiven und Überschneidungen erfahrbar machen, beschreiben. Und natürlich lässt sich auch an Fred Sandbacks Skulpturen denken, die allein mit Fäden im Raum Gliederungen und Körper schaffen.

Die oben erwähnten Pylonen im Raum sind für die Papierarbeiten genauso wie für die zweiteiligen Gemälde auf Holz aus unserer Ausstellung der Startpunkt gewesen: Gerwers hat jeweils auf einen Teil der Arbeiten ein stehendes (mit der Spitze nach oben deutendes – der untere Teil) und ein hängendes (mit der Spitze nach unten deutendes – der obere Teil), sehr gestrecktes Dreieck gemalt und diese Dreiecke links und rechts von weiteren Formen (man kann sie als schräg angeschnittene Rechtecke beschreiben) umgeben. Mal stoßen die Spitzen aufeinander, mal sind sie auseinandergerückt. Immer lassen sich die Spitzen als Fluchtpunkte in einem imaginären Raum lesen und die waagerechten Bildkanten, die aneinanderstoßen, als Horizonte einer abstrakten Landschaft. Aber: die vermeintlich sichtbare Landschaft wird durch die subtilen und hoch-sensitiven Farbkompositionen, die Gerwers geschaffen und seinen geometrischen Formen gegeben hat, in einen anderen, eher abstrakten Zustand transferiert. Genauso zerfallen die Geometrien, die die Bildflächen definieren, in Farbwelten, bei denen es schwer fällt, sich auf die mathematisch beschreibbaren Formen zu fokussieren. Vielmehr – und hier greifen wir auf eine Formulierung zurück, die wir schon vor drei Jahren in einem Text bemüht haben – kann man bei Gerwers von „Poesie“ sprechen (auch wenn dieser Begriff etwas abgenutzt erscheint), weil von seinen Werken eine sich unserer Sprache und unseren kognitiven Urteilen entziehende oder über sie hinausgehende Wirkung ausgeht. Bei Gerwers entsteht Leben, wahrnehmbares Erlebnis und damit eine Form von Glück.

Martin Gerwers
Ascending Descending

With *Ascending Descending*, we are showing Martin Gerwers' third solo exhibition in our gallery. In the very first room, he has installed a series of new works, *Steps*, arranged and loosely spread as if they were people engaged in conversation in groups. We are also showing four two-part paintings in oil and acrylic on wood as well as – and this is a first – seven works on and made of paper.

Describing the *Steps* as “sculptures”, i.e. as three-dimensional works that – according to the classic definitions – are created either by removing or shaping material, does not seem to be the right way to go, given the fact that these objects are located in space like lines and surfaces, depending on the angle of view. Rather, one could think of choosing the term “marking” in space. Basically, these works, which on the one hand have a very high aesthetic, that is a spatially perceptible or perceived presence, but on the other hand are not actual spatial bodies, can almost be compared to the mathematical concept of lines and surfaces: while the line is an (abstract) coherent, one-dimensional geometric structure without transverse extension, the surface is a two-dimensional subset of three-dimensional space. And this is also how Martin Gerwers' *Steps* can be seen and understood.

Such an extreme reduction of what we have described in previous exhibitions as “painting in space” is something we have never seen before from Gerwers. The pylons that he has shown in our gallery or in the Leopold Hoesch Museum in Düren or most recently – truly monumental and spectacular – in St. Peter's in Cologne, can also be experienced – again, depending on the angle of view – as colored surfaces in space. As soon as you move around them, however, it becomes clear that they are pyramidal bodies on a quadrangular or triangular ground plan. In contrast, when you walk around the *Steps*, the surface is reduced to a zigzag line that does not actually appear to have any spatial, physical extension.

It is fitting that Martin Gerwers was inspired to create the staircase theme by a text by Samuel Beckett, *The Lost Ones*. Beckett describes

a group of people who are trapped without orientation and uselessly in a labyrinthine space structured by stairs, ascents and descents, who can neither escape nor do anything meaningful with their situation. Although the paths provided by the stairs do exist, they only have the character of a reference – and now we come back to Gerwers – and no actual function. On an art-historical level, Gerwers' vertical *Steps* and above all their perception in motion can be described as related to Sol LeWitt's *Cube Structures*, whose vertical elements also enter into intensive optical relationships with each other and make perspectives and overlaps tangible. And of course we can also think of Fred Sandback's sculptures, which use threads alone to create structures and bodies in space.

The above-mentioned pylons in the room were the starting point for the works on paper as well as for the two-part paintings on wood from our exhibition: Gerwers has painted on each part of the works a standing (with the tip pointing upwards – the lower part) and a hanging (with the tip pointing downwards – the upper part), very elongated triangle and has surrounded these triangles on the left and right by further shapes (they can be described as obliquely cut rectangles). In some cases the tips meet, in others they are set apart. The tips can always be read as vanishing points in an imaginary space and the horizontal edges of the picture, which abut each other, as horizons of an abstract landscape. But: the supposedly visible landscape is transferred into a different, more abstract state by the subtle and highly sensitive color compositions that Gerwers has created and applied to his geometric forms. In the same way, the geometries that define the picture surfaces disintegrate into worlds of color in which it is difficult to focus on the mathematically describable forms. Rather – and here we return to a formulation that we already used three years ago in a text – we can speak of “poetry” in Gerwers' work (even if this term seems somewhat worn out), because his works have an effect that eludes or transcends our language and our cognitive judgments. Gerwers creates life, a perceptible experience and thus a form of happiness.

Steps, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
3 x ca. 352 x 14,6 x 10 cm

Center 1, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
274 x 66,1 cm

Untitled (Paper, No. 1), 2024
Oil paint on paper,
laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Untitled (July 2024, No. 2), 2024
Oil and acrylic paint on paper,
laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Untitled (July 2024, No. 3), 2024
Oil and acrylic paint on paper, laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Center 2, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
274 x 79,5 cm

Center 3, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
274 x 77,2 cm

Steps, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
3 x ca. 352 x 14,6 x 10 cm

Untitled (August 2024, No. 5), 2024
Oil and acrylic paint on paper,
laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Untitled (August 2024, No. 6), 2024
Oil and acrylic paint on paper,
laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Untitled (August 2024, No. 7), 2024
Oil paint on paper, laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Center 4, 2024
Acrylic and oil paint on MDF
274 x 64,6 cm

Untitled (July 2024, No. 4), 2024
Oil and acrylic paint on paper, laid down on MDF
71,2 x 49,2 cm (frame size)

Philipp von Rosen Galerie
Gertrudenstraße 24–28
50667 Cologne
T +49 221 4233 7123
F +49 221 4233 7126
info@philippvonrosen.com
www.philippvonrosen.com

