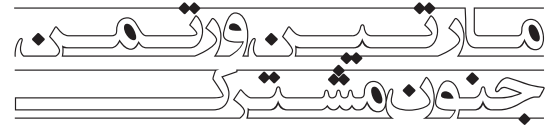

Folie à deux

An exhibition by

Martin Werthmann

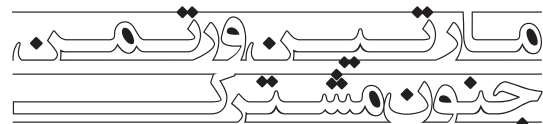

ETEMAD GALLERY

Folie à deux

An exhibition by

Martin Werthmann

افتتاحیه جمعه ۷ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۵ - ۲۰

نمایشگاه تا تاریخ ۱۸ مهرماه ادامه دارد

گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد

خیابان باهنر (نیاوران)، میدان یاسر، خیابان صادقی قمی

خیابان بوکان (دوراهی سمت راست)، پلاک ۴

تلفن : ۲۲۷۱۸۰۶۷ - ۲۲۷۲۴۴۴۲

Opening: Friday September 28, 2012 from 3-8 pm

The exhibition will be on view until October 9, 2012

Gallery is closed on Mondays

No.4, Boukan St., Sadeghi-e-Ghomi St.,

Yaser Sq., Bahonar St., Tehran-IRAN

Tel: +9821 2272 4442 - +9821 2271 8067

www.galleryetamad.com

info@galleryetamad.com

All rights reserved, no part of this publication maybe copied or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of **Etemad Gallery**.

Printed in 500 copies in September 2012.

Graphic Designer: Mohammad Sadeghi

Folie à deux

“Folie à deux” is identified as a medical term, basically meaning “a madness shared by two” or shared psychosis. It is a psychiatric syndrome in which symptoms of a delusional belief are transmitted from one individual to another. The Berlin based artist Martin Werthmann’s use of this term as the title of his exhibition connotes cultural and ontological commentaries: a possible common disorder, and suggests shared commonalities that may be found in different contexts. It refers to widespread disorders that might exist in any society and generally in contemporary life. This way as if the artist shares his ontological questions about human being with his Iranian audience.

When one encounters the actual exhibition, she would see a set of eccentric materials in different sections. The Diamond-Breathing-Machine is placed next to large woodcuts which shape an installation representing functional process accompanied by aesthetic reflection. For example, the way the plinth, the bucket, boxes and tubes are connected and arranged could create a three dimensional collage. However, the facts given in the construction of the machine reveal that it is not only an installation that symbolically indicates a certain process, but a machine with an actual function: it produces diamond from the artist’s exhaled air. The encounter with this complicated installation would face the viewer with different puzzling questions. First of all she may be confused to see such a “laboratory” in the context of an art exhibition. But then she will come to understand that the arrangement is by no means accidental: starting from the chair to the highlighted equipment on the white plinths to the large-scale woodcuts in the background. Everything seems to be carefully staged.

Here the equation is simple: carbon + heat + pressure = Diamond! The product of this “alchemistic” process of oxidations and reductions of the pure carbon out of exhaled air, is put into a final stage for the purpose of another conversion by a hydraulic heat press. The whole process refers to an alchemical narration – a long standing desire of human being to achieve the ability to transform base metals into the high value metals like gold or silver or to make an elixir of life conferring youth and immortality. Was the “philosopher’s stone” found, what the alchemists searched for centuries? Does the artist question the idea of value by using a “magic” trick that transforms air into diamond?

The whole procedure relates to the life and its associated conscious processes. The process in the Diamond-Breathing-Machine is associated with the fundamental processes of life and the need for a constant exchange of materials. The reduction and oxidation processes in human body make in fact one's life possible. In this machine something organic is transformed into something crystalline, something formless is taking shape, something dynamic solidifies and finally the softest possible material – the air we breathe – becomes the substance with highest hardness on earth: the diamond. It also implies an ironic existential meaning. The artist is creating something of the highest value by using his used exhaled air. In other words, he creates the diamond with the “divine breath” like the Creator.

In addition to the technical and theoretical perspectives, the work can also be seen from an aesthetic point of view. Apart from aforementioned implications, it is aesthetically an attractive installation when one sees equipments from a laboratory are transformed into art objects. So at the same time when it is seen as an entirely technical and purely chemical process, the focus may be led from the shapeless black carbon to the beauty and purity of the diamond, associated with glamour and fashion.

The other part of this installation consists of series of woodblock prints. Werthmann is particularly interested in the cartoon-like figures. Although the artist believes that he is merely referring to a single figure or phenomenon rather than intending to include extensive references, cultural and historical references can be found in this series of works. This can for example be seen in the image ensemble with the intrusive-unfriendly-looking clown (not presented in this exhibition) who could have sprung from a horror novel by American novelist Stephen King or the portrait of Alex de Large from the film “Clockwork Orange” and the background figure, the German artist Martin Kippenberger, who stands in a corner. Werthmann explains his woodblock prints as a poetic counterpart to his conceptual works. For three years he worked on the two-dimensional picturesque “Scenery” series. The areas of colour and organic forms of fragmentary and often centrally positioned figures are reminiscent of plants, newly hatched birds, skulls, science-fiction creatures, and more recently landscapes.

Dr. Hamid Keshmirshekan

جنون مشترک

"Folie à deux" به‌عنوان یک اصطلاح پزشکی شناخته شده و اصولاً به معنای «جنون مشترک میان دو فرد» یا بیماری روانی مشترک است. گونه‌ای ناراحتی روانی است که در آن علائم یک گمان توهمی از فردی به فرد دیگری منتقل می‌شود. استفاده مارتین ورتمن هنرمند مقیم برلین از این اصطلاح برای عنوان نمایشگاهش تداعی‌گر معانی فرهنگی و هستی‌شناسانه یعنی گونه‌ای ناهنجاری مشترک است، و هم‌زمان طرح مشترکاتی است که در بسترهای گوناگون امکان یافت‌شدن دارند. درعین‌حال به امکان وجود ناهنجاری‌های متداول در هر جامعه و بطور عام‌تر در زندگی معاصر اشاره دارد. بدین‌وسیله گویا هنرمند پرسش‌های هستی‌شناسانه‌اش را درباره انسان با مخاطب ایرانی‌اش به اشتراک می‌گذارد.

هنگامی که با خود نمایشگاه روبرو می‌شویم مجموعه‌ای از مصالح غیرمعمول را در بخش‌های مختلف می‌بینیم. ماشین الماس-تنفس در کنار چاپ‌های چوبی نصب شده که باهم چیدمانی را تشکیل می‌دهند و هم‌زمان فرایند معینی را همراه با تأملات زیباشناسانه به نمایش می‌گذارند. برای مثال، شکل اتصال و ترتیب پایه‌ها، سطل‌ها، محفظه‌ها و لوله‌ها با هم می‌تواند کلاژی سه‌بعدی خلق کند. اما حقایق موجود در ساختار این ماشین این مسأله را روشن می‌سازد که این مجموعه تنها چیدمانی نیست که به‌شکلی نمادین فرایندی معین را به‌نمایش می‌گذارد، بلکه ماشینی است با کارکردی واقعی یعنی تولید الماس از «بازدم» هنرمند. مواجهه با این چیدمان پیچیده بیننده را با پرسش‌های مختلف گیج‌کننده‌ای روبرو می‌کند. درابتدا ممکن است وی با دیدن چنین «آزمایشگاهی» در محل نمایشگاه سردرگم شود. ولی سپس درخواهد یافت که این نظم و ترتیب که با یک صندلی آغاز و به وسایل مشخصی که برروی پایه‌ها قرار داده‌شده متصل می‌شود تا چاپ‌های چوبی بزرگ در پس‌زمینه به‌هیچ وجه تصادفی نیست. همه چیز به‌نظر کاملاً حساب‌شده می‌آید.

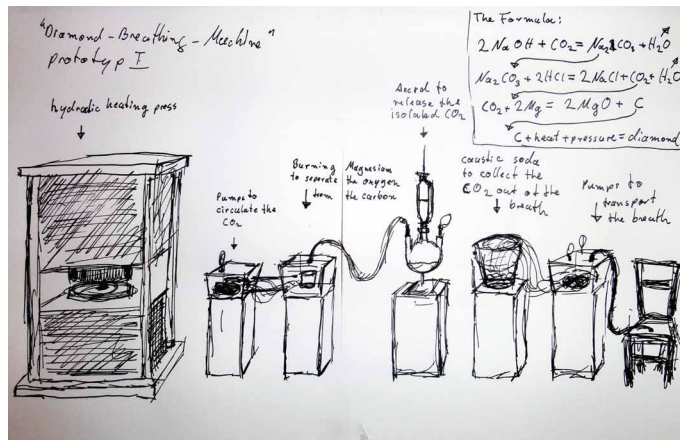
معادله دراینجا آسان است: کربن + حرارت + فشار = الماس! محصول این فرایند «کیمیاگری» اکسیداسیون و احیای کربن خالص از بازدم در گامی نهایی برای تبدیلی دیگر به‌وسیله فشار توأم با حرارت هیدرولیک آماده شده‌است. تمامی این فرایند به روایتی کیمیاگرانه ارجاع می‌کند که به آرزوی دیرینه بشر برای دسترسی به توانایی تبدیل فلزات کم‌بها به فلزات پرازشی چون طلا و نقره و یا یافتن اکسیر جوانی و نامیرایی اشاره دارد. آیا آن «سنگ جادو»، که کیمیگران قرن‌ها در جست‌وجویش بودند، پیدا شده؟ آیا هنرمند انگاره «ارزش» را با استفاده از حیل‌های «جادویی» با تبدیل هوا به الماس زیر سؤال می‌برد؟

در مجموع این رویه به زندگی و نیز روندهای آگاهانه آن مربوط است. این فرایند در ماشین الماس-تنفس با فراگردهای زندگی و نیاز برای تبادل پیوسته مواد منتسب می‌شود. درحقیقت فرایندهای احیا و اکسیداسیون در بدن انسان حیات انسان را ممکن می‌سازد. در این ماشین چیزی بنیانی به شیئی متبلور تبدیل می‌شود، چیزی بی‌شکل شکل می‌گیرد، چیزی پویا به شیئی جامد تغییر می‌یابد و نهایتاً نرم‌ترین ماده ممکن - یعنی هوایی که تنفس می‌کنیم - به سخت‌ترین ماده روی زمین، یعنی الماس، تبدیل می‌شود. همچنین این فرایند معنایی هستی‌شناسانه کنایی را به‌طور مستتر بیان می‌کند. هنرمند چیزی را با بالاترین ارزش مادی با استفاده از بازدم خود خلق می‌کند. به زبانی دیگر الماسی را مانند آفریدگار با «نفس الهی» خلق می‌کند.

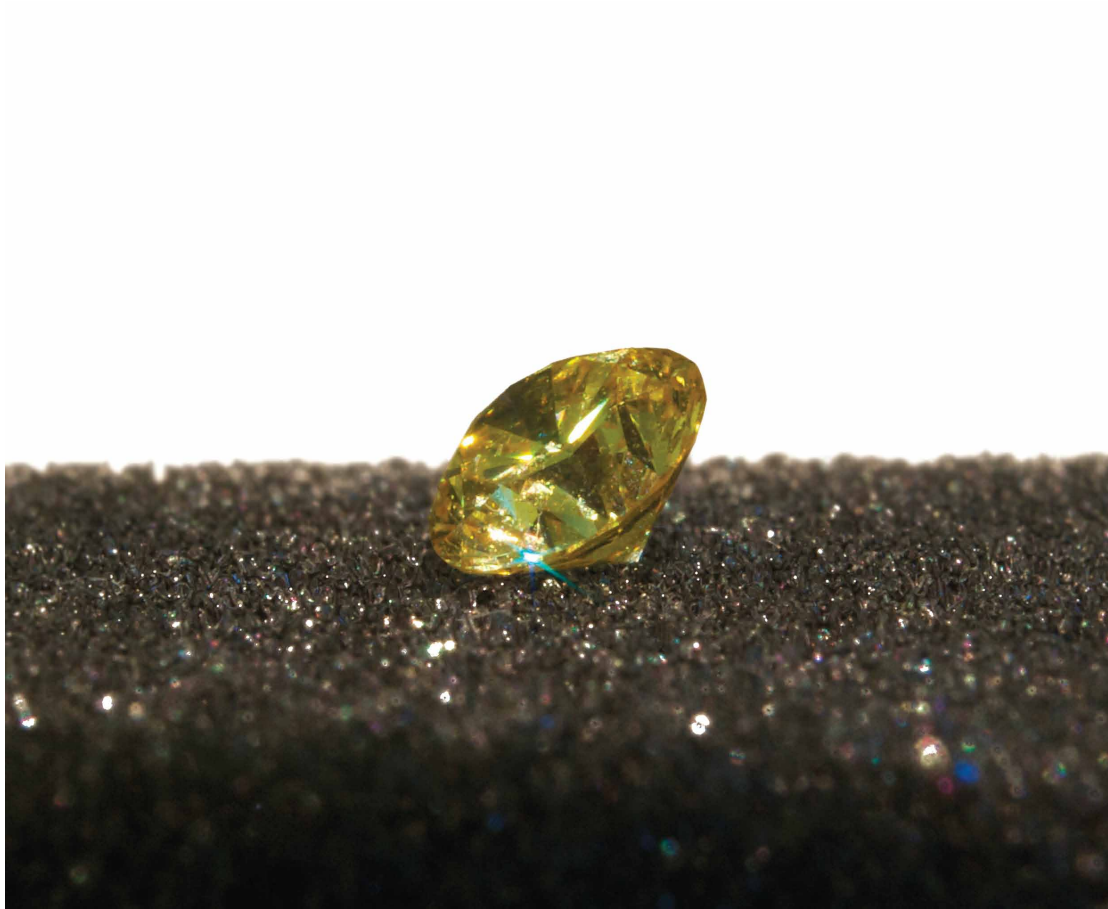
این اثر می‌تواند به‌غیر از دیدگاه‌های فنی و تئوریک از نقطه‌نظر زیبایی‌شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. علاوه‌بر دلالت‌های ذکرشده این مجموعه از نظر زیبایی‌شناسی نیز چیدمانی جذاب است، بخصوص زمانی که فرایند تبدیل تجهیزات آزمایشگاهی به ابژه‌های هنری اتفاق می‌افتد. بنابراین هم‌زمان وقتی که به آن به عنوان فرایندی فنی و کاملاً شیمیایی نگریسته می‌شود ممکن است کانون توجه از کربن سیاه بی‌شکل به زیبایی و خلوص الماس هدایت شود که به فریبندگی و مد منتسب است.

بخش دیگر این چیدمان مجموعه‌ای از چاپ‌های چوبی را شامل می‌شود. ورتمن به ویژه به فیگورهای کاریکاتور مانند علاقه‌مند است. گرچه هنرمند خود معتقد است که قصد شمول ارجاعات گسترده‌تری را در این آثار ندارد و تنها به فیگورها و پدیده‌هایی منفرد رجوع می‌کند، با این حال ارجاعات فرهنگی و تاریخی را نیز می‌توان در این مجموعه بازبایی کرد. برای نمونه این نکته را می‌توان در گروه تصاویری از دل‌قکی با ظاهری خصومت‌آمیز و ناخوانده (در این نمایشگاه ارایه نشده) که احتمالاً از رمان وحشت نویسنده امریکایی استفن کینگ برداشت‌شده و یا از پرتره الکس از فیلم «پرتقال کوکی» و فیگور پس‌زمینه که در گوشه کار قرار گرفته از هنرمند مشهور آلمانی مارتین کیپن‌برگر. ورتمن این چاپ‌های چوبی را به‌عنوان همتای شاعرانه‌ای در مقابل آثار مفهومی‌اش تشریح می‌کند. او در سه سال گذشته بر روی مجموعه‌های «چشم‌انداز» جذاب دوعبده کار کرده‌است. نواحی رنگی و اشکال پویای فیگورهای قطعه‌قطعه که اغلب در مرکز کار قرار گرفته‌اند یادآور گیاهان، پرندگان تازه از تخم درآمده، مجموعه‌ها، مخلوقات داستان‌های تخیلی علمی و اخیراً مناظر هستند.

دکتر حمید کشمیرشکن

Martin Werthmann / "Diamond Breathing Machine" / Prototype I / mixed media / 180x100x400 cm / 2011

Martin Werthmann / "Diamond" / diamond made out of carbon / isolated of the artist breath / 0,42ct / 154x104 cm / 2011

Martin Werthmann / "Scenery 75" / multilayer wooden stamp technique on paper / 154x104 cm / 2012

Martin Werthmann / "Scenery 61" / multilayer wooden stamp technique on paper / 154x104 cm / 2012

Martin Werthmann / "Scenery 72" / multilayer wooden stamp technique on paper / 154x104 cm / 2012

Martin Werthmann / "Scenery 64" / multilayer wooden stamp technique on paper / 154x104 cm / 2012

Martin Werthmann / "Landscape 17 (Wide Canyons)" / multilayer wooden stamp technique on paper / 154x204 cm / 2012

Martin Werthmann / "Fingerprint Stamp Set" / rubber, metal, wood / 12x12x12 cm / 2008

Martin Werthmann

Born in 1982, lives and works in Berlin, Germany

Education

2004-2009

Studied at the Academy of fine Arts Hamburg, in the class of Andreas Slominski. Further studies with Wim Wenders, Fatih Akin, Daniel Richter, und Michael Diers.

Exhibitions (selection)

2012 Miscellaneous, Arcelor Mittal Foundation, Luxembourg

2011 Undoubtedly with Slawomir Elsner, Kasseler Art Society, Fridericianum, Germany
Representing Berlin, Poster Exhibition with: Stephan Balkenhol, Karin Sander, Anton Henning, Stella Hamberg, Ole Aselmann, Olaf Nicolai, Carsten Nicolai, Remy Markowitsch, Martin Eder, Fischer/el Sani, Wilhelm Müller, German Embassy, Teheran, Iran

2010 Kunstverein Magdeburg, Germany

2009 Weltplanungsbüro # 001, Westwerk, Hamburg, Germany
obwohl ich schlief als er warf (although I was asleep when he threw), Academy of Fine Arts Hamburg, Hamburg, Germany

2008 Constructive Mismatch, Art Academy Dundee, Scotland

2007 Von der Resignation, die zur Langeweile wurde, (of resignation that became boredom) Art Society Linda, Hamburg, Germany

24/7artproduction, A project for Documenta 12 framing programme, Kassel, Germany
Aktzeichnen unter Freunden, die Klasse Immendorf stellt aus (nude drawing with friends, the class of Immendorf exhibits) Academy of fine Arts Hamburg, Hamburg, Germany

2006 Index 2006, Kunsthau, Hamburg, Germany

Plattform #3, Art Society Hannover, Hannover, Germany

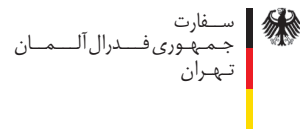
Publications (selection)

2011 Kunst Welten, 100 contemporary german artists: Tony Cragg, Eli Cortinas, Anton Henning, Peter Piller, Thomas Rentmeister, Rosemarie Trockel, Günther Ücker, Jorinde Vogt, Martin Werthmann, a.o.
Boesner Verlag 2011

2010 Arbeit am Bild: Ein Album für Michael Diers (The work on the picture“ an Album for Michael Diers)
published by Steffen Haug, Hans Georg Hiller von Gaertringen, Caroline Philipp, Sonja M. Schultz,
Merle Ziegler & Tina Zürn. Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln 2010

2009 obwohl ich schlief, als er warf (Although I was asleep as he threw“ published by: Sophie Victoria van der Weiden, with critics of Dr. Barbara Scheuermann, Dr. David Hornemann von Laer, Vaclav Donar and Juliane Katherine Mendelsohn. Remshalden 2009

با همکاری صمیمانه
With the kind assistance of

ETEMAD **آرژانتین** **ETEMAD GALLERY**
www.galleryetemad.com