

ROBERT MAPPLETHORPE BEHOLD THE LOWLY VESSEL

GALERIE THOMAS SCHULTE
29 JUNE ^{TO} 24 AUGUST 2024

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Robert Mapplethorpe, *Flower*, 1983, Silver gelatin print

Robert Mapplethorpe's photographs of flowers are well known, and recognizable for their delicate yet erotic beauty. What is less discussed is the role of the specific set of objects often appearing within their carefully constructed compositions. Frequently drawn from the artist's collection, the vases and bowls found in these still lifes reveal a deep appreciation for design—reflecting the confident eye and regard for classical form exemplified by his photographic work. It is the connection between the two, that forms the starting point of *Behold the Lowly Vessel*. Presented at Galerie Thomas Schulte, the exhibition takes a distinctive point of view, bringing thoughtful arrangements of Mapplethorpe's photographs together with a private collection of vases inspired by them.

Here, the photographs are likewise presented in discrete collections—formed out of repetitions, symmetries and affinities, as well as playing at times with dichotomies in an echo of Mapplethorpe's own approach. Sculptural, sensuous images of both flora and the human body give the impression of rising, radiating, blossoming. Amid monochrome backgrounds and simple geometries, strong lines, curved or outstretched, are accentuated by the chiseled bodies of dancers and nudes. These are full of vitality or otherwise laden with potential, offering provocative, unobstructed views or truncated and tightly framed to pique our curiosity. The deliberate capture of light and shadow is highly measured at times and Caravaggesque at others, instilled with a sense of drama and expressivity in the features that emerge out of darkness.

Highlighted throughout is the consistency with which Mapplethorpe depicts his different subjects; his continuous pursuit of perfection in form; that there is no black-and-white, but many shades of grey. The correspondences between individual works are amplified, while further narrative possibilities begin to take shape.

If we turn our attention specifically to the photographs of flowers, we discover not only a rich botanical variety, but also a broad range of objects: among them, early 20th-century American hammered-copper vessels, mid-century Scandinavian ceramics and glass, and exquisite and unusual examples of Italian Murano glass. At once figures in Mapplethorpe's images and decorations for his home, they contain a certain intimacy, heightened by the intricate manner in which they are portrayed. What we encounter on entering the gallery are close counterparts: ushering another layer of life into the space, as vessels for another story.

Robert Mapplethorpe's colleague, Dimitri Levas, was tasked with selecting the flowers. With his own discerning eye for beauty, Levas scoured flea markets to find the treasures that he then provided to the artist. This process is reversed, in a way, by the self-described hunter-gatherer, who wishes to remain unnamed and whose collection of vessels is presented here. Careful study of Mapplethorpe's photographs and subsequent research was undertaken to identify the vessels and their creators and locate objects bearing as close a resemblance as possible.

An exhibition that began with a vase ultimately reflects a personal journey through Mapplethorpe's work and its profound resonances.

Within these layers and intersections of personal histories, inspirations, explorations, and devotions, we are moved to make discoveries of our own. We follow intimate moments of exchange as they carry through the spaces of the gallery: from the elegant swells and curves of a vase to the suggestive droop of a flower, through the expressive sweep of a dancer's arm. Rather than a linear path, it is a continuous process of return. Through it, the vessels, in both image and object, achieve a certain fullness, springing to life through a well of associations, memories, and emotions.

Text by Julianne Cordray

Robert Mapplethorpe, born in New York in 1946 and died in Boston in 1989, was an acclaimed photographer, most noted for his black and white portraits of celebrities, flowers, as well as female and male nudes. While initially creating collages using found photographs, objects, and paintings, Mapplethorpe turned to photography in the early 1970s. Using a Polaroid SX-70 camera, he quickly became known for the portraits he took of his wide circle of friends, including famous artists, musicians, porn stars, and socialites. Mapplethorpe's diverse oeuvre—homoerotic images, floral still-life photographs, pictures of children, commissioned portraits, and mixed-media sculpture—is united by the consistency of his approach and technique. Mapplethorpe's photographs offer a seemingly endless gradation of blacks and whites, shadow and light. Regardless of their specific subject, his images combine both provocation and elegance.

Robert Mapplethorpe graduated from the Pratt Institute Brooklyn with a BFA in 1970. He participated in Documenta in 1977 and 1982. His work has been shown in solo exhibitions worldwide, including Saint Laurent Rive Droite (2022), the Solomon R. Guggenheim Museum (2019; 2005), LACMA and J. Paul Getty Museum (2016), Musée des Beaux-Arts de Montréal (2016), Museum of Contemporary Art Kiasma (2015), Tate Modern (2008; 2014), Grand Palais (2014), Modern Art Oxford (2009), Whitney Museum of American Art (2008), MoMA P.S.1 (2006; 2008), the National Museum, Stockholm (2007), Museo Reina Sofía (2006), the Tel Aviv Museum of Art (2004), FRAC, Paris (2003). His XYZ Portfolios were exhibited at Galerie Thomas Schulte in 2020. His work can be found in numerous public collections, including the Art Institute of Chicago, the Australian National Gallery, the Boston Museum of Fine Arts, the Dallas Museum of Fine Arts, the Hara Museum of Contemporary Art, the International Center of Photography, New York, the Israel Museum, the Madison Art Center, the Metropolitan Museum of Art, the Museum Ludwig, Cologne, the Museum of Fine Arts, Houston, the Museum of Modern Art, New York, the New Orleans

Museum of Art, the Centre Georges Pompidou, the San Francisco Museum of Modern Art, the Stedelijk Museum, and the Victoria & Albert Museum. Shortly before his untimely death, Mapplethorpe established The Robert Mapplethorpe Foundation, dedicated to the promotion of photography at the institutional level and to funding medical research in the fight against HIV/AIDS.

ROBERT MAPPLETHORPE BEHOLD THE LOWLY VESSEL

GALERIE THOMAS SCHULTE
29. JUNI ^{BIS} 24. AUGUST 2024

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Robert Mapplethorpe, *Flower*, 1983, Silbergelatineabzug

Robert Mapplethorpes Fotografien von Blumen sind bekannt für ihre zarte und zugleich erotische Schönheit. Weniger häufig wird jedoch über die Rolle der einzelnen Objekte gesprochen, die in den sorgfältig komponierten Stillleben auftauchen. Die Vasen und Schalen in diesen Arbeiten, die häufig aus der Sammlung des Künstlers stammten, zeugen von einer großen Liebe zum Design und spiegeln das Gespür und den Sinn für klassische Formen wider, die dann wiederum in seinem fotografischen Werk zum Ausdruck kommen. Diese Verknüpfung bildet den Ausgangspunkt für *Behold the Lowly Vessel*. Die Ausstellung der Galerie Thomas Schulte kombiniert Mapplethorpes Fotografien mit einer privaten Vasensammlung, die von den Fotografien inspiriert wurde, und bietet so eine ganz besondere Perspektive.

Auch hier werden die Fotografien in einzelnen Gruppen präsentiert, die sich aus Wiederholungen, Symmetrien und Ähnlichkeiten zusammensetzen und in Anlehnung an Mapplethorpes eigenen Ansatz gelegentlich mit Dichotomien spielen. Skulpturale, sinnliche Bilder der Flora und des menschlichen Körpers erwecken den Eindruck, sich zu erheben, zu strahlen, zu blühen. Inmitten von monochromen Hintergründen und einfachen Geometrien werden starke, geschwungene oder gestreckte Linien von den skulpturalen Körpern der Tänzer und Nackten hervorgehoben. Diese sind voller Vitalität, bieten provokante, unverstellte Einblicke oder sind angeschnitten und eng gerahmt, um unsere Neugier zu wecken. Das bewusste Einfangen von Licht und Schatten ist manchmal sehr dosiert, manchmal caravagesk, mit einem Gefühl von Dramatik und Expression in den Zügen, die aus der Dunkelheit auftauchen.

Hervorgehoben wird die Konsequenz, mit der Mapplethorpe seine verschiedenen Sujets abbildet, sein ständiges Streben nach formaler Perfektion, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern viele Grautöne. Die Korrespondenzen zwischen den einzelnen Werken werden verstärkt, während sich weitere erzählerische Möglichkeiten abzeichnen.

Wenn man sich speziell den Blumenfotografien zuwendet, entdeckt man nicht nur eine reiche botanische Vielfalt, sondern auch eine breite Palette von Objekten, darunter gehämmerte amerikanische Kupfergefäße aus dem frühen 20. Jahrhundert, skandinavische Keramik und Glas aus der Mitte des Jahrhunderts sowie außergewöhnliche Exemplare italienischen Muranoglases. Sie sind sowohl Protagonisten in Mapplethorpes Bildern als auch Dekorationen für sein Haus und besitzen eine gewisse Intimität, die durch die besondere Art ihrer Inszenierung noch verstärkt wird. Was wir beim Betreten der Galerie vorfinden, sind unmittelbare Gegenstücke, die eine andere Ebene des Lebens in den Raum bringen, als Gefäße für eine andere Geschichte.

Mit der Auswahl der Blumen wurde einst Robert Mapplethorpes Kollege Dimitri Levas beauftragt. Mit dem ihm eigenen Blick für das Schöne durchstöberte Levas Flohmärkte nach Schätzen, die er dem Künstler zur Verfügung stellte.

Der selbsternannte Jäger und Sammler, der namentlich nicht genannt werden möchte und dessen Vasensammlung hier präsentiert wird, kehrt diesen Prozess gewissermaßen um. Durch das genaue Studium von Mapplethorpes Fotografien und anschließende Recherche wurden die Gefäße und ihre Schöpfer identifiziert und möglichst ähnliche Objekte ausfindig gemacht. Eine Ausstellung, die mit einer Vase begann, spiegelt schließlich eine persönliche Reise durch Mapplethorpes Werk und seine tiefe Resonanz wider.

In diesen Schichten und Verflechtungen von persönlichen Geschichten, Inspirationen und Erkundungen werden wir angeregt, unsere eigenen Entdeckungen zu machen. Wir folgen den intimen Momenten des Austauschs, die sich durch die Räume der Galerie ziehen: von den eleganten Rundungen und Kurven einer Vase über das vielsagende Hängen einer Blume bis hin zum expressiven Schwung des Arms einer Tänzerin. Es ist kein linearer Weg, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Wiederkehr. Durch ihn erlangen die Gefäße, sowohl im Bild als auch im Objekt, eine gewisse Fülle, die sich aus einer Quelle von Assoziationen, Erinnerungen und Emotionen speist.

Text von Julianne Cordray

Der 1946 in New York geborene und 1989 in Boston verstorbene Robert Mapplethorpe war ein gefeierter Fotograf, der vor allem für seine Schwarz-Weiß-Porträts von Celebrities, Blumen sowie weiblichen und männlichen Akten bekannt war. Nachdem er zunächst Collagen aus gefundenen Fotos, Objekten und Gemälden erstellt hatte, wandte sich Mapplethorpe in den frühen 1970er Jahren der Fotografie zu. Mit einer Polaroid SX-70-Kamera wurde er schnell für die Porträts bekannt, die er von seinem großen Freundeskreis machte, darunter berühmte Künstler, Musiker, Pornostars und Prominente. Mapplethorpes vielfältiges Oeuvre — homoerotische Bilder, Blumenstillleben, Kinderbilder, Auftragsporträts und Mixed-Media-Skulpturen — wird durch die Konsistenz seines Ansatzes und seiner Technik geeint. Mapplethorpes Fotografien bieten eine scheinbar endlose Abstufung von Schwarz und Weiß, von Schatten und Licht. Unabhängig von ihrem spezifischen Thema vereinen seine Bilder sowohl Provokation als auch Eleganz.

Robert Mapplethorpe schloss 1970 sein Studium am Pratt Institute Brooklyn mit einem BFA ab. Er nahm 1977 und 1982 an der Documenta teil. Seine Arbeiten wurden weltweit in Einzelausstellungen gezeigt, u. a. im Saint Laurent Rive Droite (2022), im Solomon R. Guggenheim Museum (2019; 2005), im LACMA und J. Paul Getty Museum (2016), im Musée des Beaux-Arts de Montréal (2016), im Museum of Contemporary Art Kiasma (2015), in der Tate Modern (2008; 2014), im Grand Palais (2014), in der Modern Art Oxford (2009), im Whitney Museum of American Art (2008), im MoMA P.S.1 (2006; 2008), im Nationalmuseum Stockholm (2007), im

Museo Reina Sofía (2006), im Tel Aviv Museum of Art (2004), und im FRAC, Paris (2003). Seine XYZ-Portfolios wurden 2020 in der Galerie Thomas Schulte ausgestellt.

Seine Arbeiten sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen zu finden, darunter das Art Institute of Chicago, die Australian National Gallery, das Boston Museum of Fine Arts, das Dallas Museum of Fine Arts, das Hara Museum of Contemporary Art, das International Center of Photography, New York, das Israel Museum, das Madison Art Center, das Metropolitan Museum of Art, das Museum Ludwig, Köln, das Museum of Fine Arts, Houston, das Museum of Modern Art, New York, das New Orleans Museum of Art, das Centre Georges Pompidou, das San Francisco Museum of Modern Art, das Stedelijk Museum und das Victoria & Albert Museum. Kurz vor seinem frühen Tod gründete Mapplethorpe die Robert Mapplethorpe Foundation, die sich der Förderung der Fotografie widmet und die AIDS-Förderung unterstützt.