

COSIMA ZU KNYPHAUSEN MAESTRA

AS PART OF BERLIN ART WEEK

GALERIE THOMAS SCHULTE POTSDAMER STRASSE
14 SEPTEMBER TO 2 NOVEMBER 2024

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte Potsdamer
Strasse
Potsdamer Strasse 81B, Mercator
Höfe

Phone: +49 (0) 30 2062 7550
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
11pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Cosima zu Knyphausen, *Erziehung des Herzens (ira, resaca y aguas termales)*, 2022, ink on fabric, 15 × 15 cm | 5 7/8 × 5 7/8 in

For the inaugural show in the new space at Mercator Höfe on Potsdamer Straße in Berlin, Galerie Thomas Schulte presents a solo exhibition of recent paintings and drawings by Cosima zu Knyphausen. Through varied techniques, formats and materials, zu Knyphausen draws on sources from the art historical, literary and pop cultural to the everyday, personal and self-referential. The works brought together here under the title of *Maestra* trace fragmentary paths to learning and discovery across different realms of education and desire. What opens up is a layered reflection: on historical representations of women, as artists and in art; and the vocation of artist, its current models and canons, through the lens of her own artistic training and practice.

Whether contoured in loosely sketched, yet bold lines or taking shape through blurred atmospheres of vibrant colors in diffuse strokes, zu Knyphausen's works invite us to draw close, as though peering into a book. In scenes frequently set in interiors, this impression is amplified by depictions and enactments of contemplation, analysis, reading, interpretation, and reinterpretation.

A drawing offering a prelude, an invitation to the exhibition—which fittingly takes place down the street from the former site of a historic painting school for female artists¹—depicts the allegorical 'Elements of Art': Design, Composition, Coloring, and Invention. Here, zu Knyphausen looks to the motif realized in the room-framing ceiling paintings of Angelika Kauffmann from 1778-80, which notably featured female figures in all four images. As representations of intellectual and creative activity considered fundamental to art, they also reflect the disciplinary pillars through which systems of organizing and categorizing have been upheld. This referential quality, evident not only in the quoting of another artist, but also in the portrayal of the artistic process itself, is a thread that runs through. Titles of works like *Ibidem* (2023) and *La Source* (2024)—both of which show women in intimate pairings or groups as they pore over books or images together—even call on systems of citation embedded in the material of study. These, in turn, point to a certain place: to a beginning.

Among recurrent subjects like the artist's studio or the revisiting of works by historical figures like Artemisia Gentileschi, there are allusions to zu Knyphausen's own education—a kind of beginning: from attending an all-girls Catholic school to studying painting at art school. The latter at times appears in lighthearted, discrete references to the scathing mark left by an authoritarian professor. The figure of the professor is present and repeated in different works. In *Boden der HGB (dreckig)* (2022/23), for example, she stands at the end of a corridor facing a window, almost a shadow. What gives definition to the scene, however, is the black-and-white tiling of the art school's floor. A moment framed by place, the pattern is not only reproduced in the small image at the center of the canvas, but is also blown up around it, extending to its edges. It could continue on, or perhaps open up to reveal something else entirely.

1 Founded in the late 19th century, the first painting school to offer training to female artists in Germany, before they were allowed to study in art academies, was located at Potsdamer Straße 98.

Such works—in which an image substantially smaller than the canvas is framed by, or layered with, an abstract pattern—often recall medieval miniatures and motifs. While the image fills more of the surface in other paintings, it is at times also vividly outlined, or contained within a rough oval, like a thought bubble illustrating a daydream. And still others comprise multiple scenes placed side by side, or stacked on top of one another, similar to a comic strip. Throughout, presented as vignettes, their pictorial framing is clear.

Further themes related to role models, complicity, and lesbian desire crop up. From snippets of a music video by t.A.T.u (“All The Things She Said” from 2002), framed by the motif of a chain-link fence; to a playful inversion of *Death and the Maiden* (2024), in which a naked figure stands confidently before a bed, presenting herself to the reclining skeleton of a lover; or a hazy scene in the interior of Möbel Olfe, a beloved queer bar in Berlin. Individual moments big and small, profound and mundane, fictional and real, across time and space, here occupy the same plane.

This fragmentary, patchwork approach is also reflected in zu Knyphausen’s use of materials that have been left over or produced through her time and work in the studio. These include more explicit references to painting production, such as strips of canvas and used staples, as well as more metaphorical ones, like egg shells. *How difficult can it be* (2024), for example, comprises a spattering of loosened staples on a dark teal background with a rugged piece of canvas applied to the center. In it, a small image in succinct black outlines shows an artist engaged in building a stretcher frame. While the egg shells similarly lend themselves to textured surfaces, they are also used for more elaborate, irregular patterns of tiling, like mosaics. In *Egg Mosaic VI* (2024), the broken shells are assembled, from randomness, into a specific grid: a chessboard. Left open and blank, it holds the potential for actions both planned and unpredictable. It offers a framework: for the configuration of different parts, rules, roles, strategies, and relations; for a kind of world-building.

In *Maestra*, we are invited to contemplate our notions of trajectories to be followed, sets of rules to be mastered, and what is taught, learned, and often left out of such structures. More than an attempt to accumulate knowledge, achievements, or recognition; through continuous repetitions, reworkings and reimaginings, it is the desire to understand, (un)learn, create and transform, that is conveyed. A desire to seek out new narratives and representational possibilities, to pick up the pieces and build the frame anew.

Text by Julianne Cordray

Cosima zu Knyphausen (born 1988) is a Chilean artist based in Berlin. She studied at Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig from 2009 to 2017 and was a participant of BPA Berlin Program for Artists in 2018. A catalogue with her graduation work was published in 2017 as a collaboration between Hamburger Bahnhof and 50Hertz. During the outbreak of the Covid pandemic, she was an artist in residency at Fundación Casa Wabi, Puerto Escondido, Mexico, in 2020. Cosima zu Knyphausen has been a guest lecturer at HfK Bremen (2023) and guest mentor at BPA (2021). Recent solo exhibitions include Sebastian Gladstone (2024), Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile (2022), Weiss Falk, Basel (2022), piloto pardo, London (2021), and stadium, Berlin (2020). Furthermore, she has participated in group exhibitions at Galerie Wedding, Berlin (2019), Verein für zeitgenössische Kunst, Leipzig (2021), Kunstverein KunstHaus Potsdam (2022), Berghain, Berlin (2020), Briefing Room, Brussels (2023), and XYZ collective, Tokyo (2023). Her monograph *Cento* was published with Bom Dia Boa Tarde Boa Noite in Berlin in 2023.

COSIMA ZU KNYPHAUSEN MAESTRA

IM RAHMEN DER BERLIN ART WEEK

GALERIE THOMAS SCHULTE POTSDAMER STRASSE
14. SEPTEMBER ^{BIS} 2. NOVEMBER 2024

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte Potsdamer
Strasse
Potsdamer Strasse 81B, Mercator
Höfe

Phone: +49 (0) 30 2062 7550
mail@galeriethomasschulte.com

Opening hours: Tue – Sat,
11pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.com

Cosima zu Knyphausen, *Erziehung des Herzens (ira, resaca y aguas termales)*, 2022, ink on fabric, 15 × 15 cm | 5 7/8 × 5 7/8 in

Zur Eröffnung der neuen Räume in den Mercator-Höfen in der Potsdamer Straße zeigt die Galerie Thomas Schulte eine Einzelausstellung mit neueren Malereien und Zeichnungen von Cosima zu Knyphausen. In einer Vielzahl von Techniken, Formaten und Zeichnungen schöpft Knyphausen aus ganz unterschiedlichen Quellen: von der Kunstgeschichte und Literatur über die Popkultur bis hin zum Alltäglichen, Persönlichen und Selbstbezüglichen. Die hier unter dem Titel *Maestra* versammelten Arbeiten zeichnen fragmentarische Pfade des Lernens und Entdeckens unterschiedlicher Gebiete der Bildung und des Begehrens nach. Dabei eröffnet sich eine vielschichtige Reflexion: über historische Darstellungen von Frauen, als Künstlerinnen und in der Kunst; und über die Berufung zur Künstlerin, deren aktuelle Modelle und Kanons, betrachtet durch die Linse der eigenen künstlerischen Ausbildung und Praxis.

Ob konturiert in lose skizzierten und dennoch entschlossenen Linien, oder in unscharfen Atmosphären von kräftigen Farben in diffusen Strichen Form annehmend – Knyphausens Arbeiten fordern uns dazu auf, ihnen nah zu kommen, als würden wir in ein Buch blicken. In häufig in Innenräumen spielenden Szenen, wird dieser Eindruck durch Darstellungen und Inszenierungen von Kontemplation, Analyse, Lektüre, Interpretation und Reinterpretation noch verstärkt.

Eine Zeichnung, ein Auftakt oder Vorspiel, eine Einladung zu einer Ausstellung – die passenderweise ein paar Häuser entfernt vom früheren Standort eine historischen Malerschule für Künstlerinnen¹ stattfindet – zeigt die allegorischen „Elemente der Kunst“: Gestaltung, Komposition, Farbgebung und Ideenfindung. Hier blickt Knyphausen zu dem den Raum einrahmenden Deckengemälde von Angelika Kauffmann von 1778-80, das auf allen vier Bildern bemerkenswerterweise weibliche Figuren zeigt. Als Darstellungen von intellektueller und kreativer Aktivität, die als grundlegend für Kunst galt, spiegeln sie auch die disziplinarischen Säulen wider, durch die die Systeme, die die Kunst organisieren und kategorisieren, aufrechterhalten werden. Diese Referenzialität, die sich nicht nur im Zitieren einer anderen Künstlerin deutlich zeigt, sondern auch in der Darstellung des künstlerischen Prozesses selbst, ist ein roter Faden, zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Die Titel von Arbeiten wie *Ibidem* (2023) und *La Source* (2024), die beide Frauen in vertrauter Paar- oder Gruppenkonstellation zeigen, wie sie gemeinsam in Bücher oder Bilder vertieft sind, verweisen sogar auf Zitiersysteme, die in das Studienmaterial eingebettet sind. Diese wiederum verweisen auf einen bestimmten Ort: einen Anfang.

In den wiederkehrenden Sujets wie dem Atelier der Künstlerin oder dem Wiederaufgreifen von Arbeiten historischer Figuren wie Artemisia Gentileschi gibt es Hinweise auf Knyphausens eigene Bildungsgeschichte – eine Art Anfang: vom Besuch einer katholischen Mädchenschule bis hin zum Maleriestudium an

1 Die Ende des 19. Jahrhunderts gegründete erste Malschule, die Künstlerinnen in Deutschland ausbildete, bevor sie an Kunstakademien studieren durften, befand sich in der Potsdamer Straße 98.

der Akademie. Letzteres erscheint gelegentlich in unbeschwerten, diskreten Verweisen auf eine vernichtende Beurteilung durch eine autoritäre Professorin. Die Figur der Professorin ist in unterschiedlichen Arbeiten präsent und wird wiederholt – auf *Boden der HGB (dreckig)* (2022/23) beispielsweise steht sie am Ende eines Flurs vor einem Fenster, fast wie ein Schatten. Was dieser Szene allerdings erst Definition verleiht, sind die schwarz-weißen Bodenkacheln der Akademie. Der Moment wird vom Ort eingerahmt: Das Muster wird nicht nur im kleinen Bild im Zentrum der Leinwand reproduziert, sondern dehnt sich darum herum vergrößert aus und zieht sich bis den Rändern. Es könnte sich fortsetzen oder sich vielleicht öffnen, um etwas ganz anderes zu offenbaren.

Solche Arbeiten, bei denen ein Bild, das deutlich kleiner als die Leinwand ist, von einem abstrakten Muster eingerahmt oder überlagert wird, erinnern oft an mittelalterliche Miniaturen und Motive. Wo das Bild in anderen Gemälden einen größeren Teil der Oberfläche ausfüllt, ist es manchmal stark umrandet oder befindet sich in einem ungefähren Oval, wie eine Gedankenblase, die einen Tagtraum illustriert. Und wiederum andere Arbeiten enthalten mehrere nebeneinander platzierte oder übereinander gestapelte Szenen, ähnlich wie bei einem Comic. Präsentiert als Vignetten, ist ihre bildliche Rahmung durchgängig klar erkennbar.

Weitere Themen wie Vorbilder, Komplizenschaft und lesbisches Begehren werden verhandelt. Von Ausschnitten aus einem Musikvideo von t.A.T.u („All The Things She Said“ aus dem Jahr 2002), eingerahmt vom Motiv eines Maschendrahtzauns, bis hin zu einer spielerischen Umkehrung des Sujets Der Tod und das Mädchen in *Death and the Maiden* (2024), wo eine nackte Figur sich selbstbewusst dem im Bett liegenden Skelett präsentiert, oder eine verschwommene Szene in der beliebten queeren Berliner Bar Möbel Olfe. Einzelne Momente, seien sie nun groß oder klein, tiefschürfend oder banal, fiktional oder real, nehmen hier quer durch Zeit und Raum dieselbe Fläche ein.

Diese fragmentarische, patchworkartige Herangehensweise spiegelt sich auch in Knyphausens Verwendung von Materialien wider, die übriggeblieben sind oder während ihrer Arbeit im Atelier hergestellt wurden. Dazu gehören deutlichere Verweise auf die Bildproduktion, wie Leinwandstreifen und benutzte Drahtklammern, aber auch eher metaphorische, wie beispielsweise Eierschalen. *How difficult can it be* (2024) enthält beispielsweise verstreute geöffnete Drahtklammern auf einem blaugrünen Hintergrund, auf dessen Mitte ein ausgefranztes Stück Leinwand angebracht ist. Darauf zeigt ein kleines Bild in knappen Umrissen eine Künstlerin beim Bau eines Keilrahmens. Eierschalen bieten sich auf ähnliche Weise für strukturierte Oberflächen an, werden aber auch für aufwändigere, unregelmäßige Kachelmuster verwendet, wie Mosaik. In *Egg Mosaic VI* (2024) werden die zerbrochenen Schalen aus einer wahllosen Anordnung in ein spezifisches Raster zusammengesetzt: ein Schachbrett. Offen und leer gelassen, birgt es das Potential für sowohl geplante als auch unvorhersehbare Handlungen. Es bietet einen Rahmen: für die Konfiguration unterschiedlicher Teile, Regeln, Rollen, Strategien und Beziehungen; für eine

Art Gestaltung der Welt.

In *Maestra* sind wir dazueingeladen, unsere Vorstellungen von vorgegebenen Entwicklungsbahnen und zu befolgenden Regeln zu überdenken und zu hinterfragen, was gelehrt, gelernt und häufig auch weggelassen wird. Es geht nicht nur um den Versuch, Wissen, Errungenschaften oder Anerkennung anzuhäufen; durch ständige Wiederholungen, Überarbeitungen und Neuvorstellungen wird der Wunsch vermittelt, etwas zu verstehen, (un)zu lernen, zu schaffen und zu verändern. Der Wunsch, neue Erzählungen und Darstellungen zu finden, die Teile wieder in die Hand zu nehmen und den Rahmen neu zu bauen.

Text von Julianne Cordray

Übersetzung von Wilhelm v. Werthern

Cosima zu Knyphausen (geboren 1988) ist eine chilenische Künstlerin, die in Berlin lebt. Sie studierte von 2009 bis 2017 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und war 2018 Teilnehmerin des BPA Berlin Program for Artists. Ein Katalog mit ihren Abschlussarbeiten wurde 2017 in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Bahnhof und 50Hertz veröffentlicht. Während des Ausbruchs der Covid-Pandemie war sie 2020 Artist in Residency in der Fundación Casa Wabi, Puerto Escondido, Mexiko. Cosima zu Knyphausen war Gastdozentin an der HfK Bremen (2023) und Gastmentorin an der BPA (2021). Zu ihren letzten Einzelausstellungen zählen Sebastian Gladstone (2024), Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile (2022), Weiss Falk, Basel (2022), piloto pardo, London (2021) und stadium, Berlin (2020). Darüber hinaus hat sie an Gruppenausstellungen in der Galerie Wedding, Berlin (2019), KV- Verein für zeitgenössische Kunst, Leipzig (2021), Kunstverein KunstHaus Potsdam (2022), Berghain, Berlin (2020), Briefing Room, Brüssel (2023) und XYZ collective, Tokyo (2023) teilgenommen. Ihre Monografie *Cento* wurde 2023 bei Bom Dia Boa Tarde Boa Noite in Berlin veröffentlicht.