

Sperling, Enhuberstr. 6, 80333 Munich, Germany
+49 89 54849747, mail@sperling-munich.com
www.sperling-munich.com

Perception meets Disruption:

A brief conversation about life

By Misal Adnan Yıldız

Malte Zenses presents nine new paintings and three sculptures at Sperling's new location at Enhuberstr. 6 in Munich-Maxvorstadt. One of them carries a warning: **"- Life is brief"** The titles of these paintings contain many references, from Aschenputtel (the folk tale known as Cinderella) to the *Berlin living legend* and pioneer of queer cinema and activist Rosa von Praunheim, or from Robin Hood, associated with "taking from the rich and giving to the poor", to hedonism, the philosophy that proposes pleasure instead of pain. They evoke unexpected meanings, inviting the viewer to engage their imagination and connect on an individual and personal level. These works seem to speak directly to their audience through the words and expressions embodied in the square film frame, much like watching TV with subtitles.

Unlike many artists who focus on surface-level aesthetics, Zenses' paintings demand from their potential viewers to engage with the underlying forms, narratives and themes. The three sculptures, titled "Bad", "Garten", and "Küche" (in English: bathroom, garden and kitchen) whisper about our relationships with domestic spaces, zoning, and the new idea of home.

As someone who had been following his work and admiring his perspective, I was excited to dive deeper into his artistic logic. When we met for the first time, he was wearing a basecap with a clear message on it: "civilist". Meanwhile, in Istanbul, the street protests had just been sparked by the imprisonment of the most powerful opponent and the people's choice presidential candidate – and this "civilist" was in preparation for three shows in a row between continents. Our second meeting in his studio felt like a genuine connection that transcended the superficial realm of social media, first world problems, and peer pressure etc. His artistic imagination, sense of humor, and narrative politics resonated with me on a profound level, especially during a transformative period in my life. As written on his canvas: **"- but I thought it only fair to give you a sporting chance"**

Zenses' presence felt like a breath of fresh air in an era marked by the uncertainty. For many reasons, he was the right 'German' among a few left around me especially in this politically polarized climate and dark times. In one of his paintings, it says: **"- Sit up and look at the TV."** Silence is not on our side these days if you are not a *bio-deutsch* citizen in this country, whether you are a migrant, in exile or a refugee. In the USA, trans and LGBTQ+ individuals are added to the target groups by the alt-right, and the Gulf of Mexico is renamed. **"- And that is what you will always be."**

Sperling

During our conversation, he referred to a small book with a green cover and the accompanying exhibition at Kunstverein Nürnberg as a defining moment in his artistic development: “in tyrannis”. With Zenses, I share an interest in the same term, which I would like to explore further: Anonymity. One of our similarities is that we both think, relate and engage by looking at streets, parks, the waste economy, hunger, poverty and possible forms of upcycling, sharing and connecting. His sculptural forms made from fabric and found materials reflect the uncanny positioning of figures in the gallery space. These forms, similar in size to human bodies, remind me of the silenced, muted and unseen crowds, the underdogs, the people on the street. One can identify with them when walking alone on windy nights in Berlin. In another of his paintings we read: “- **Because that is what you are.**”

Zenses’s studio is a treasure trove of creativity and inspiration reflecting his artistic vision. His archive of materials documents the patterns of our *zeitgeist* and serves as a rich pool for his artistic thinking including film stills and screenshots ranging from 1960s Hollywood to obscure Indie productions; Berlin newspapers from the 1970s to the present day; subcultural references to music and literature such as stickers, napkins, found notes; second-hand clothes and photographs (found, bought, or taken by the artist), moreover his archive includes the journals of his ongoing drawing practice.

What you will see in this exhibition is a careful rendering from a long process of living and working for a better perception: “- **you shall get what is coming to you.**”

[This text was commissioned on the occasion of the solo exhibition *Durchhalten galore! Pinturas para perros.* by Malte Zenses at Sperling in Munich in collaboration with Pequod Co. in Mexico City]

VARIOUS
OTHERS 25

Contemporary Art Munich
May 08-18

Sperling, Enhuberstr. 6, 80333 Munich, Germany
+49 89 54849747, mail@sperling-munich.com
www.sperling-munich.com

Gebrochene Wahrnehmung:

Ein kurzes Gespräch über das Leben

Von Misal Adnan Yıldız

Malte Zenses präsentiert neun neue Malereien und drei Skulpturen am neuen Standort von Sperling in der Enhuberstr. 6 in München-Maxvorstadt. Eines der Bilder trägt eine Warnung: **“- Life is brief”** [Das Leben ist kurz]. Die Titel der Bilder enthalten viele Bezüge, von Aschenputtel über den legendären Berliner Pionier des Queer-Kinos und Aktivisten Rosa von Praunheim oder von Robin Hood („Nehmen von den Reichen und Geben an die Armen“) bis hin zum Hedonismus, der Philosophie, die Genuss statt Schmerz propagiert. Sie rufen unerwartete Bedeutungen hervor und laden die Betrachter*innen ein, ihre Vorstellungskraft zu aktivieren und sich auf einer individuellen und persönlichen Ebene zu verbinden. Diese Werke scheinen durch die Worte und Ausdrücke im rechteckigen Filmbild direkt zu ihrem Publikum zu sprechen, ähnlich wie beim Fernsehen mit Untertiteln.

Im Gegensatz zu vielen Künstler*innen, die sich auf eine direkte Ästhetik konzentrieren, verlangen Zenses' Bilder von ihren potenziellen Rezipient*innen, sich mit den zugrunde liegenden Formen, Erzählungen und Themen auseinanderzusetzen. Die drei Skulpturen mit den Titeln „Bad“, „Garten“ und „Küche“ greifen auf subtile Weise Themen wie die menschliche Beziehung zu Innenräumen, Städtebau und neue Theorien des Wohnens auf.

Als jemand, der Malte Zenses' Arbeit verfolgt und seine Perspektive bewundert hat, war ich gespannt darauf, tiefer in seine künstlerische Logik einzutauchen. Als wir uns zum ersten Mal trafen, trug er eine Basecap mit einer klaren Botschaft: „Civilist“. Währenddessen waren in Istanbul gerade die Straßenproteste durch die Inhaftierung des vom Volk gewollten Präsidentschaftskandidaten entfacht worden – und dieser „Zivilist“ bereitete sich auf drei aufeinanderfolgende Ausstellungen zwischen zwei Kontinenten vor. Unser zweites Treffen in seinem Studio fühlte sich wie eine echte Verbindung an, die über den oberflächlichen Bereich von sozialen Medien, Erste-Welt-Probleme und den Konformitätsdruck unserer Branche hinausging. Seine künstlerische Vorstellungskraft, sein Sinn für Humor und seine Geschichten haben mich zutiefst berührt, vor allem in einer Zeit der Veränderung in meinem eigenen Leben. Ein weiteres Zitat auf einer Leinwand lautet: **“- but I thought it only fair to give you a sporting chance”** [aber ich fand es nur fair, dir eine Chance zu geben].

Zenses' Präsenz war ein frischer Wind in einer von Unsicherheit geprägten Zeit. Aus vielen Gründen war er der richtige „Deutsche“ unter den wenigen, die ich in meinem Umfeld noch hatte in dieser politisch polarisierten Atmosphäre. Auf einem seiner Bilder heißt es: **“- Sit up and look at the TV.”** [Sitz gerade und schau auf den Fernseher]. Das Schweigen ist in diesen Tagen nicht auf unserer Seite, wenn du kein *biodeutscher* Bürger in diesem Land bist, ob als Migrant, im Exil oder als Geflüchtete*r. In den USA werden Trans- und

Sperling

LGBTQ+-Personen zu den Zielgruppen der Alt-Right hinzugefügt, und der Golf von Mexiko wird umbenannt: “- **And that is what you will always be.**” [Und das wirst du immer sein].

Während unseres Gesprächs verwies er auf ein kleines Buch mit grünem Einband und die dazugehörige Ausstellung „in tyrannis“ im Kunstverein Nürnberg als einen entscheidenden Moment in seiner künstlerischen Entwicklung. Mit Zenses teile ich ein Interesse an demselben Begriff, den ich gerne weiter erforschen möchte: Anonymität. Eine unserer Gemeinsamkeiten ist, dass wir beide nachdenken, in Beziehung treten und uns engagieren, indem wir uns mit Straßen, Parks, Abfallwirtschaft, Hunger, Armut und möglichen Formen des Upcyclings, des Teilens und der Verbindung beschäftigen. Seine skulpturalen Formen aus Stoff und gefundenen Materialien spiegeln die unheimliche Positionierung von Figuren im Galerieraum wider. Diese Formen, die in ihrer Größe menschlichen Körpern gleichen, erinnern mich an die schweigenden, stummen und ungesehenen Massen, die Underdogs, die Menschen auf der Straße. Man kann sich mit ihnen identifizieren, wenn man in kalten Nächten in Berlin allein unterwegs ist. In einem anderen seiner Bilder liest man: “- **Because that is what you are.**” [Weil es das ist, was du bist].

Das Atelier von Zenses ist eine Fundgrube für Kreativität und Inspiration, die seine künstlerische Vision widerspiegelt. Sein Materialarchiv dokumentiert Beispiele unseres Zeitgeistes und dient als reichhaltiger Fundus für sein künstlerisches Denken. Dazu gehören Filmstills und Screenshots von Hollywood aus den 1960er Jahren bis hin zu obskuren Indie-Produktionen; Berliner Zeitungen aus den 1970er Jahren bis heute; subkulturelle Bezüge zu Musik und Literatur wie Aufkleber, Servietten, gefundene Notizen; Second-Hand-Kleidungen und Fotografien (gefunden, gekauft oder vom Künstler aufgenommen), außerdem umfasst sein Archiv die Tagebücher seiner fortlaufenden Zeichnungen.

Was Sie in dieser Ausstellung sehen werden, ist die sorgfältige Wiedergabe eines langen Prozesses des Lebens und der Arbeit für eine bessere Wahrnehmung: “- **you shall get what is coming to you.**” [ihr werdet bekommen, was ihr verdient].

[Dieser Text wurde in Auftrag gegeben anlässlich der Einzelausstellung *Durchhalten galore! Pinturas para perros.* von Malte Zenses bei Sperling in München in Kollaboration mit Pequod Co. in Mexiko-Stadt]

VARIOUS
OTHERS 25

Contemporary Art Munich
May 08-18