

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions Gruppenausstellung

25. Januar - 24 Februar, 2024

‘The Cave 2.0’, die interaktive Gruppenausstellung, befasst sich mit den tiefgründigen Konzepten in Platons philosophischer Allegorie. Inspiriert von Platons Essay lädt uns diese fesselnde Schau dazu ein, das Wesen der Realität, der Wahrnehmung und des Strebens nach Wahrheit zu hinterfragen.

Wenn man diesen zum Nachdenken anregenden Raum betritt, kann man sich leicht in ein Reich versetzt fühlen, das die Grenzen der Wahrnehmung herausfordert. So wie Platons Gefangene in einer dunklen Höhle lebten, in der sie nur flackernde Schatten an den Wänden wahrnahmen, so erforscht unsere Ausstellung den Begriff der Erleuchtung und der Befreiung des Geistes.

Jeder Künstler erforscht in seiner idiosynkratischen künstlerischen Sprache die Idee des Wahrgenommenen gegenüber der Realität. Jedes ausgestellte Kunstwerk soll zur Selbstreflexion anregen und lädt dazu ein, die Schatten zu hinterfragen, die die eigene Wahrnehmung beherrschen können.

Beim Betrachten der Ausstellung begegnet man Vielzahl künstlerischer Medien, darunter Fotografie, Gemälde, interaktive Gemälde, Linolschnitte und digitale Animationen, die als Katalysator für die Selbstreflexion dienen und uns ermutigen, über unsere vorgefassten Meinungen hinauszugehen und uns mit den Illusionen auseinanderzusetzen, die unsere Weltsicht prägen könnten.

Udo Spreitzenbarth enthüllt in seinen Schwarz-Weiß-Fotografien die Schatten fast als die Hauptakteure des Fotos. In seinen Porträts unterstreicht das Wechselspiel von Licht und Schatten, Helligkeit und Dunkelheit, die Mehrdeutigkeit, dramatisiert die Szene und erzeugt Spannung.

Carmen Belean appelliert an unseren Sinn für das Geheimnisvolle, wie in ihrem Werk Pan/Faunus, in dem die antike Gottheit der Fruchtbarkeit, der Natur und der Wildheit inmitten von grünem Laub kaum sichtbar ist. Indem sie winzige Details darstellt, nutzt Belean die fesselnde Eigenschaft des Trompe-l'oil, um unsere Aufmerksamkeit in einem malerischen Austausch zwischen Mimetik und Abstraktion zu fesseln. Ihre Serie von kleinformativen Gemälden spielt auf die Sehnsucht nach einer idyllischen Vision von unberührter Wildnis an, in der man sich sicher, geschützt und ganz in die Natur eingetaucht fühlt.

Im Vergleich dazu spielt Ivo Nikic in seinen interaktiven Werken mit der Allegorie der Höhle, indem er die Betrachter auffordert, sich aktiv an der Schaffung neuer Realitäten zu beteiligen. Seine magnetischen Patches lassen sich auf den metallischen Leinwänden leicht neu anordnen, um scheinbar neue Kunstwerke zu schaffen. In seinen Standbildern hingegen werden die AirPods zu Leuchttürmen der gesagten und empfangenen Botschaft, so wie das Feuer in der Höhle von Platons Allegorie die Quelle aller Missverständnisse ist.

Eberhard Bitters abstrakte Malerei gewinnt im Kontext von Platons Allegorie eine neue Bedeutung. Der kantige abstrakte Körper, der in der großen Einzelarbeit der Ausstellung dargestellt ist, wurde in seinem unverwechselbaren Stil als reduzierter menschlicher Körper geschaffen. Hier wird er zu einem Objekt mit einer eigenen inneren Energie, die die Materie in der Vertikalen hält.

Bei Kinga Su schließlich kreisen ihren Animationen und Linolschnitten um die Wahrnehmung der Realität und die Meinung über die Gesellschaft und die Umwelt, insbesondere in einer polarisierten Welt und im Zeitalter der Postwahrheit. Die Künstlerin taucht in provokante und zwiespältige Themen ein und entwirrt gekonnt das komplexe Geflecht des menschlichen Denkens. Durch ihre Erkundung enthüllen sie die komplizierten Nuancen, die sich einer einfachen Kategorisierung entziehen, und stellen die Vorstellung von eindeutigen Antworten auf verwirrende Fragen in Frage.

Die Verwendung der traditionellen Linolschnitttechnik mit einem speziell entwickelten Punktschneider ermöglicht es der Künstlerin, subtil und ausgewogen an der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit zu agieren und im Wesentlichen Helligkeit aus Schatten zu schöpfen. Die Vielzahl kleiner weißer Elemente bildet ein einheitliches Bild, das ganz abstrakte Werke schafft und viel Raum für Interpretationen lässt.

"Die Höhle: Unveiling Illusions" bietet nicht nur ein fesselndes visuelles Erlebnis, sondern auch eine Gelegenheit zum Dialog und zur Kontemplation. Es ist eine Reise der Erleuchtung, die unseren Geist für die Möglichkeit einer Realität jenseits des Schattens öffnet. Die Ausstellung lädt Sie dazu ein, Fragen zu stellen, nachzudenken und die transformative Kraft der Kunst zu entdecken, die verborgene Wahrheiten ans Licht bringt und das Unbekannte umarmt.

Events

Donnerstag, 25. Januar, 18:00

Vernissage, in Anwesenheit von Kinga Su

The Cave 2.0: Unveiling Illusions Group Exhibition

Jan. 25 - Feb. 24, 2024

Welcome to "The Cave 2.0: Unveiling Illusions," an immersive art exhibition that delves into the profound concepts presented in Plato's philosophical allegory, "The Cave". Inspired by Plato's essay, this captivating exhibition invites us to question the nature of reality, perception, and the pursuit of truth.

As one step into this thought-provoking space, it is easy to find yourself transported into a realm that challenges the boundaries of perception. Just as Plato's prisoners were confined to a dark cave, where they perceived only shadows flickering on the walls, our exhibition explores the notion of enlightenment and the liberation of the mind.

Each artist in their own idiosyncratic artistic language explores the idea of the perceived versus the reality. Each artwork on display aims to evoke introspection and invites one to question the shadows that may govern one's own perception.

As the viewers navigate through the exhibition, they will encounter a diverse range of artistic mediums, including photography, paintings, interactive paintings, linocut prints, and digital animation, which serve as a catalyst for self-reflection, encouraging us to venture beyond our pre-conceived notions and confront the illusions that might be shaping our worldview.

Udo Spreitzenbarth in his black-and-white photographs unveils the shadows nearly as the main protagonists of the photo. In his portraits the interplay of light and shadow, brightness and darkness, emphasize ambiguity, dramatize the scene, and create tension.

Carmen Belean appeals to our sense of mystery, as in her work Pan/Faunus, where the ancient deity of fertility, nature, and wildness is barely visible surrounded by leafy greens. Portraying minute details, Belean employs the arresting property of the trompe l'oil to capture our attention, in a painterly exchange between the mimetic and the abstract. Her series of small-scale paintings allude to a sense of longing for an idyllic vision of unspoiled wilderness in which one feels safe, protected, and entirely submerged in nature.

In comparison, Ivo Nikic plays with the cave allegory in his interactive works, where viewers are invited to actively engage in creating new realities. His magnetic patches can be easily rearranged on the metallic canvases to create seemingly new artworks. In his still work, on the other hand, the AirPods become beacons of the message being said and received, just as the fire in the cave of Plato's allegory, is the source of all misconception.

Eberhard Bitter's abstract painting gains a new meaning in the context of Plato's allegory. The angular abstract body depicted in the grand solo piece presented in the exhibition has been created in his distinctive style as a reduced human body. Here it becomes an object with its own inner energy holding the matter in vertical position.

Finally, Kinga Su in her animation and linocuts revolves around the perception of reality and opinion about the society and environment, especially in a polarized world and the post-truth era. Diving into provocative and divisive subjects, the artist skillfully unravels the complex tapestry of human thought. Through their exploration, they reveal the intricate nuances that defy simplistic categorization, challenging the very notion of clear-cut answers to perplexing questions.

Using the traditional linocut technique with a specially designed dot-cutter, allows the artist to act subtly and balance at the border between light and darkness, essentially extracting brightness from shadows. The multitude of small white elements builds a unified image creating quite abstract works and leaving plenty of room for interpretation.

"The Cave: Unveiling Illusions" not only offers a captivating visual experience but also provides an opportunity for dialogue and contemplation. It is a journey of enlightenment that opens our minds to the possibility of a reality beyond the shadows. The show invites you to question, ponder, and discover the transformative power of art in illuminating the hidden truths and embracing the unknown.

Events

Thursday, Januar 25., 6 pm

Opening Reception, Kinga Su will be present

Artists

Udo Spreitzenbarth

Spreitzenbarth, a German-born artist who resides and works in New York, is an international fashion, beauty, and art photographer. After his first year in New York City, he shot his first billboard campaign that landed on a screen in Times Square.

His editorial photography has been featured in international issues of Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, and more. His art photography has received international acclaim with a successful series of solo exhibitions in New York, Berlin, Cologne, Frankfurt, Shanghai, and Beijing.

Ivo Nikić

Ivo Nikić (born in 1974 in Pristina, now Kosovo), is a Polish-Kosovan multidisciplinary artist; his work includes painting, photography, installations, objects, video, and actions in urban space. Ivo plays with connotations and undertone, dismantles the world into basic elements, questions ready-made solutions, and re-evaluates categories of beauty and ugliness.

In 2003 he graduated in painting at the Warsaw Academy of Fine Arts, PL in the studio of Prof. Jaroslaw Modzelewski. Since then, he's been an active prolific artist. In 2006 he was an Artist-In-Residence fellow in Bern, Switzerland.

Artists

Carmen Belean

Belean is known for her realistic, multi-faceted paintings that are inspired by nature and themes of femininity and beauty. By drawing on a (neo-)expressionist discourse of painting, combined with a feminist dialogue and the relationship between nature, art, and beauty, her works contribute to a broader concept of female perception and identity.

The Romanian artist contributed to the Golden Globe winner and Oscar-nominated animated movie ‘Loving Vincent’.

Belean received her doctorate in fine art from the Academy of Fine Art in Cluj-Napoca (Romania).

Kinga Su

Kinga Su is a multi-faceted multidisciplinary Polish artist living in Strasbourg. Her main field of expression lies in animation, as she likes to bring images to life. However, she loves to work with her own hands by working with the material so she always resorts to old graphic techniques such as linocut, drypoint, or woodcut. Her recent animation ‘The One’ gained recognition at the International Digital Art Contest in Torun, PL.

Su graduated from French studies at the University of Warsaw and Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland. She currently studies Graphic Communication at Haute École des Arts du Rhin in Strasbourg, France.

Artists

Eberhard Bitter

Eberhard Bitter's art delves into the intricacies of human relationships, offering a candid exploration of self-awareness and interpersonal dynamics through figurative body shapes engaged in dynamic interplay. The characters, portrayed as moving and "dancing" bodies, exist independent of space and time, immersed in the contemplation of the present moment.

Eberhard Bitter was born in 1960 in the Ruhr area, North Rhine-Westphalia, and graduated from painting at the Dortmund University of Applied Sciences and Arts, where he initially began in the field of graphic design, but then changed to liberal arts.

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Udo Spreitzenbarth
If the Soul Had Wings
(Mischa Barton)

Fine Art Print on Hahnemühle paper, face mounted on Alu Dibond
2009
165 x 120 cm
Edition of 3

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Ivo Nikić
In Leaves
Orig. Title “w liściach”

2021
Acrylic on canvas
120 x 120 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Ivo Nikić
In Leaves II
Orig. Title "w liściach II"

2021
Acrylic on canvas
120 x 120 cm

EXOgallery

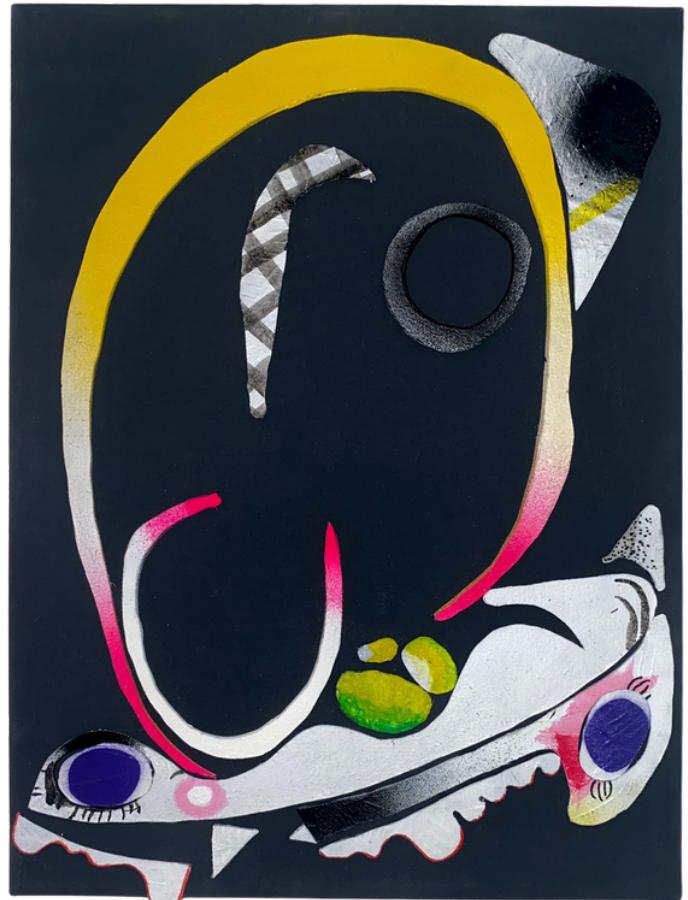
Ivo Nikić
Transformer Nestling
Orig. Title “Transformer Pisklak”

2014

Interactive painting with magnetic patches

40 x 30 cm

Edition 1 of 3

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Eberhard Bitter
Zugehörig

2017
Oil on canvas
200 x 140 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Carmen Belean
Pan

2018-2022
Oil on board in velvet framing mounted on wood
32 x 25 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Carmen Belean
Blue Shadow of a Dark Moon

2023

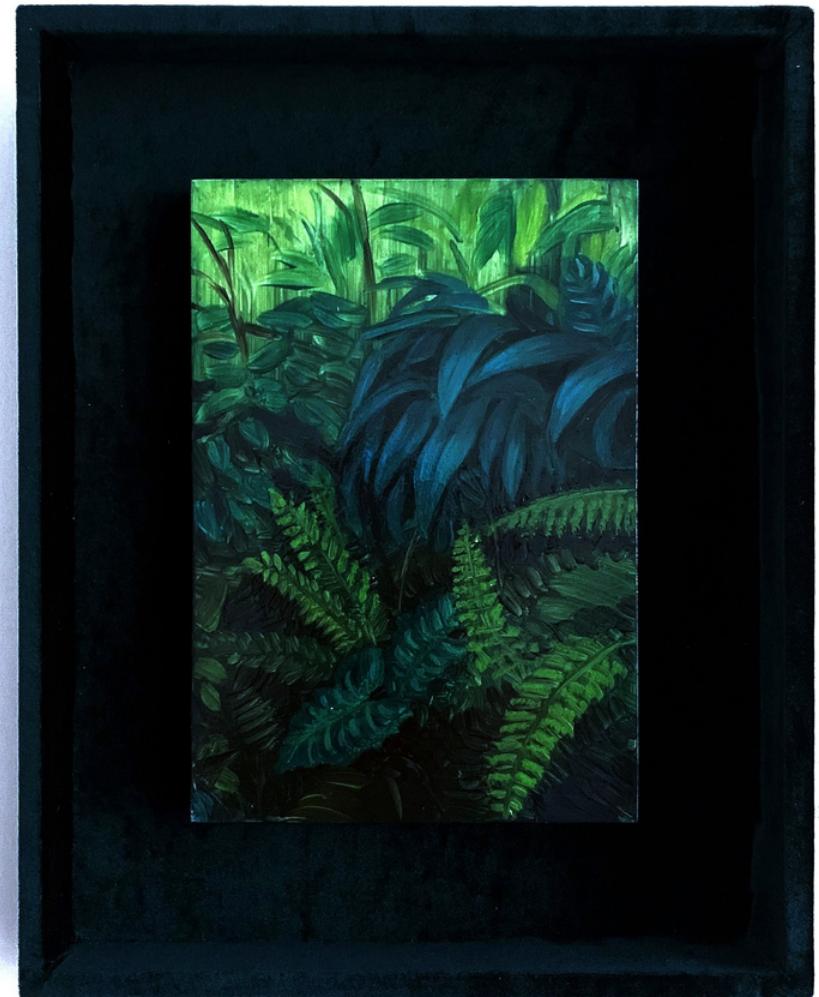
Oil on board in velvet framing mounted on wood
36 x 28 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Carmen Belean
Arcadia

2023

Oil on board in velvet framing mounted on wood
36 x 28 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Carmen Belean
Untitled

2023

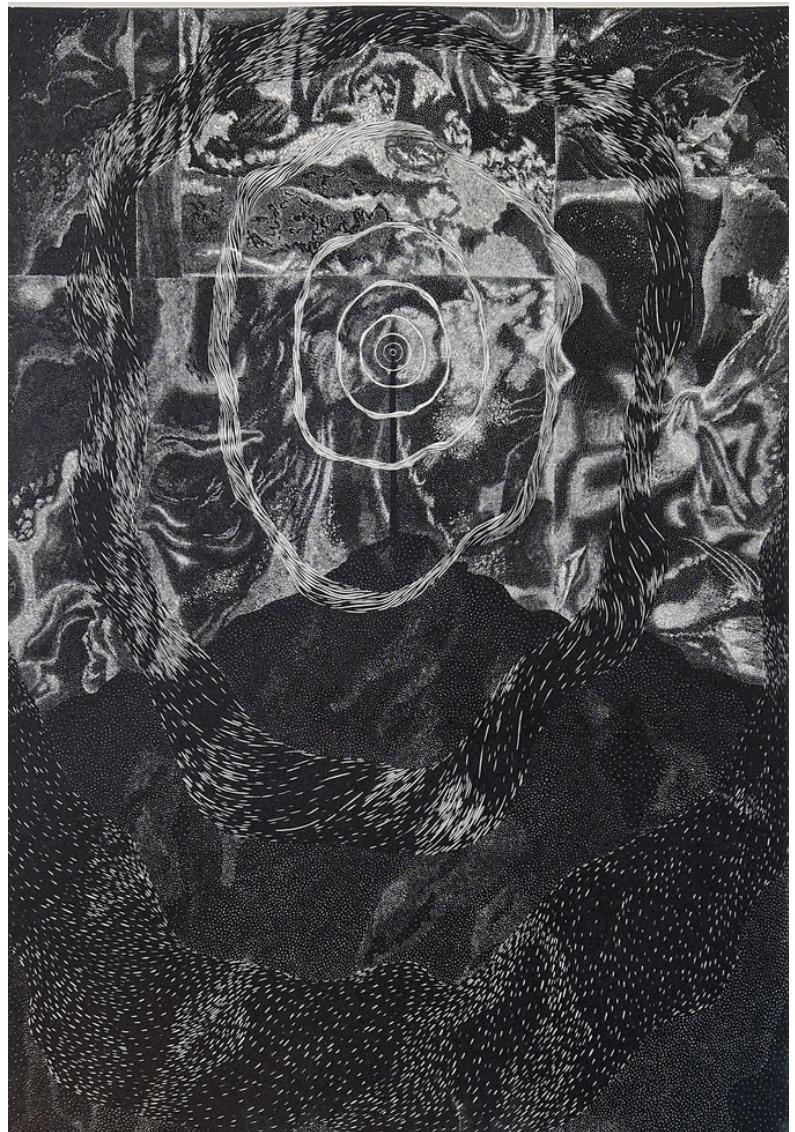
Oil on board in velvet framing mounted on wood
36 x 28 cm

EXOgallery

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

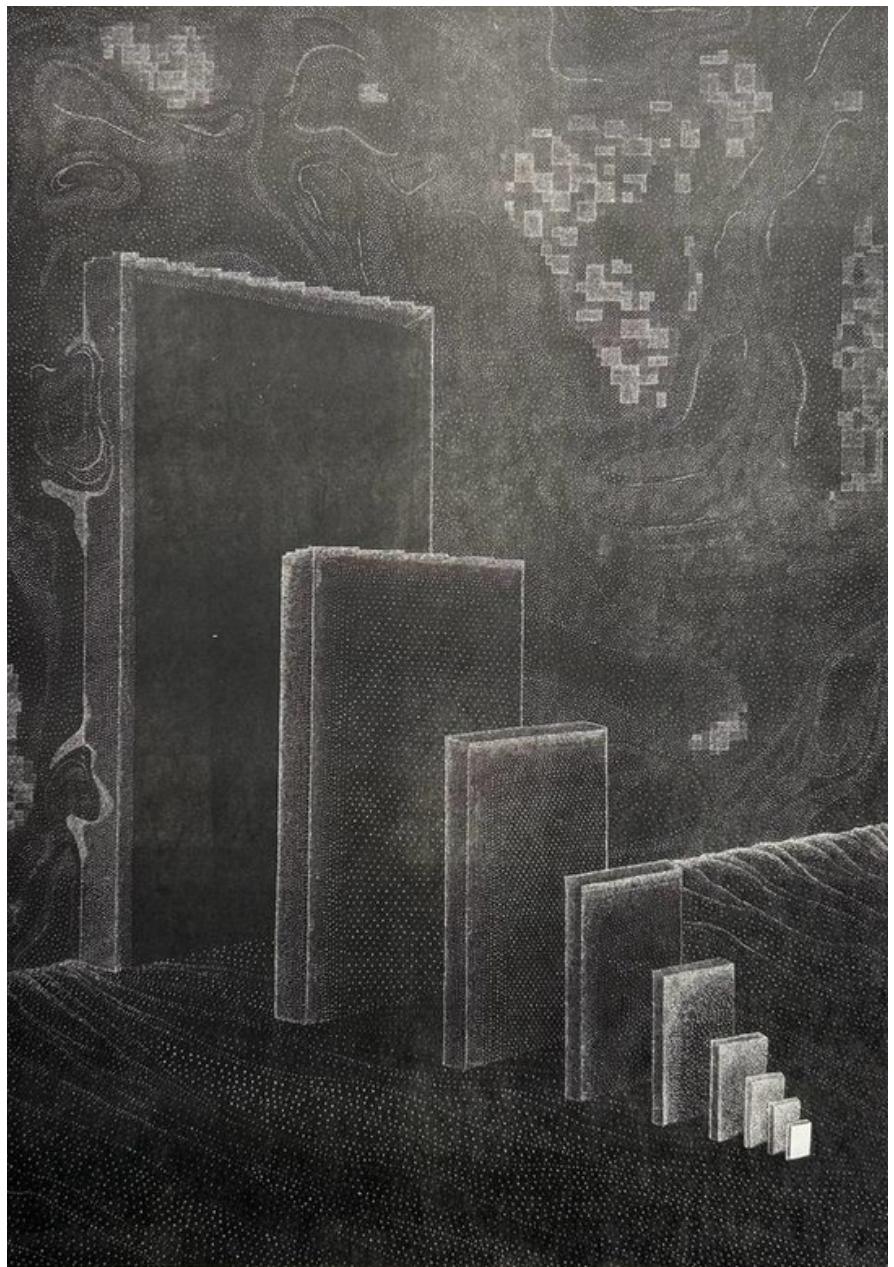
Kinga Su
Diffusion

2023
Linocut Print on Cotton Rag Paper Fabriano Artistico
70 x 50 cm
Edition 1 of 10 + 3 APs

The Cave 2.0: Unveiling Illusions

Jan. 25, 2024
- Feb. 24, 2024

Kinga Su

*Is this a game to
you?*

2023

Linocut Print on Cotton Rag Paper Fabriano Artistico

70 x 50 cm

Edition 1 of 10 + 3 APs