

Thomas Bauers voneinander unabhängigen Werkreihen basieren jeweils auf einer Experimentierphase im Atelier. Hierbei werden zufällig und ungeplant unterschiedliche Materialien kombiniert und miteinander getestet - bis sich irgendwann eine reduzierte Versuchsanordnung ergibt, die zu einer neuen Reihe führt. Somit steht am Anfang immer der Zufall und am Ende eine versuchsanordnungsbedingte Formsprache, die weder mit den vorherigen noch den nachfolgenden Werkgruppen vereinbar sein muss. Die Festlegung auf nur eine Gestaltungsform wird somit systematisch verhindert. Es entstehen figurative Werke, konzeptionelle Arbeiten und Abstraktionen.

Thomas Bauers separate series are each based on an experimental phase in the atelier. Haphazardly and without planning, different materials are put together, on a trial basis, leading to a condensed experimental arrangement which then initiates a new series. It thus all starts by coincidence, resulting in some kind of formulaic language governed by the initial arrangement and not necessarily in accordance with the preceding or following unit. This excludes predefined approaches and systematically denies any kind of determination from the very beginning. The various and heterogeneous forms of representation preclude a clear categorization. (translated by Marc Drosson)

++++
www.thomasbauer.biz

THOMAS BAUER

PORTFOLIO

www.thomasbauer.biz

THOMAS BAUER

-PORTFOLIO-

03-18...	Verfroren
19-32...	Unverträglich
33-42...	Outer space
43-48...	Street view
49-58...	Zeichen und Wunder
59-64...	Bleifrei
65-70...	Invasion
71-72...	Kohlegrillteller
73-82...	minus 12 Grad
83-84...	Backstage
85-86...	Kohleminis
87-90...	Um Kopf und Kragen
91-92...	Zeichnungen
93-94...	Bubblegum
95-96...	Interview
97-98...	CV

VERFROREN<<

Thomas Bauer benutzt Fundstücke aus seiner Umgebung zur Gestaltung seiner aktuellen Reihe „verfroren“. So werden Neonlampen, Marmeladengläser, Rehweweihörner oder Autoreifen einer neuen Bestimmung zugeführt, indem er sie mit grafischen Elementen und diversen Arbeitsmaterialien wie Folien, Lackspray, Farbbremsen und Klebebändern kombiniert. Es entstehen abstrakte, futuristische Objekte, Leinwände und Installationen, in denen sich die collagierten Versatzstücke effektiv zu plastischen Oberflächenreliefs verbinden. Reflektierende, silbrig glänzende Folien werden in die Leinwände und Objekte lasierend eingebrannt und lassen Linien, Farbspuren und abstrakte Formen durchscheinen. Das Spannungsfeld zwischen transformierten Materialien und den minimalistischen grafischen Eingriffen führt zu einer haptisch-sinnlichen Erfahrbarkeit der Arbeiten.

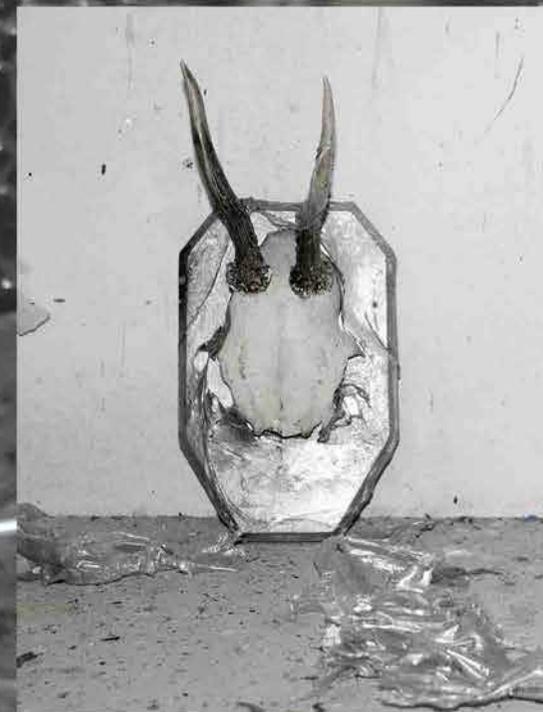

Störfall - 120x100cm, series: verfroren(frozen), 2018, gloss paint, acrylics, spray , neon tube and foil turned on canvas

o.T. - acryl and spray on glove, series: frozen, 2018

Eiszeit - foil, acryl and #spray on deer antlers, 20x13x15cm, series: frozen, 2018

Installation view - gallery BB, paintings, each 120x100cm, acryl, spray and foil burned on canvas, series: verfroren (frozen), 2018

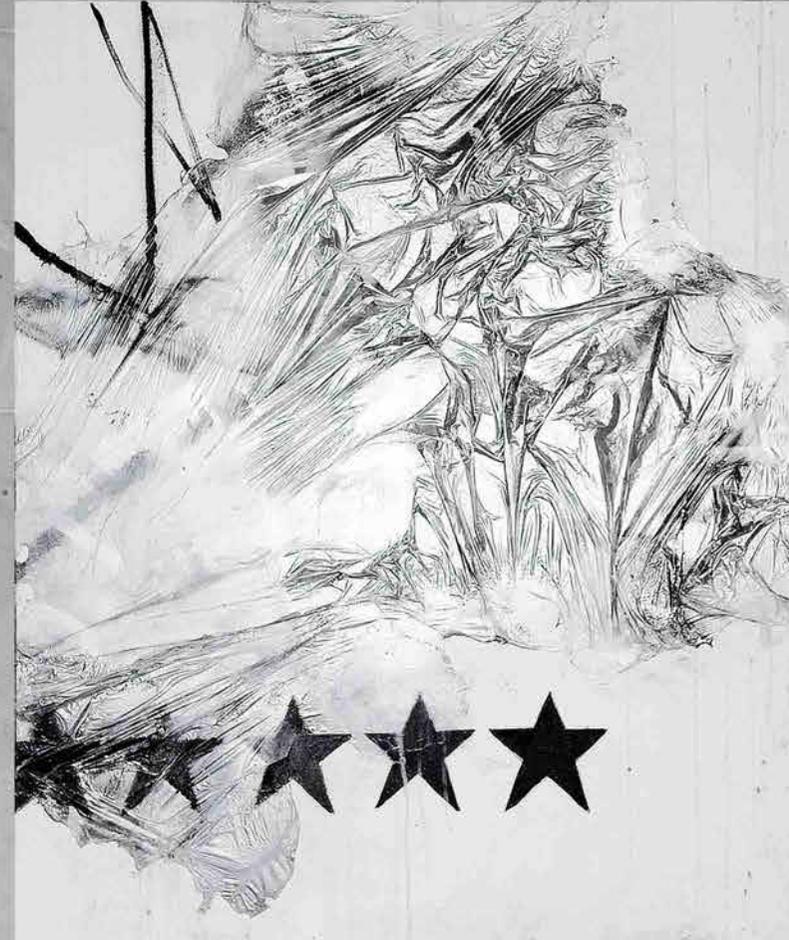
moonwalk - 100x100cm

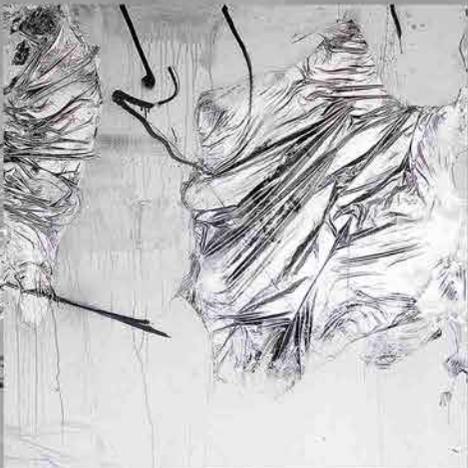
Matterhorn - 120x100cm

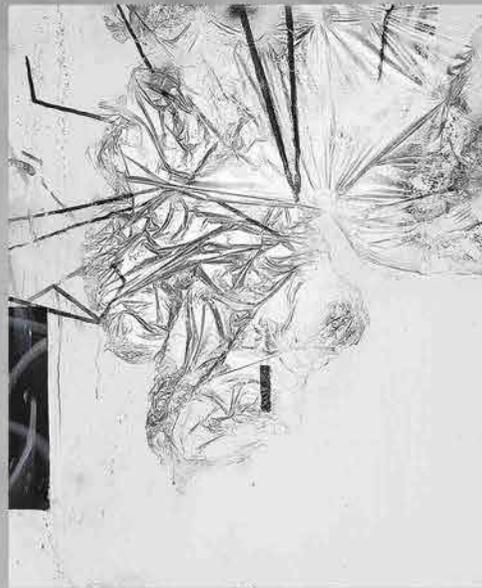
tasty - 100x80cm

Partikelfilter - 120x100cm, acrylics, gloss paint, spray and foil burned on canvas

Anziehungspunkt - 100x100cm

breakdance - 120x100cm

Fehldiagnose - 100x80cm

foil filled in jars and neon lamp, series: frozen, 2018

-kleine verfreorene (little frozen)-
each painting: 30x24cm, acryl, spray and foil burned on canvas

No. 08

No. 01

No. 04

No. 03

No. 09

No. 10

No. 06

No. 05

No. 02

Silbrig, weiß und schwarz, getaucht in kaltes weißes und blaues Licht. So präsentiert sich mit „verfroren“ eine raumgreifende Arbeit von Thomas Bauer. Autoreifen, Neonröhren und Leinwand bilden eine Bodenskulptur. Die schwarzen Spuren auf der Leinwand stammen erkennbar von den Reifen. Das kalte Licht nimmt die Stimmung der Arbeiten an den Wänden auf – weiß und silbrig strömt eisige Kälte aus den Objekten, die mit sparsamen schwarzen Zeichen versehen sind. Hauchdünne Folie hat Thomas Bauer mit einem Heißlufttrockner auf die Leinwand gebracht und die Faltenwürfe, Blasen und Glätten mit Silberspray und Metallen zu unterkühlten Seelenlandschaften arrangiert. In Serien hängen und stehen die frostigen Malerei- wie Reliefobjekte an den Wänden und auf dem Boden der Atelier-Galerie, ein zerschlagener Spiegel, leere Marmeladengläser und ein kleines Geweih verstärken das Gefühl von Verlassenheit. Vor allem als Raumexperiment sieht Bauer seine große Installation, die mehr als Hälfte der Galerie einnimmt und mit dem Licht arbeitet. Ab Beginn der Dämmerung, wenn das Licht eingeschaltet wird, setzt die Wirkung der kalten weißen und blauen Lampen ein und verwandelt die Kühle in künstlerischen Dauerfrost. Text: Ingrid Peinhardt-Franke

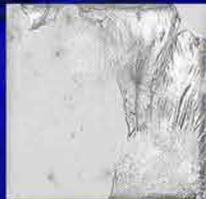

Flieger - spray and foil behind glas, 41x31cm, series: frozen, 2018

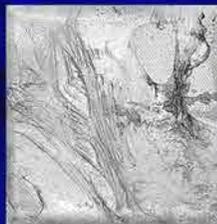
mini frozen, each 10x10cm

No. 03

No. 01

No. 02

Drama - acryl, spray and foil burned on canvas, 100x80cm, series: frozen, 2018

Wiedereintritt - acryl, spray and foil burned on canvas, 100x80cm, series: frozen, 2017

Restlich - acryl, spray and foil burned on canvas,
100x120cm, series: frozen, 2017

Doubletime - acryl, spray, white
neon lights and foil burned on canvas,
120x100cm, series: frozen, 2018

kleines Schwarzes No.01,
20x20cm, foil on canvas

kleines Schwarzes No.02,
20x20cm, foil on canvas

series: Unverträglich,
Atelier view

Dagobert - 60x46cm, acrylics, gloss paint,
spray and charcoal on wood, 2014

UNVERTRÄGLICH<<

Installation view, Kunstverein Bochumer Kulturkat, 2015

Thomas Bauer studied at Folkwang University of the Arts in Essen. 2012 he received his diploma for design and experimental painting judged by Prof. Claudius Lazzeroni and Prof. Jörg Eberhard.

unverträglich (2014)

Einen ganz anderen Eindruck vermittelt die 2014 entstandene Reihe „unverträglich“ im mittelgroßen Kellerraum. Im Gegensatz zur düsteren Serie „minus12Grad“ wirkt sie aufgrund des alle Gemälde vereinenden weißen Bildgrundes außerordentlich hell und freundlich. Auf scheinbar immateriellen Flächen ereignen sich expressive Begegnungen roter, türkiser und schwarzer Linien, die Körperfragmente umreißen. Dem luziden Eindruck dieser inhaltlich, formal und koloristisch sehr geschlossenen Reihe gibt Thomas Bauer im Rahmen der Ausstellung „Bleib mir vom Leib“ durch eine installative Rauminszenierung eine ganz andere Richtung, die sowohl dem Serientitel „unverträglich“ als auch dem Ausstellungstitel „Bleib mir vom Leib“ neue Facetten abgewinnt. Er hat nämlich in der Mitte des Raumes den Torso einer nackten Kinderpuppe auf einem Müllbeutelständer platziert. Irgendwo auf dem Boden liegt ein abgetrennter Arm der Puppe. Ihr ist man offenbar nicht vom Leib geblieben. In Verbindung mit dem grellen Neonlicht strahlt der Raum, in dem die Gemälde an den Wänden wie anatomische Schautafeln oder Röntgenbilder anmuten, etwas Steriles aus, das an Operationssaal, Abtreibungsklinik, Organhandel oder Dr. Frankenstein's Laboratorium denken lässt.

Text: Carsten Roth, Kunsthistoriker

unverträglich (2014) (irreconcilable)

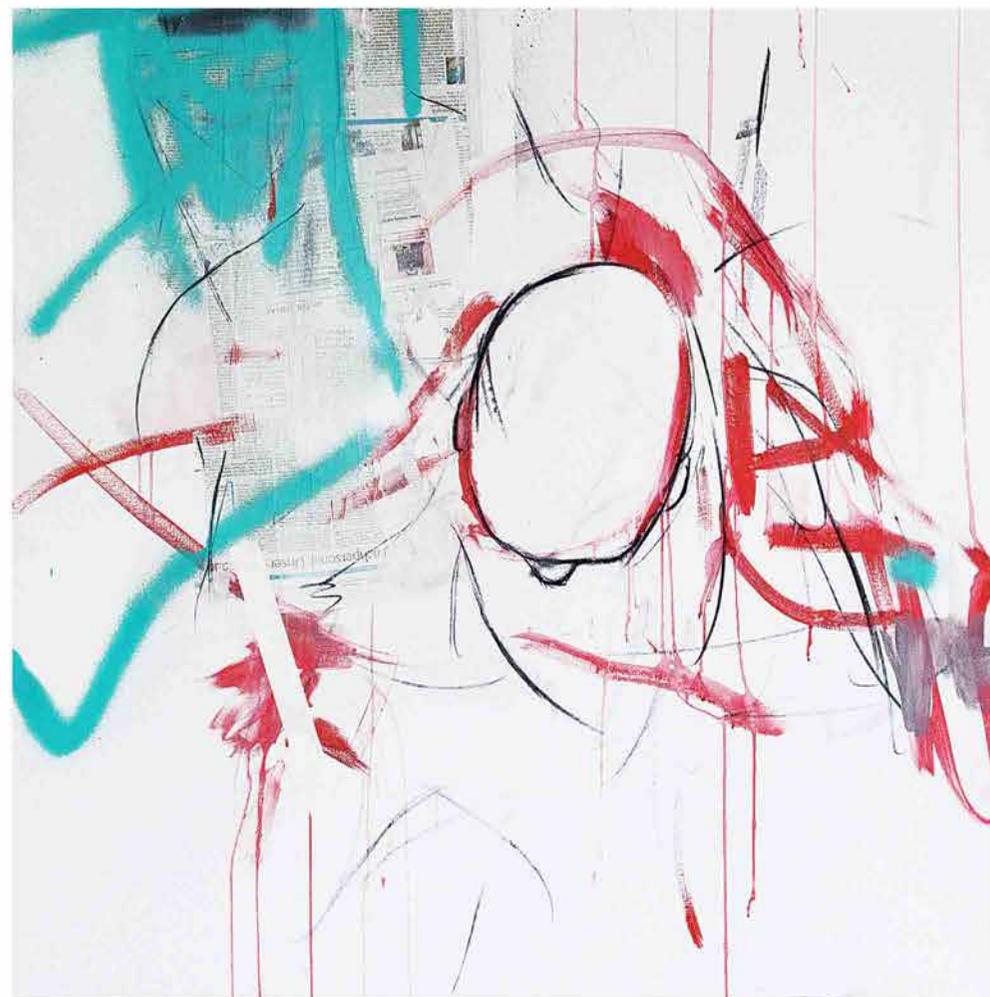
A completely different impression is conveyed in the series "unverträglich" of 2014, exhibited in the medium-sized basement room. In contrast to the dark series "minus12Grad" and due to the white canvas background shared by all the paintings, it literally comes to light as a bright and rather harmonious sequence. On ostensibly immaterial surfaces, red, turquoise and black lines sketching the fragmented shapes of the figures meet. The lucid impression of the highly homogeneous sequence - considering content, form and colour - is deliberately turned into a new direction by the artist's spatial installation, adding new facets to both the series' title "unverträglich" and the exhibition's title "Bleib mir vom Leib". In the middle of the room, he has placed the naked torso of a doll on a garbage bag rack. Somewhere on the floor, the doll's arm indicates that somebody did not follow the dictum "Bleib mir vom Leib". In combination with the glaring neon lights, the room is radiant, the paintings on the walls appearing like anatomical wall charts or radiographs. This creates an atmosphere of sterility, reminding one of a surgery room or an abortion clinic, organ trafficking or the laboratory of Dr. Frankenstein.

text: Carsten Roth, art historian translated by Marc Drosson

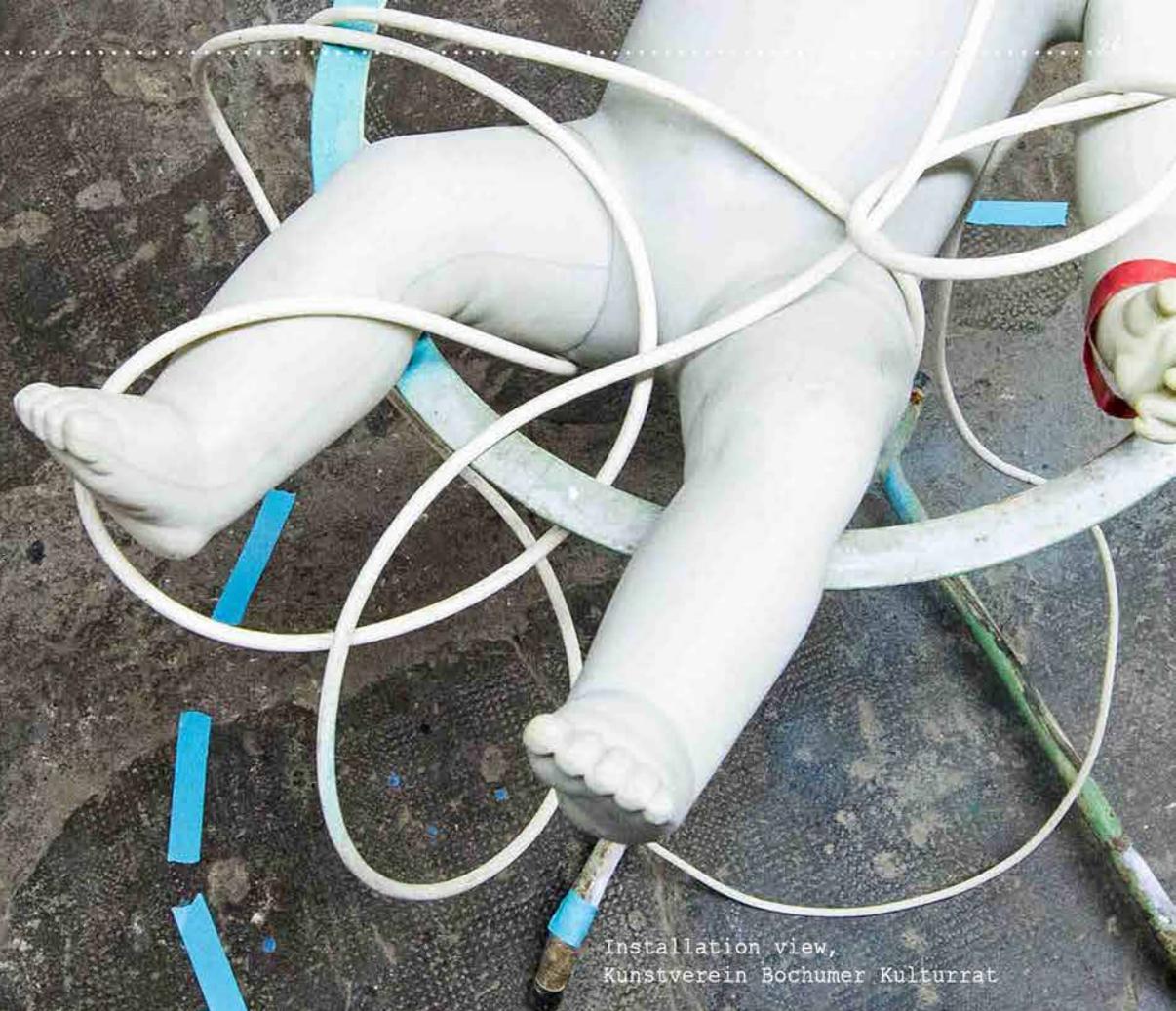

Unverträglich - series:
Unverträglich(irreconcilable),
2014, dummy, TVcables and
tapes in a lacquered
rubbishholder

Zack - 100x100cm, series: Unverträglich(irreconcilable), 2014, gloss
paint, oil, acrylics, charcoal and newspaper on canvas

Installation view,
Kunstverein Bochumer Kulturrat

Galerie Fox, K29, Essen

Bochumer Kulturrat

Galerie Fox, K29, Essen

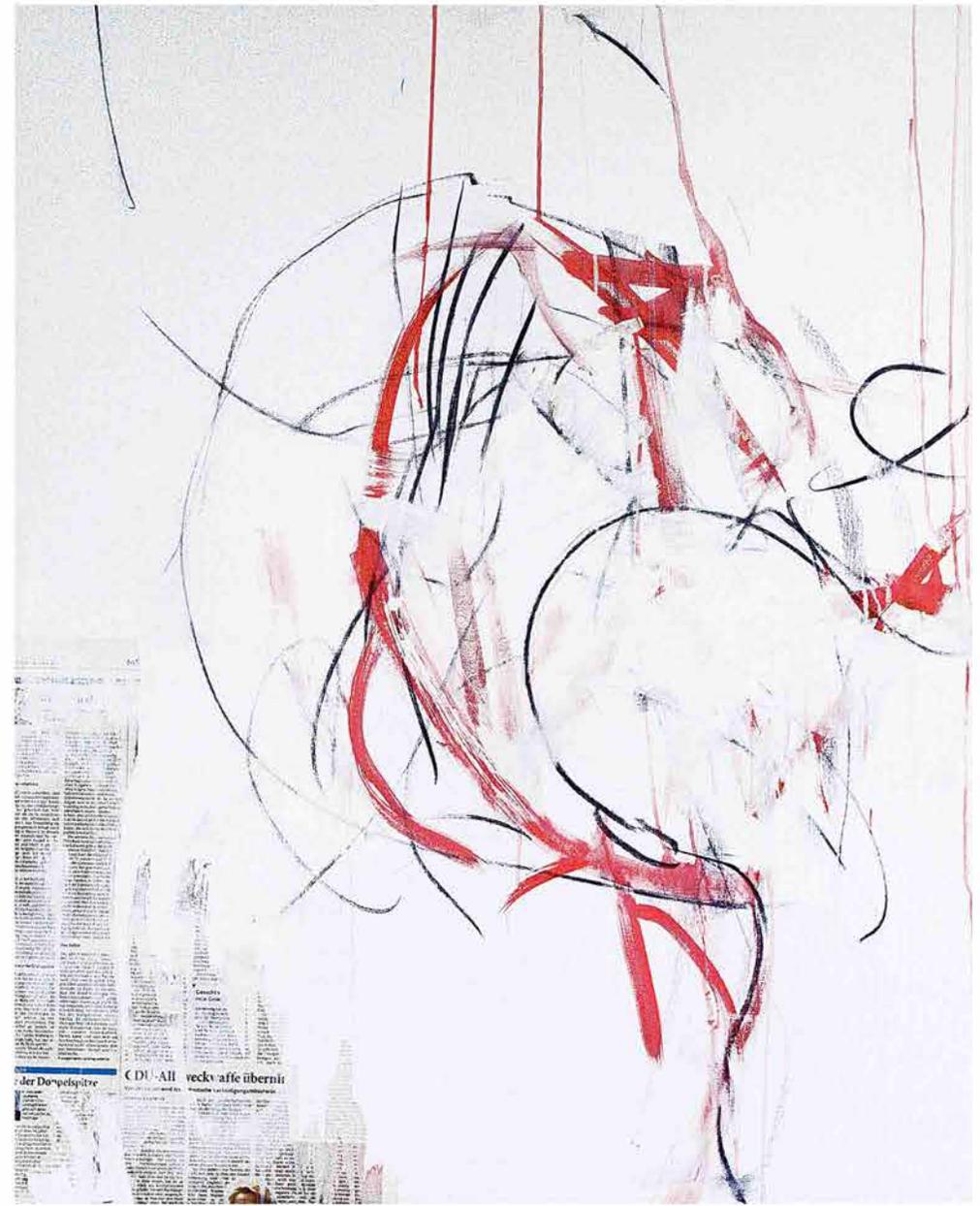
80ies-Beautysalon - series: Unverträglich(irreconcilable),
 2014, gloss paint, spray and charcoal on paper behind
 broken glass frames, each frame 30x20cm

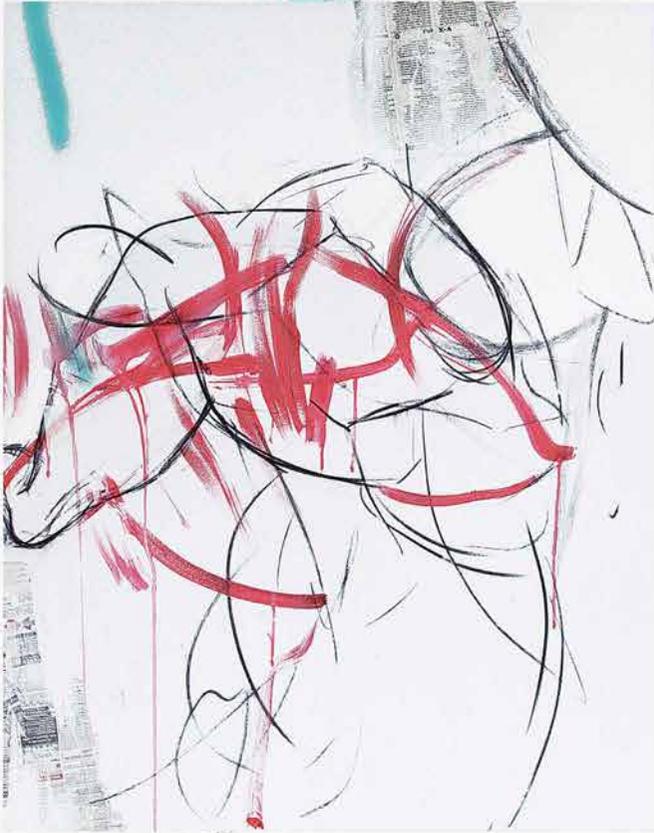
M3 - 120x100cm, series: Unverträglich(irreconcilable), 2014, gloss
 paint, oil, acrylics, charcoal and newspaper on canvas

Innen - 100x80cm, series: Unverträglich(irreconcilable), 2014, gloss paint, oil, acrylics, charcoal and newspaper on canvas

Future Shock - 100x80cm, series: Unverträglich(irreconcilable), 2014, gloss paint, oil, acrylics, charcoal and newspaper on canvas

Schüttelfrost, 100x80cm, 2014, gloss paint, acrylics, charcoal and newspaper on canvas

Stillstand, 80x60cm

Body, 100x80cm

Tafelrunde, 120x100cm, acrylics, acryl, spray, charcoal and newspaper on canvas

Roll over Beethoven, 100x80cm, acrylics, gloss paint, spray, charcoal and newspaper on canvas

Puls, 80x60cm

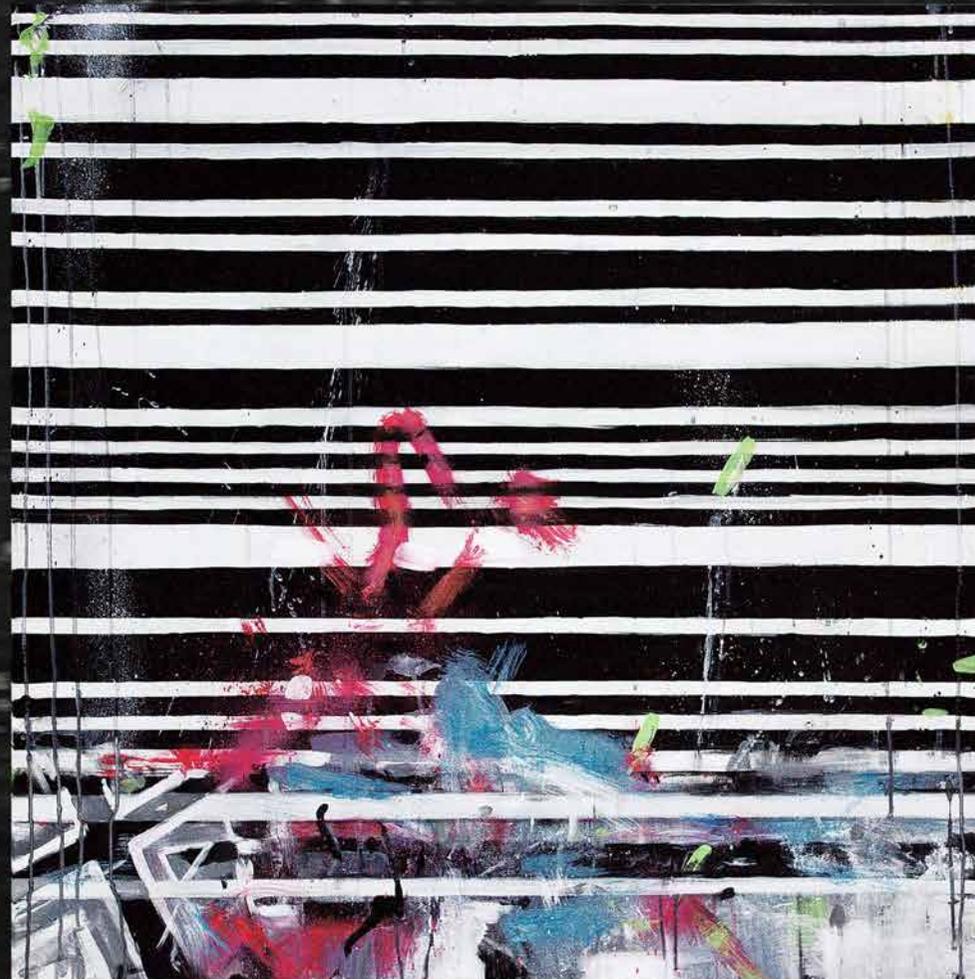
Zeitspiel, 100x80cm

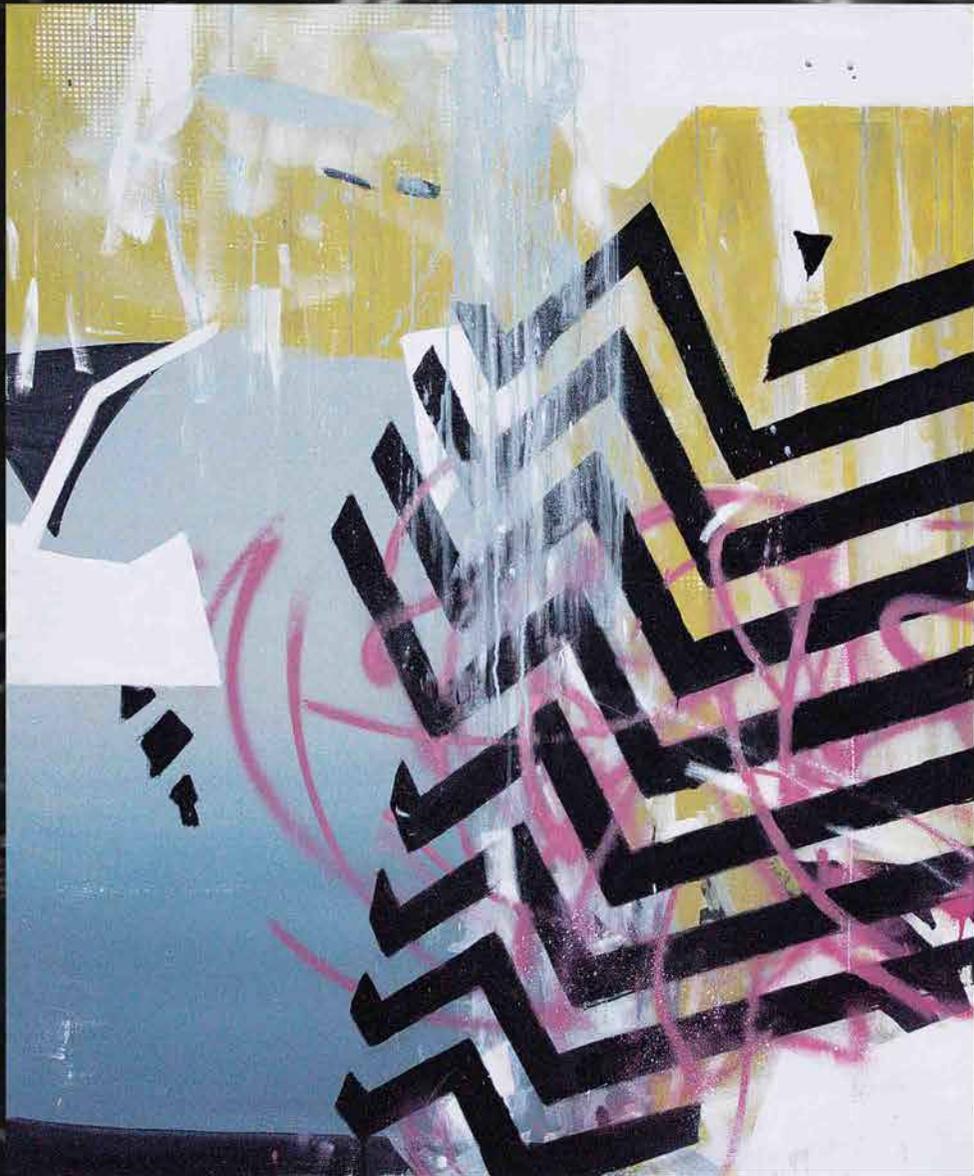
Matisse mag Blumen, 100x80cm

OUTER SPACE

acrylics, gloss paint and spray on canvasses, 2015

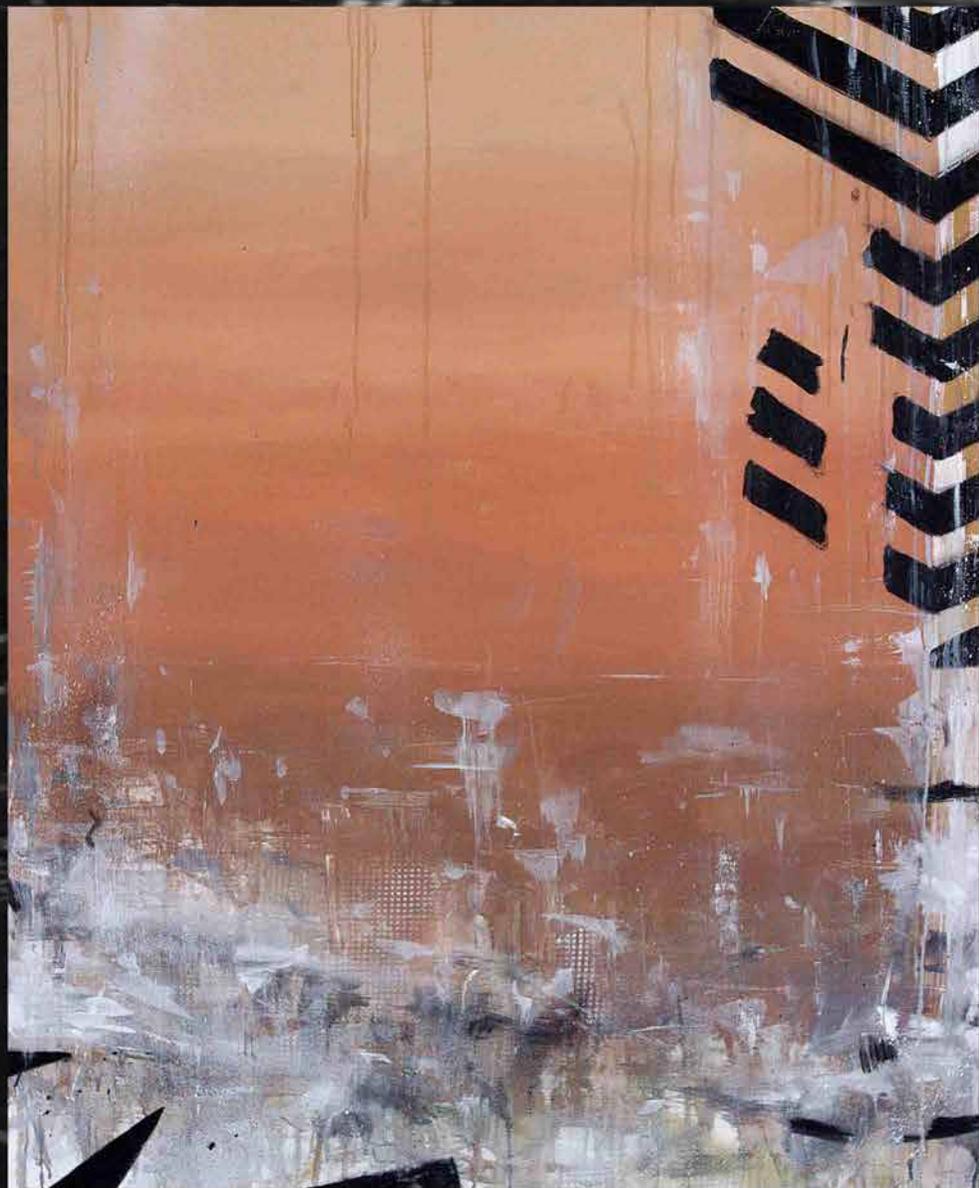
Breitseite - 100x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

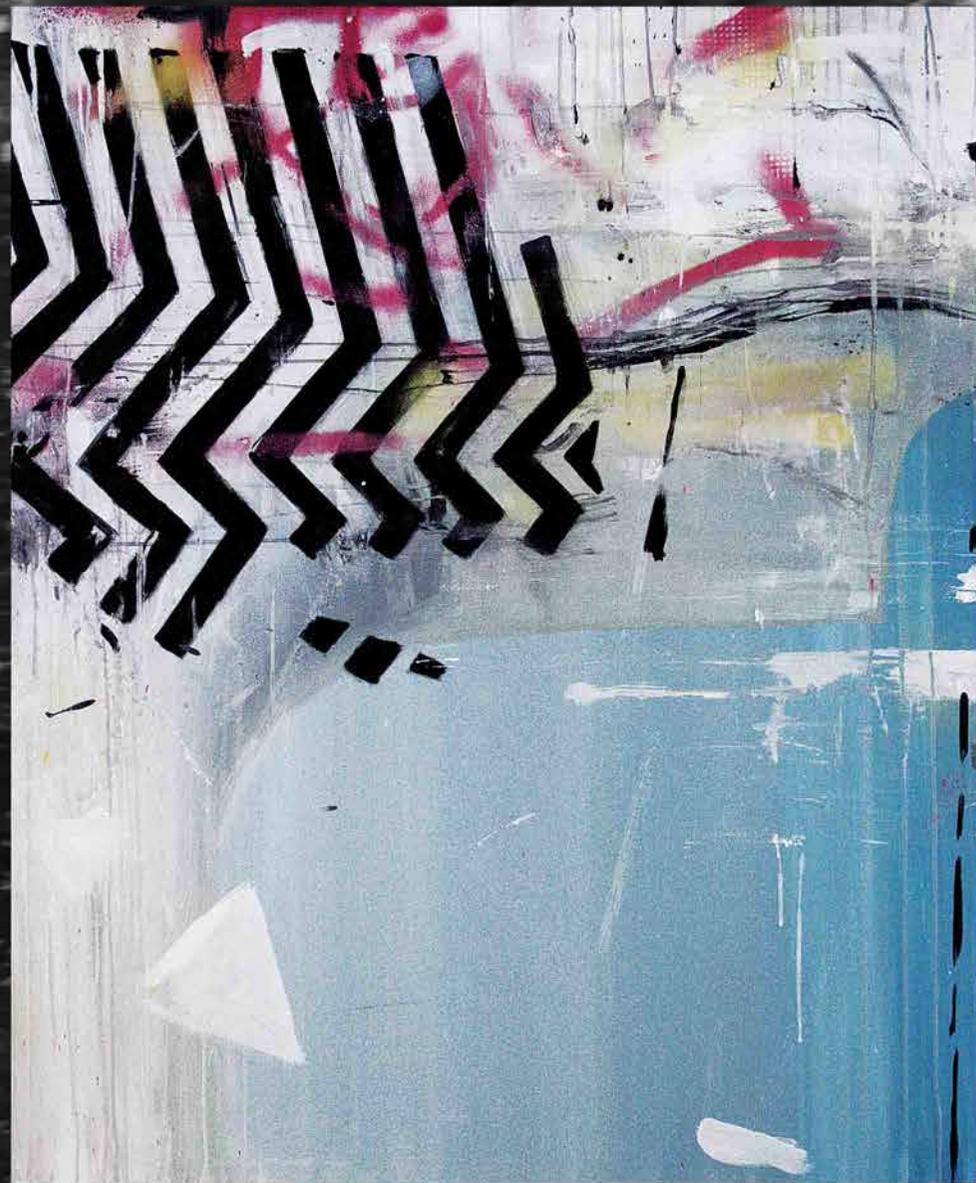
Planlos - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

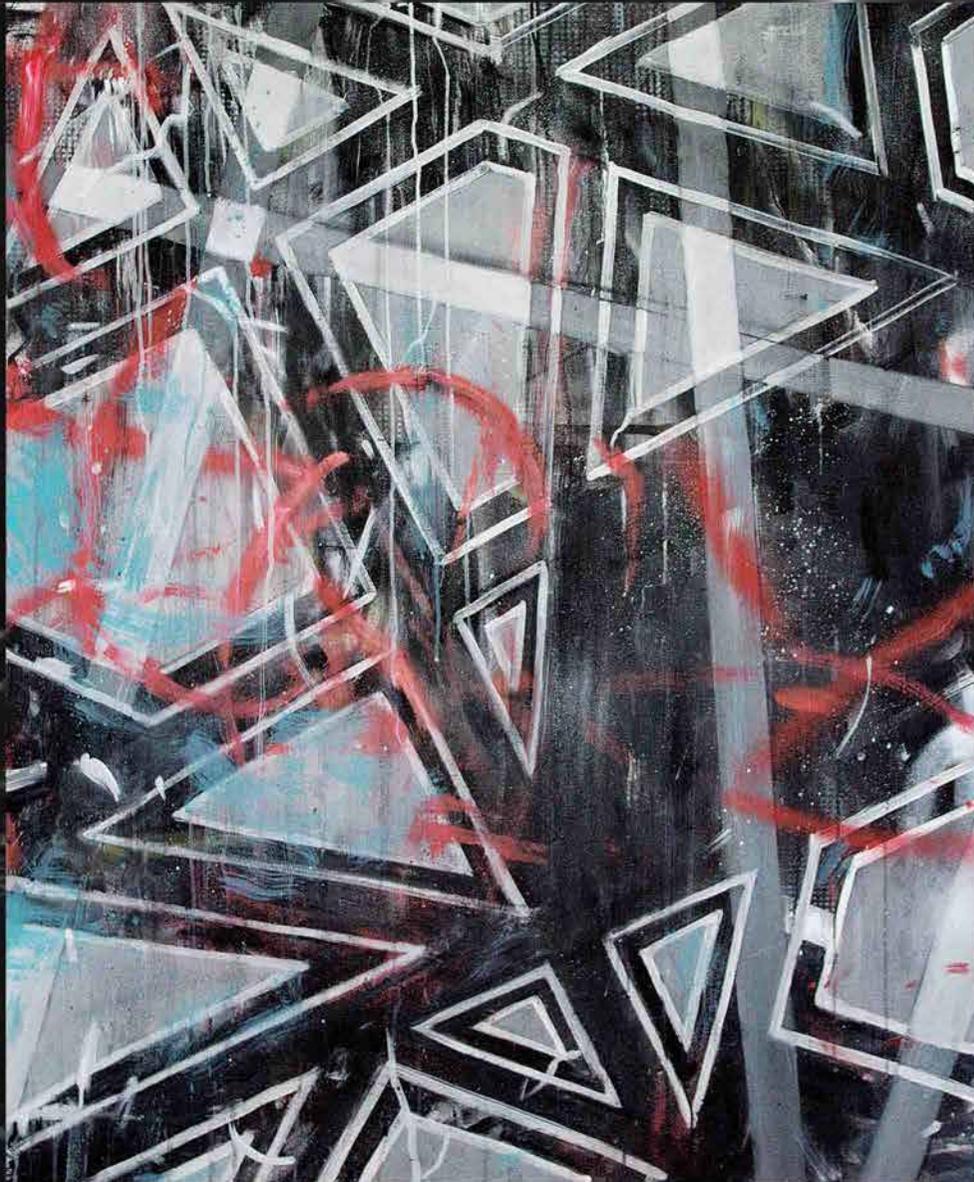
Bautenschutz - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

Fragil - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

Pyjamaparty - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

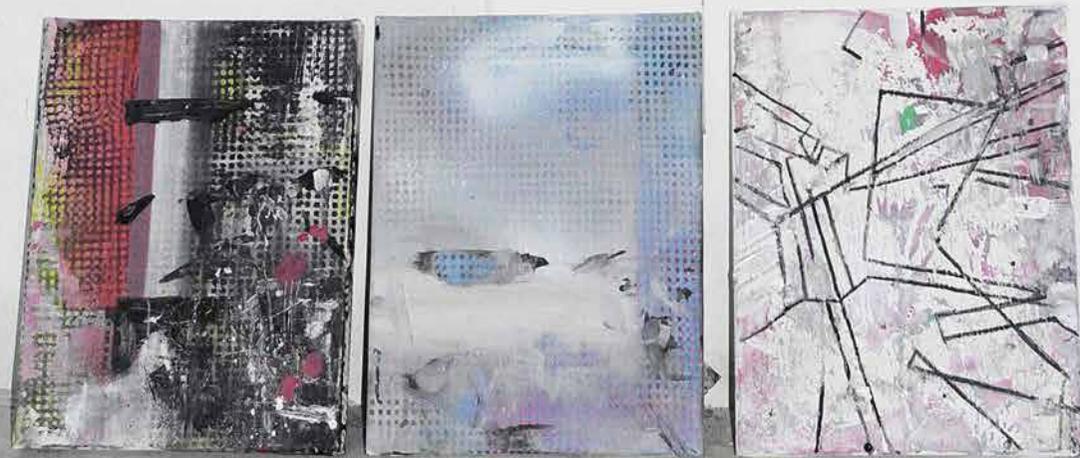
Dark chocolate - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

Ballerina - 120x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

Blindflug - 100x100cm, series: outer space, 2015, acrylics, gloss paint and spray on canvas

space minis - from the series: outer space, 2015, glosspaint, spray and acrylics on canvasses, each canvas 30x24cm

Street View

acrylics and spray on framed canvasses and objects

View

Tumb - acryl and spray on sliding shutter (Rollladenbehang), 126x103cm

sliding shutters (each shutter 126x103cm), spray and acrylics, series: street view 2015/2016

Hardfloor, 83x63cm, 2015

Kopenhagen, 83x63cm, 2015

Leerstand, 83x63cm, 2015

Dschungel,
33x27cm

Unfall, 33x27cm

Bleifuss , 21x16cm

Atelier, 2015

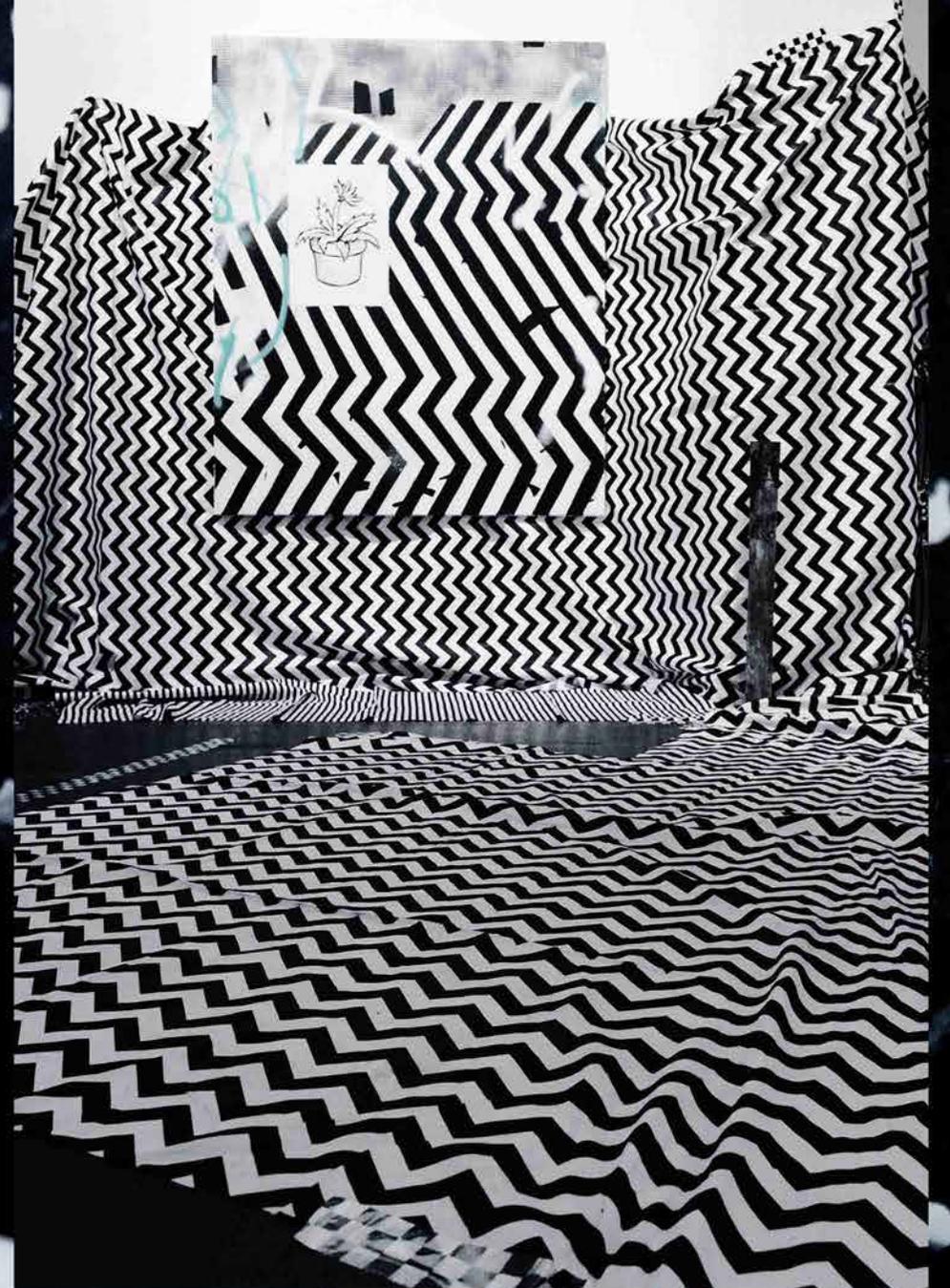
Zeichen und Wunder

Installationen, Leinwände

Fitnessraum, Spray und
Acryl auf Leinwand, 120x100cm

Installation view, Kunstverein Bochumer Kulturrat, painting and cotton

Installation view - Zeichen und Wunder,
Kunstverein Bochumer Kulturrat 2015,
paintings, objects and cotton

Zeichen und Wunder, 2015

Der Titel basiert auf dem Umstand, dass zwar gegenständliche Motive wie ein Verkehrsschild, ein Blumentopf, ein menschliches Gebiss, ein Schwein mit fleischerhandwerklicher Verwertungseinteilung oder das von Wilhelm Buschs Max und Moritz heimtückisch zu Tode verstrickte Federvieh der Witwe Bolte dargestellt sind, jedoch - mit Ausnahme einer weiteren Topfpflanze - nicht plastisch-räumlich, sondern in der zeichenhaften Form schematischer Umrisszeichnungen, wie sie etwa in Lehrbüchern vorkommen. Kombiniert sind diese Zeichen mit informeller Farbmaterie, geometrischen Zickzacklinien und Rasterstrukturen, die Vorläufer im Konstruktivismus und der Op-Art haben. In dieser Serie geht es Thomas Bauer, der laut eigener Aussage eine „Abneigung gegen das allzu Ordentliche“ hegt, um Ordnung und Unordnung respektive Ordnung und Chaos. So wird etwa die geometrische Ordnung eines gemalten QR-Codes durch einige chaotische rote Pinselstriche beziehungsweise Zahlen „gestört“. Die Sujets sind bei dieser Reihe eigentlich unwichtig. Der Figur kommt nicht mehr Bedeutung zu als den ungegenständlichen Komponenten der Bilder, denn Thomas Bauer geht es um das Spannungsverhältnis von beiden. Er hat diese Bilder zum Bestandteil einer großen Rauminstallation gemacht, bei der die Gemälde mit ähnlich gemusterten Stoffen zu einer Bühnenbildartigen Situation verschmelzen. Auch Fundstücke im Sinne der Arte Povera-Objekte sind darin eingegangen: ein Notausgangs- und ein Feuerlöscherhinweisschild, ein kleiner Kelim und ein künstlicher Ficus, Klebebänder, eine Prise weißes Konfetti und der in der Werkstatt des Bochumer Kulturrats vorgefundene alte Stuhl, der zur rastend erwägenden Konzeption der einzelnen Räume für den Künstler unabdingbar war. Die Ästhetik der irritierend verschwimmenden Grenzen von Gemälden und Textilien erinnert nicht zuletzt an die Camouflage von Schiffen im Ersten Weltkrieg. Um die britische Handelsflotte vor Torpedoangriffen deutscher U-Boote zu schützen, kam der Maler Norman Wilkinson (1878-1971) auf den Gedanken, die Schiffe möglichst unsichtbar zu machen und den Feind zu verwirren, indem durch Bemalung mit bunten wilden Strukturen oder geometrischen Mustern, darunter vielfältige Zebrastreifenlineaturen, ihre Umrisse verunklärt und ihre Formen im Sinn einer Augentäuschung gebrochen werden. Die britische Admiralität griff die Ideen des Künstlers auf, setzte ihn als Leiter einer Camouflage-Sondereinheit ein, die in Kellerräumen der Royal Academy of Arts eingerichtet wurde, und erließ 1917 die Verordnung, sämtliche Handelsschiffe sowie besonders gefährdete Kriegsschiffe in dieser Weise bemalen. Bis zum Kriegsende wurde rund 4400 Schiffen der britischen Marine ein solcher Tarnanstrich verpasst. Und so ging Wilkinson als Erfinder der „Dazzle Camouflage“, des „Dazzle Painting“ oder des „Razzle Dazzle“ in die Kunstgeschichte ein (to razz: hänseln, necken, spotten; to dazzle: blenden, verwirren; razzle-dazzle: Kuddelmuddel). Ein sonderlicher Vorteil der künstlerischen Bemühungen ließ sich letztlich übrigens statistisch nicht nachweisen, allerdings auch kein Nachteil. Text: Carsten Roth, Kunsthistoriker

"Zeichen und Wunder" ,2015 (Signs and Wonders)

Thomas Bauer's current series is called "Zeichen und Wunder" and a selection can be seen in the big gallery on the basement floor. The title is based on the fact that objects such as a traffic sign, a flower pot, a human set of teeth, a pig labelled with the butchery trade's classification or - taken from Wilhelm Busch's Max and Moritz - the Widow Bolte's chicken, insidiously entangled and doomed to death, are depicted but yet - with the exception of another pot plant - not in a plastic, three-dimensional way but rather as symbolic and schematic sketches reminiscent of those found in schoolbooks. These are then combined with informal colours, geometric zigzag lines and grid-like structures finding their precursors in constructivism and op-art. According to Thomas Bauer, who admits to have an aversion towards an exaggerated (mis-)understanding of order, this series is about order and disorder or order vs. chaos, respectively. Thus, the geometrically well-structured order of a painted QR code is disrupted by haphazardly drawn pencil strokes and numbers. This series' subjects are actually irrelevant. Representational figures are in no way more important than the paintings' abstract elements, as the artist aims at their relationship and the tension between both. He has turned the single images into one huge installation filling the room. Paintings with similar patterns and substance melt into a stage-like complex scene. Even traces of Arte Povera can be found here: an "emergency exit" sign and another sign indicating the location of a fire extinguisher, a small kilim and an artificial ficus, tape, a dash of white confetti and the old chair found in the workshop of the Bochumer Kulturrat - of utmost importance for the artist to rest and contemplate in the single rooms while conceptualizing his art. Not least of all, the aesthetics of the disconcertingly blurred edges of paintings and textiles remind one of the camouflage of World War I battleships. To protect the British merchant fleet from German submarine attacks, the painter Norman Wilkinson (1878-1971) had the idea of making the ships nearly invisible and thus confusing the enemy. By using different designs of various colours, haphazardly or geometrically drawn, often with zebra-like patterns, their shapes were blurred and broken like in an optical illusion. The British Admiralty Board embraced the artist's idea, made him head of a special naval camouflage unit which was set up in the Royal Academy of Arts' basement atelier and passed a bill to have all merchant ships, as well as those battleships, especially exposed in this way. Until the end of the war, about 4400 ships of the Royal Navy were given that camouflage paint. Consequently, Wilkinson, as the inventor of "dazzle camouflage," "dazzle painting" or "razzle dazzle" (mind the puns in here), went down in the history of art. Statistically speaking, even if there is no proof of advantage in applying these artistic ideas to warfare, it certainly did no harm either. text: Carsten Roth, art historian (translated by Marc Drosson)

Wilhelm - 100x100cm, series: Zeichen und Wunder, 2015, gloss paint, acrylics and spray on canvas

Trophäe - 100x100cm, series: Zeichen und Wunder, 2015, gloss paint, acrylics and spray on canvas

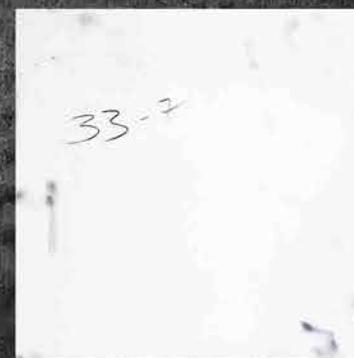
Der Berg ruft, 95x70cm, series: Zeichen und Wunder, 2015, gloss paint, charcoal, oil and spray on framed canvas

Batteriezustand, 100x100cm

Standard, 100x100cm

Einsturz, 100x100cm

Bahnstreik, 100x100cm

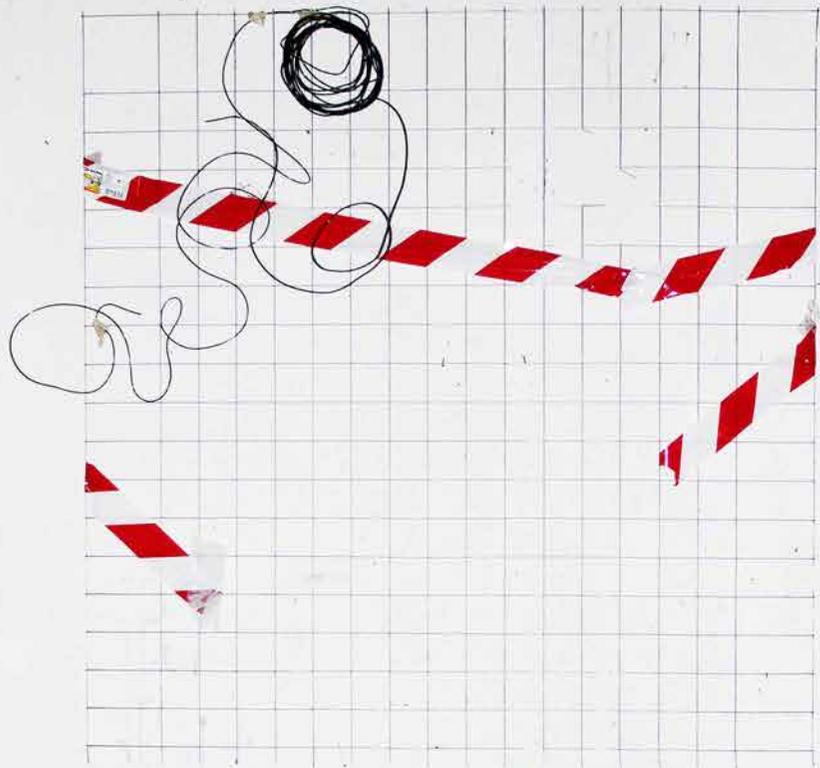
BLEI FREI

- installations
- objects

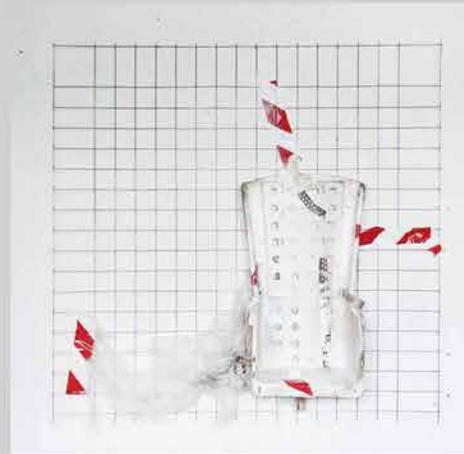
Installation view
Future Shock - 100x80cm, series:
Bleifrei, acrylics, spray,
gloss paint, grid and aluminium
rail on canvas

Installation view - series: Bleifrei,
Kunstverein Bochumer Kulturrat

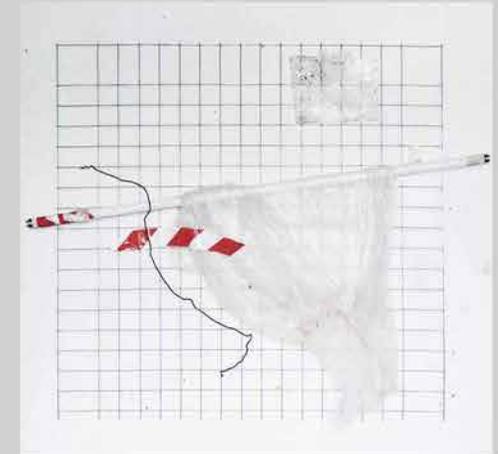

Garderobe - 110x100cm, series: Bleifrei(unleaded), 2014
foil, signal tape and aluminium on grid

Angstgegner - 110x100cm

Denksport - 110x100cm

tape, spray, trash and paper in laminated foil, each 42x30cm

Baumarkt to go - 90x40x50cm

Gelb - tape, aluminium and net on
canvas, 100x120cm

Installation view - series: Invasion,
Kunstverein Bochumer Kulturrat, 2015
photographed by www.udogeisler.de

INVASION

installation, objects, paintings and drawings

Bananaramas - 100x100cm, series: Invasion, 2014, acrylics, gloss paint,
spray and oil on canvas

Sparschwein - 100x80cm, series: Invasion, 2014, acrylics, gloss paint, spray and oil on canvas

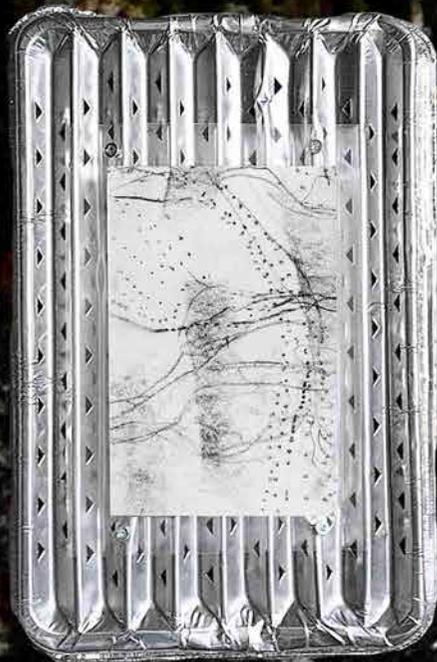
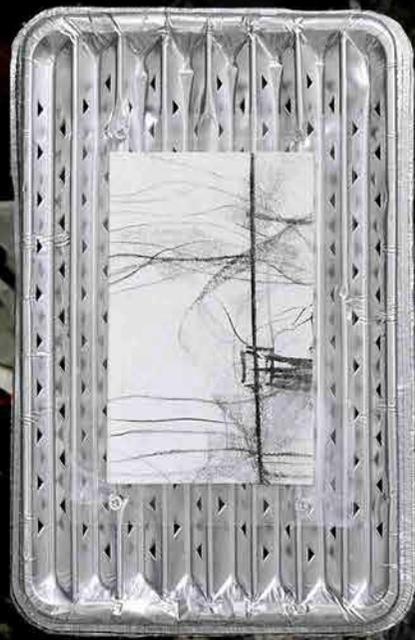
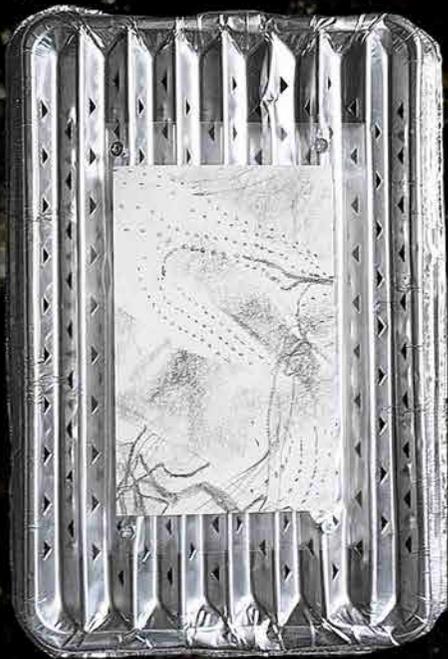
Supernova - 100x100cm, series: Invasion, 2014, acrylics, gloss paint, spray and oil on canvas

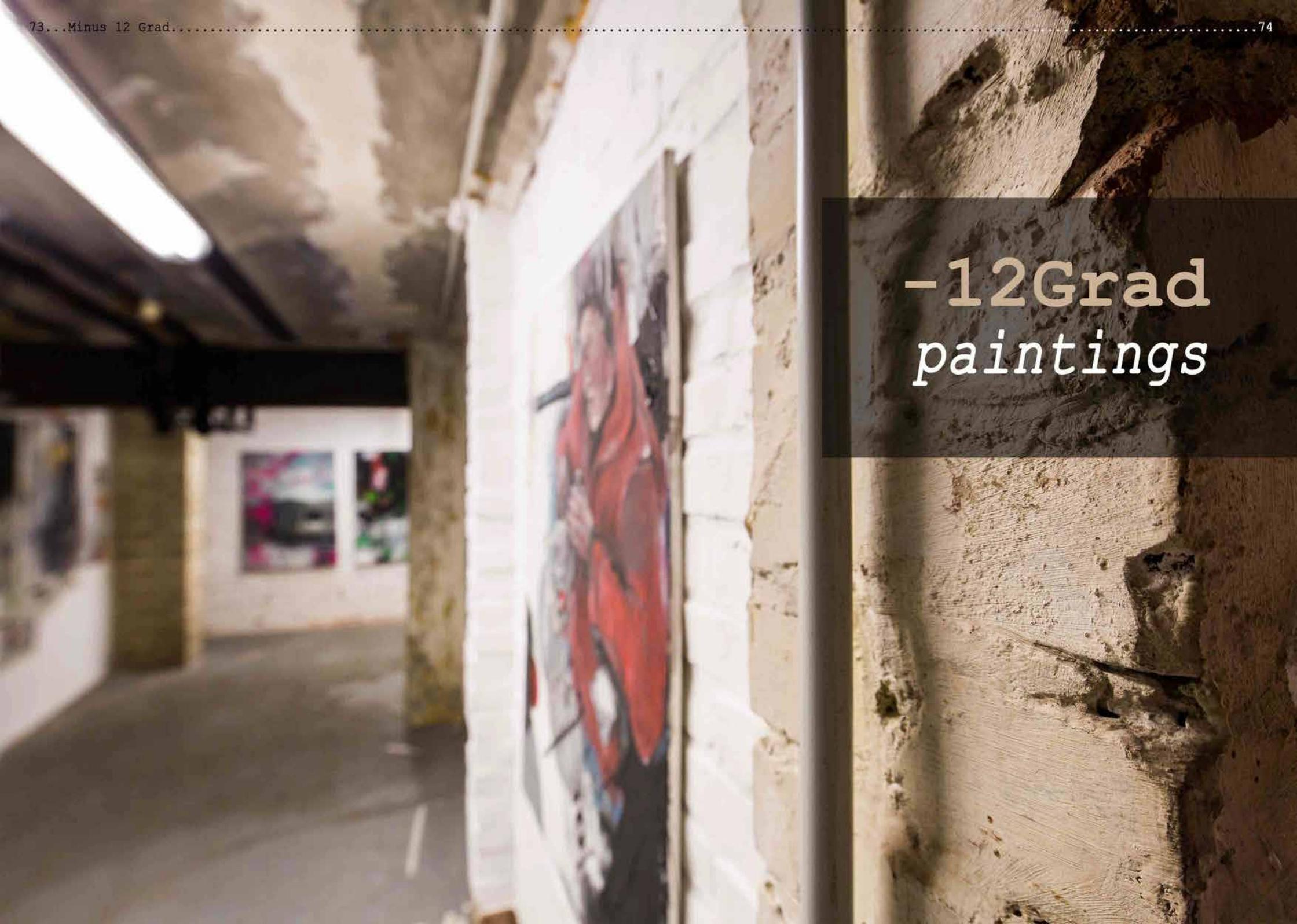
Navigator - 100x90x40cm,
series: Invasion,
2014, spray, acrylics,
ballons and cabel on grid

3 drawings, series:
Invasion, 2014, each 30x42cm,
acrylics, charcoal and tape
on paper

aluminum trays and ashtrays - laminated drawings on aluminium

-12Grad
paintings

minus12Grad

Thomas Bauer legt in seiner neuen Reihe -minus12Grad- besonderen Wert auf die grobe Materialität seiner Arbeiten. Abgenutzte Luftpolsterfolie, Plastikfolie mit Typografie, farbige Isolierbänder, Gaffatapes, Kartonverpackungen und Papierfetzen bilden die Basis für seine atmosphärischen Szenarien. Mit Lackspray, Kohlestiften, Öl- und Acrylfarben werden seine Figuren und Gegenstände in übereinander gelagerte, abstrakte Flächen eingearbeitet. Mal malerisch, mal grafisch detailreich aufgebaut, verschmelzen die Figuren mit dem Bildgrund. Eine Mixtur aus Verfall, Gewalt, unbehaglicher Vereinsamung und monotonen Handlungen wird schematisch angedeutet und kompositorisch in die profanen Materialien der Alltagskultur eingebettet. Die vereinzelt positionierten Protagonisten bieten zwar verschiedene Ansätze zur Interpretation der Bilder. Doch die Ebene einer eindeutig lesbaren Narration wird durch die collagierte Versatzstückhaftigkeit mit zerschnittenen Leinwandfetzen, gekratzten Farbflächen, übermalten Schichten und grafischen Fragmenten blockiert. Die malerischen Mittel und die Spuren der Bildherstellung selbst dominieren die Bildinhalte und bieten verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten an. Unterschiedlich bearbeitete Oberflächen und verlaufende Farbstrukturen führen zu einer visuellen und sinnlichen Erfahrbarkeit der Gestaltungs-elemente. Thomas Bauer ordnet seiner Reihe im Titel eine Temperatur zu und verweist damit auf seine persönlich-sinnliche Wahrnehmung der Bilder. Tiefenwirkungen entstehen nicht nur durch die Regeln der Perspektive, sondern auch durch die Schichtungen der Materialien und Farbflächen. Die Figuren suggerieren einzelne Bewegungsabläufe und bieten die räumlichen Fixpunkte in einer abstrakt-konstruierten Bildumgebung. Zur kalkulierten Konstruktion gehören auch farbige Klebebänder, die wie ein Liniensystem funktionieren und gegenläufige Richtungen über den Bildrand hinaus akzentuieren. Die gegensätzlichen formalen Tendenzen seiner Malerei sind jedoch immer ausbalanciert und führen zu einem kompositorisch ausgefeilten Gesamtkonzept. Autor: Nicole Thelen M.A.

Text on minus12Grad

In this new series - minus12Grad - Thomas Bauer puts special emphasis on his works' rough materiality. Recycled bubble packs, plastic foil with typography, duct tape of different colours, gaffer tape, fragments of cartons and scraps of paper are the basis of his atmospheric scenarios. Using charcoal, spray, oil and acrylic paint, his figures and objects are blended into coats of abstract layers. Now in a painterly way, then in a graphical way, the figures merge with the canvas. With a hint of decay and violence, expressing uncomfortable loneliness and monotonous action, the composition is embedded in the profane material of everyday life. Looking at the protagonists in isolation may offer different approaches to interpretation. Yet there is no access to any linear narration, which is deliberately deconstructed through the disruptive force of the collage, with its cut-up canvas shreds, overpainted layers and graphic fragments. The painterly means, as well as the traces of the painting process itself, dominate the scene and offer different ways of perception. Both the layers being created in different ways and the intermingling of various colour structures lead to a visual and sensual experience of the elements depicted. By adding a temperature to his series' title, Thomas Bauer points at his own sensual perception of his paintings. Impression of depth is not only created via the rules of perspective but also through layering coats of material and colour. The figures suggest certain movements and provide fixed points within the abstractly constructed environment of the frame. Coloured tapes working like a system of guiding lines and accentuating contrary directions beyond the limit of the canvas are part of the deliberate composition. Yet the opposingly formal tendencies occurring in the artist's paintings are always well-balanced and result in a cleverly devised composition. Text: Nicole Thelen M.A.

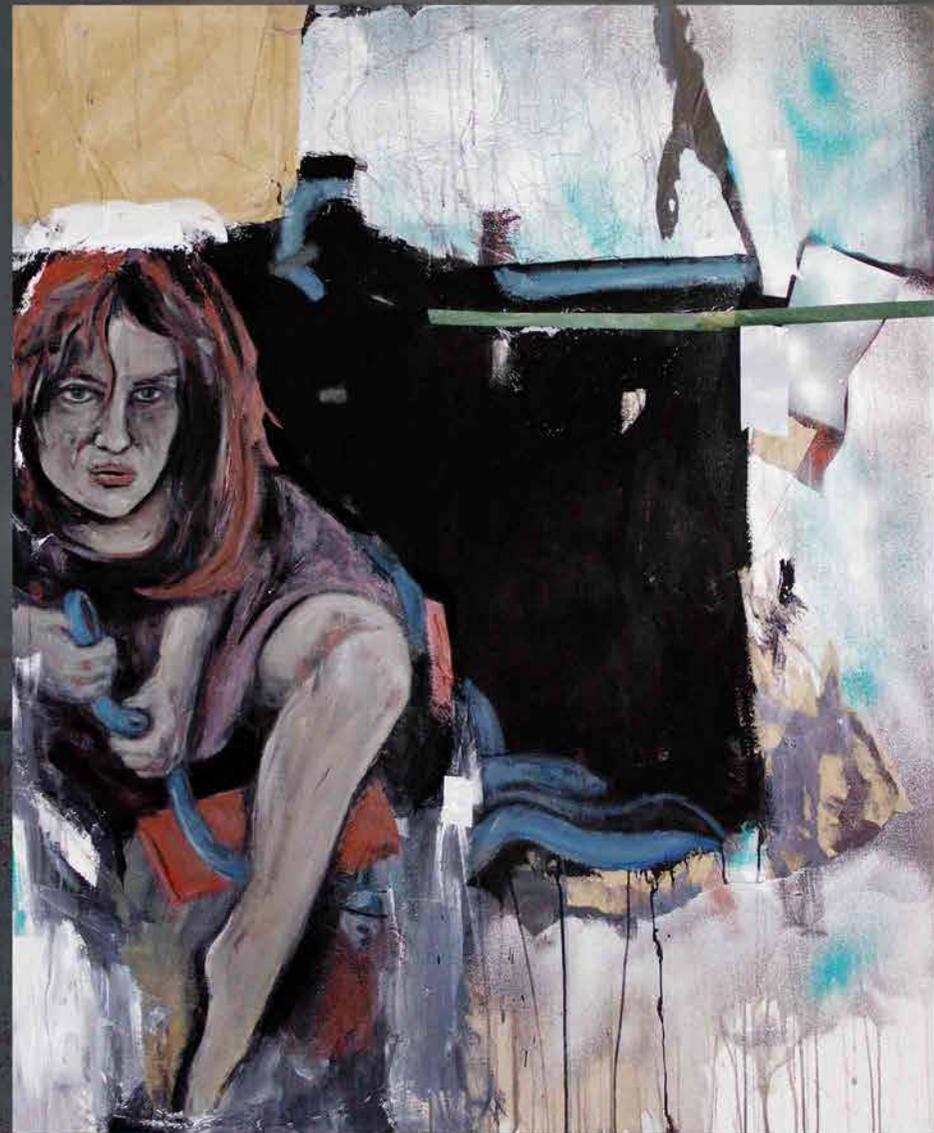
Eifelschatz - 120x100cm, 2013, acrylics, oil, gloss paint, spray, foil and paper on canvas

einmalige Anwendung - 120x100cm, 2013, acrylics, oil, gloss paint, spray, foil and paper on canvas

Personal Jesus - 120x100cm, acrylics, oil, gloss paint, spray, foil and paper on canvas

Budenzauber - 120x100cm, acrylics, oil, gloss paint, spray, foil and paper on canvas

more canvasses from the series: -12 Grad

Installation view of the series: -12 Grad, paintings, spray and newspapers on the wall

„Backstage“ (2014) - Bei dieser Reihe sind nicht die eigentlichen Vorderseiten der Bilder, sondern die zufällig entstandenen Rückseiten mit ihren Durchtränkungen, Farb- abstreichungen und sonstigen Flecken zu sehen.

the series "Backstage" (2014) framed paintings, which does not present their actual front views but their incidentally created rear sides with soaked paint, wipe-offs and other stains.

charcoal on paper, each drawing 21x14cm

adjustable painting system Um Kopf und Kragen

-Um Kopf und Kragen- (von 2012)

Aus 15 Grundmodulen, vertauschbare Leinwände frei nach dem Lego- oder Memory-Prinzip, baut Bauer flexible Bilderketten auf. Bis zu 100 Varianten sind möglich, je nachdem, ob er einzelne Bilder zu zwei-, drei- oder gar zehnteiligen Folgen kombiniert. Jede Bildfläche ist so komponiert, dass die Kombination eines Grundmoduls mit anderen ein neues Bild mit neuer Bedeutung kreiert. So flexibel hat man Kunst noch nie gesehen, eine freie Erzählung in nonlinearer Dramaturgie, voller Gedankensprünge und offen für freie Assoziation, ohne dass der Bildinhalt ins Beliebig abdriftet. Denn Bauer weiß, welche Motive er kombiniert. Es sind solche, die ihn anspringen. Dynamische urbane Motive aus dem Internet, Gesichter, Tier- und Figurfragmente. Keine fertigen Ideen vermalt er, sondern einen multimedialen Stil- und Motivmix, frei zusammengestellt aus dem Supermarkt postmoderner Möglichkeiten. Ebenso frei ist die Malweise: expressiv, grafisch linear, plastisch und kubisch, je nachdem, wie sich Architekturen mit Maschinen, Schlangenköpfe und anthropomorphe Formen vermischen. Medusen der griechische Mythologie tauchen auf, Mangas und europäische Malerei. Das alles ist hier kein Widerspruch, sondern ein spannungsreiches Gemisch aus einem dynamischen Ideenpool. In der Wirtschaft hat man das Prinzip flexibler Einheiten schon seit langem entdeckt. Doch während es in der Warenproduktion der beschleunigten Umsatzsteigerung dient, ist es in Bauers Kunst umgekehrt. Je mehr Module er baut, desto langsamer funktioniert die Malerei, da die Komposition ausgefeilt und durchdacht sein will. Denn sonst klemmt das Konzept und eine flexibles Bild verliert sich in Sinnlosigkeit. Autor: Christiane Dressler, www.ruhrkunst.com, @2012

Um Kopf und Kragen - (2012)

With 15 basic modules - interchangeable canvases loosely based on the Lego or Memory principle - Thomas Bauer creates an adjustable series of images. As many as 100 variations are possible, depending on whether he combines two-, three- or even tenfold series. Each canvas is carefully composed to guarantee that the combination of the base module with others results in a completely new image with its own interpretation. Art has never seen such flexibility, an unrestricted narration in a non-linear dramaturgy, offering the chance to jump from one idea to another, open to association, without drifting into arbitrariness. Bauer knows which motives to combine - those catching his eye: dynamic urban motives from the internet, faces, fragments of animals and other figures. He does not paint fixed ideas, but rather a multimedia mixture of styles and motifs, loosely assembled from the market of postmodern possibilities. The same liberty can be seen in his painting style: expressive, graphically linear, plastic and cubic - it always depends on how the architectural design complies with machinery, serpent heads or anthropomorphous shapes. Medusas of Greek mythology appear, as do manga and European painting. The result is by no means contradictory, but rather an exciting combination of elements taken from a giant pool of dynamic ideas. In the world of economy, the principle of flexibility has long been established. Aiming at efficiency and maximizing profit as quickly as possible here, Bauer's art turns that idea upside down; with each new combination of modules, the process of painting is slowed, as the composition needs to be elaborated and well thought-out. Otherwise, it leads to a conceptual deadlock and the adjustable image drifts into pointlessness. text: Christiane Dressler

translated by Marc Drosson

video
interchangeable
canvases:

www.thomasbauer.de
[/umkopfundkragen.html](http://umkopfundkragen.html)

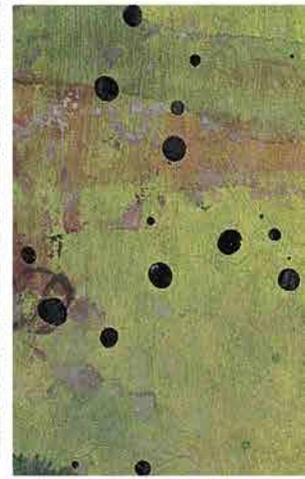
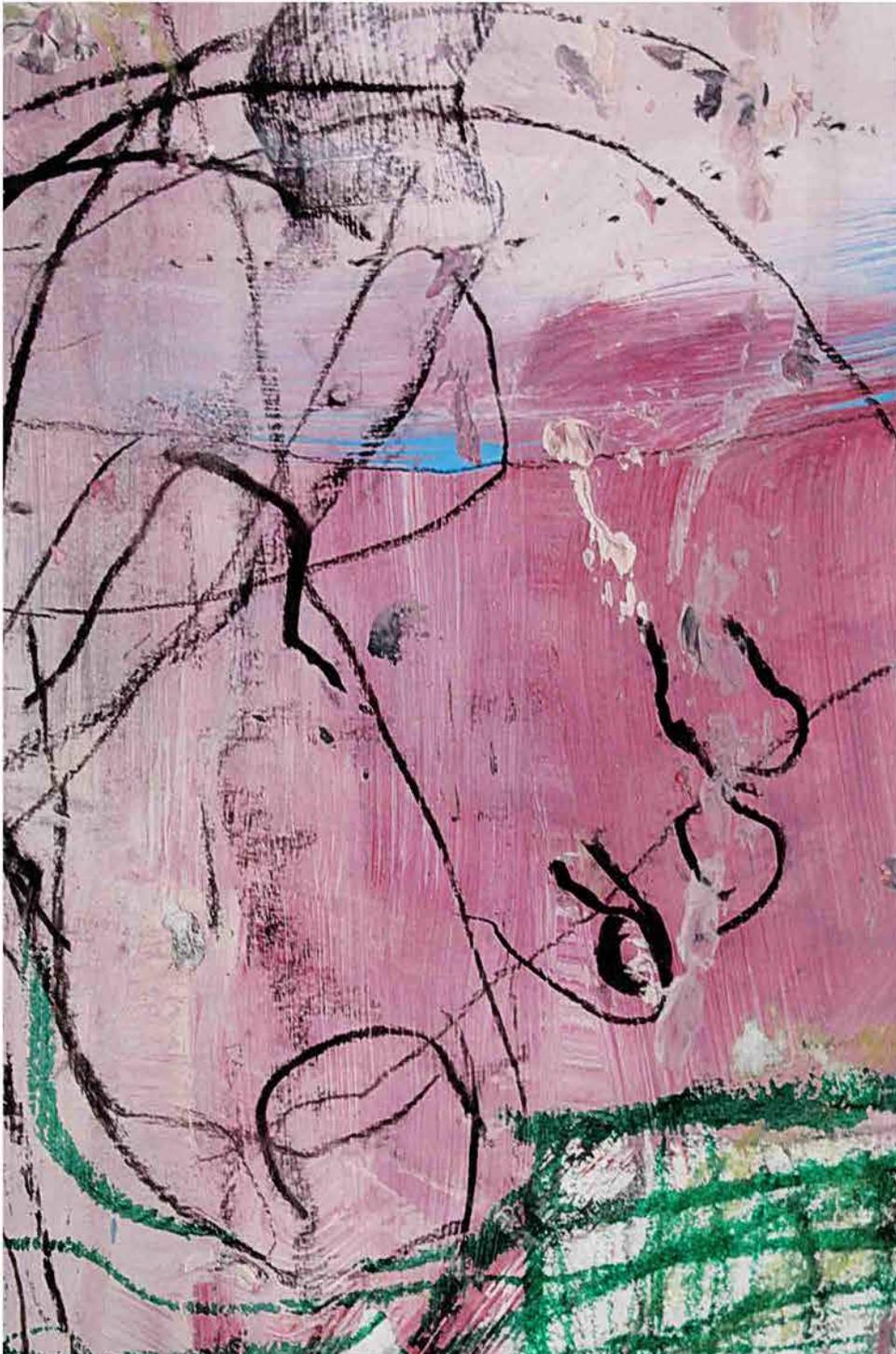
Installation view (K29, Galerie Ricarda Fox, Essen)

In seiner 2013 als Buch publizierte Diplomarbeit mit dem Titel „Malerei im Kompatibilitätsmodus“ hat Thomas Bauer die konkreten Auswirkungen seines Experiments „Um Kopf und Kragen“ auf formale, koloristische und inhaltliche Aspekte der Bildsprache analysiert, die Erzählstrukturen der zusammensetzbaren Bildinhalte beschrieben und die Dramaturgie und narrative Logik seines flexiblen Systems hinterfragt.

In his diploma thesis published in 2013 as a book entitled “Malerei im Kompatibilitätsmodus” (“Paintings in Compatibility Mode”), Thomas Bauer has analysed his experiment's influence on formal aspects of imagery, and also with regard to content and colour. In addition, he has examined the composition's narrative structure, and finally has questioned the dramaturgy and logic behind his open system.

laminated drawings - each DinA4, charcoal, acrylics, gloss paint and ink on paper

Thomas Bauer. Geboren in Aachen. Abi, Zivildienst, Designstudium, Jazzmusiker und Maler. Trotz – oder gerade wegen – der Unterbrechung seines Studiums, schafft er eine Symbiose aus Design und Kunst. Wie? Das hat er uns erklärt. Und einiges mehr.

MEINE BILDER SOLL MAN RIECHEN.

tonwerte: Mit dem Hintergrund Deines Designstudiums – nichts ähnelt sich mehr und unterscheidet sich stärker als Design und Kunst. Wo ziehst Du die Linie?

Thomas: Eine Linie braucht man eigentlich gar nicht zu ziehen. Jahrhundertlang kannte man nur das Kunsthandwerk als Kategorie für Gestaltung, Kunst und Design waren da immer ein und dasselbe. Wenn man heutzutage Designprodukte als Kunst ausweist und ausstellt, wird Design zur Kunst. Und wenn man Kunst im Supermarkt verkauft, kann auch Kunst zu Design werden. Ich will mich mit meiner Kunst gar nicht von gutem Design abgrenzen, sondern mich stört das heutige Herstellungsverfahren von Grafikdesign. Alle Designabläufe sind digitalisiert und nur noch das Auge am Monitor trifft Entscheidungen. Meine Bilder soll man riechen und anfühlen können. Deshalb baue ich in meinen Bildern auch Elemente wie Pappe, Folien, Plastik und andere Reststoffe ein. Die Oberflächen dieser „analogen“ Fundstücke haben direkten Einfluss auf die Gestaltung und Planung meiner Leinwände.

tonwerte: Bist Du Künstler oder machst Du Kunst?

Thomas: Kunst zu machen ohne ein Künstler zu sein könnte ich mir nicht vorstellen. Da käme ich mir vor wie ein Kunstfälscher, wobei deren akribischen Zauberkunststücke gerade sogar mit der Kinodoku „Die Kunst der Fälschung“ geehrt werden. Beltracchi und seine Kollegen schaffen es tatsächlich, Kunst einfach nur zu produzieren und zu verkaufen, ohne sich mit ihren Werken in Verbindung zu bringen. Soviel Distanz zu meinen Bildern könnte ich, selbst wenn ich es wollte, nicht herstellen. Kunstwerke basieren ja eben auf Positionen, die man dann auch vertreten muss.

tonwerte: Deine Werke auszustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren ist ein großer Schritt. Wie fühlte sich Deine erste Ausstellung an?

Thomas: Oh, das ist schon was länger her. Meine erste Ausstellung hatte ich als 12jähriger auf einem kleinen Kunstmarkt im Nassenhof in Monschau-Mützenich. Das hat sich gut angefühlt. Nur leider war es nicht so glamourös wie ich mir das vorgestellt hatte. Mit meinen Bildern stand ich eingeklemt zwischen gebatikten Seidenschals und Eifler Stroh-Souvenirangeboten. Aber es war ein sonnenreicher Frühlingstag und ich hatte sogar ein Bild verkauft.

tonwerte: Die Einzelbilder bei „Kompatibilitätsmodus“ sind untereinander kombinier- und somit erweiterbar. Du gibst also ein Stück Deiner Arbeit aus der Hand und dem Betrachter die Möglichkeit, eine eigene Interpretation zu schaffen. Was brachte Dich zu dieser Idee?

Thomas: Bei figurativen Bildern ist man als Betrachter schnell dabei, sich eine Interpretation zurechtzulegen. Um einer direkten Lesbarkeit von Bildern zu entgegen, kann man seine Abbildungen beispielsweise auch einfach abstrahieren. In abstrakten Bildern gebe ich dem Betrachter die Möglichkeit, alles und nichts im Bild zu sehen. Ich wollte mit meinen kombinierbaren Bildern mit gut erkennbaren, comicartigen und einfach strukturierten Figuren einen ähnlichen Effekt erzielen, aber ohne dass ich die Gegenständigkeit dafür verlasse. Durch die Kombinierbarkeit kann man zu immer neuen Interpretationen der Bilder kommen. Beim Arbeiten mit den Bildern hat sich dann herausgestellt, dass es doch ein recht aufwändiger Prozess war, alle Leinwände so zu gestalten, das sich bis zu 12 Meter lange, rekombinierbare

Reihungen ergaben. Man muss eigentlich an allen Bilder gleichzeitig malen, um diese immer wieder miteinander in Einklang zu bringen. Deshalb ist mir dann der Projektname *Um Kopf und Kragen* für die Bilderreihe eingefallen.

tonwerte: Die Interpretation anderer – Fluch oder Segen?

Thomas: Ich halte Interpretationen eher für einen Segen. Man ist im Atelier doch immer recht isoliert mit seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen. Da freu ich mich auch ganz andere Ideen über meine Bilder zu hören. Das heißt nicht, dass diese anderen Meinungen zu meiner Kunst dann später Einfluss auf meine Bilder haben werden. Als Künstler bin ich natürlich so „beratungsresistent“ wie möglich.

tonwerte: In mehreren Deiner Arbeiten findet sich ein roter Klebestreifen als Element. Ein roter Faden? Ein Symbol? Was hat er zu bedeuten?

Thomas: Stimmt, das rote Klebeband taucht häufiger auf. Meine neuen Arbeiten sind zwar nicht mehr kombinierbar und stehen alleine für sich. Aber wenn die roten Klebestreifen wie ein roter Faden wirken, halte ich das für eine brauchbare Symbolik. Ich sehe Klebebänder, Luftpolsterfolien und Plastiktüten nicht als künstlerisch wertvolle Materialien an. Aber gerade deshalb will ich sie immer wieder als Störfaktoren in meine Bilder einbringen.

tonwerte: Welche Frage hättest Du Dir als erstes gestellt?

Thomas: Ich hätte mich gefragt, ob ich denn denke, dass Interviews geben meinen künstlerischen Marktwert steigern kann? ...darauf hoff ich doch. 😊

The observer should be able to smell my images

tonwerte: On the background of your design studies – nothing is more alike and yet more contrastive than design and arts. Where do you draw the dividing line?

Thomas: There is actually no need to draw a line here. For centuries, there was only craftwork as a category for designing. Arts and design then were the same. Nowadays, if you label and exhibit design products as art, design is turned into arts. And if you sell art at the supermarket, art can turn into design as well. I do not want to detach my own art from good design; it is today's approach in graphic design that disturbs me. Everything is digitalized here and decisions are only taken through the eye looking at the monitor. The observer should be able to smell and feel my images. That's why I work with elements like cardboard, foil, plastics and other remnants. The surface of these "analog" finds have a formative influence on the design and planning of my canvas.

tonwerte: Are you an artist, or do you make arts?

Thomas: For myself, I could not imagine making art without being an artist. Otherwise I would feel like a forger of art, even if their meticulous magic tricks have just been honoured by the documentary "Beltracchi: The Art of Forgery". Beltracchi and his colleagues actually succeed in merely producing and selling art without feeling any real connection with their works. However hard I tried, I could never create such distance between my images and myself. Each work of art is based on positions which then have to be defended by the artist.

tonwerte: Exhibiting your works and presenting them to the public is a big step. Your first exhibition – what did it feel like

Thomas: Well, that was a long time ago now. My first exhibition was at a little crafts market at the Nassenhof in Monschau-Mützenich – as a twelve-year-old boy. I felt great, even if it did not feel as glamorous as I had expected. With my paintings, I found myself wedged between batik-work shawls and the regional straw souvenirs of the Eifel. But it was a sunny day in spring and I had even sold one picture.

tonwerte: The single images of "Kompatibilitätsmodus" can be combined and are thus expandable. You thus offer some piece of your artwork to the observer and let them make up their own interpretation. How did you get that idea?

Thomas: In figurative paintings, the observer quickly makes up his own interpretation. To avoid a narrow interpretation, you can simply use abstract illustrations. In abstract paintings, I can put the observer in the position of seeing all or nothing. In my combinable images, with discernible and cartoonish, simply structured figures, I wanted to achieve a similar effect without leaving the representational level. Through new combinations, you come up with new interpretations of different kind. While I was working on this series, I found that it was a time-consuming process to create all the canvasses in such a way that they could finally be put together and re-combined in arrays of up to 12 metres length. You actually have to be painting all the images simultaneously to keep them in harmony. That's how the project's name – "Um Kopf und Kragen" – came to my mind.

Thomas Bauer . Bruchstr. 3 . 52156 Monschau

Education

- Studies of Art and Design at the Folkwang University of the Arts in Essen
- 3/2012 -Diploma judged by Prof. Claudius Lazzeroni and Prof. Jörg Eberhard, experimental painting

Exhibitions

- 2012 Soloshow „Endlosschleife und Weichspüler“ K29, Essen
- Groupshow „Spuren in Blau“ K29, Essen
- Groupshow „Sichtwerk2012 Folkwang“ Zeche Zollverein, Essen
- Groupshow „outside inside II“ Galerie Sassen Köln
- 2013 Groupshow „20/20+“, K29 Essen, Galerie Ricarda Fox
- Duoshow „Bilder aus dem Leben“ Galerie Phoenix, Köln
- 2014 Groupshow „Auktion“ Stadttheater Aachen
- Groupshow „ohne Titel“ Galerie Sassen Bonn
- Soloshow „unverträglich“ K29 Essen, Galerie Ricarda Fox
- 2015 Soloshow „Werkschau“ artplace Estrade, Monschau
- Groupshow ArtSpace NowIsHere, Bonn
- Soloshow „Bleib mir vom Leib“ Kunstverein Kulturrat, Bochum
- 2016 Groupshow „Art Trans Fair“, Alsdorf
- Groupshow „Eintritt nur mit Tasche“ Galerie Artikel5, Aachen
- Groupshow „Auktion“ Stadttheater Aachen
- Groupshow Kunstforum Schloss Zweibrüggen
- 2017 Groupshow Galerie Artikel 5, Aachen
- Groupshow „Auktion“ Kasteel Erenstein, Kerkrade (NL)
- Duoshow Kunstroute Würselen
- Groupshow „5“ Galerie BB, Aachen
- 2018 Soloshow „Verfroren“ Galerie BB, Aachen
- Groupshow „AprilApril“ Galerie Artikel 5, Aachen
- upcomingSchloss Zweibrüggen, Art Connection Aachen

Publications

- 2012 Fotomagazin Dekamired
- 2013 Book publication: Thomas Bauer Malerei
im Kompatibilitätsmodus ISBN: 9783639452198
- 2014 Interview, Tonwerte Magazin
- 2015 „...zum Raum wird hier das Bild“ - oder umgekehrt,
Text: Carsten Roth
- 2017 featured in the average art magazine

www.thomasbauer.biz

www.instagram.com/thomasbauer_biz

www.facebook.com/studio.thomasbauer

