

| FRANK BALVE |

Ich glitt hinab auf bewegten Flüssen,
den tiefsten Punkt erreicht,
genagelt an farbige Flächen, nackt und quer.
Ohne Schaden ließ mich der Strom, jedoch der Reiz,
stieß mich hinein in die plätschernde Wut der Gezeiten.
Strudel steigen im stillen Aug' der See,
im Kreislauf verschwendet,
erlitt auch siegreich Lärm und Staub,
den einzigen Fall der tanzenden Wahrheiten,
geläutert von dieser Flut rhythmisch-wirrer Langsamkeit
durchbohrte ich Himmel, Blitz, Brandung und Flut.
Folgte mondelang im Duft der Sterne,
milchigweiß den Wasserschichten,
dorthin wo Ertrunk'ne hingeraten.
Ahnungslos, dass Marien hier herrschten,
gräulich standen im Grund mit leuchtenden Füßen,
das Schwache im Griff.
Windstill.
Krüppelbäume, von Düften verflucht und Wanzen zerfressen.
Gärend, faulend in den Sümpfen,
zwischen Binsen und dem schillernden Meer glühender Kisten.
Verlorenes Schiff, Kreuzer, Hansasegler, wassertrunkenes Wrack,
digital-befleckt von Irrläufern, Zweifeln und Lügen.
Zitternd, zerbrochen, offen für vogelfreie Fahrt, o Zukunft!
Vermis Europas alte, bewährte Kunst.
Windstill.
Bilderflut.
Menschenleer.
Frank Balve

I slid down on moving rivers,
Reaching the deepest point,
Nailed to colorful surfaces, naked and diagonal.
The current left me undamaged, yet the attraction,
Pushed me into the rippling tide of anger.
Vortices rise in the still eye of the lake,
Wasted in circulation,
Noise and dust also suffered victorious,
The only instance of the dancing truths,
Purified by this flood of rhythmic and confused sluggishness,
I pierced the sky, lightning, waves and tides.
Following for months the scent of the stars,
The milky water layers,
To that place where the drowned have gone.
Unaware that the Virgin Marys reigned here,
Gray, situated on the ground with glowing feet,
In control of weakness.
Dead calm.
Stunted trees, cursed by scents, consumed by bugs.
Fermenting, rotting in the marshes,
Glowing chests between rushes and the shimmering sea.
Lost ship, cruiser, hanseatic sailors, water drunken wreck,
Digitally tainted by lunatics, doubt and lies.
Trembling, broken, open to the outlaw's journey, oh, future!
Missing Europe's old and reliable art.
Dead calm.
A plethora of images.
Deserted.
Frank Balve

VORWORT

PREFACE

Frank Balve is the winner of the Kunstclub13 2012 scholarship. We congratulate him warmly. Following Emilia Sharp, Frank Balve is the second winner of the art prize, which was established in 2011. Balve was able to convince the jury through both his submitted work, as well as his previous body of work, and to win against four competitors. On tours in recent years, many Kunstclub13 members have noticed and been deeply impressed by Frank Balve's remarkable installations and we are extremely pleased to support this promising young artist. Kunstclub13 was founded in 2002, originally as Lothringer13/Freundeskreis; it operates as a non-profit organization dedicated to the promotion of contemporary art with an emphasis on Munich artists. In addition to regular art events, the annual prize is a further way of living up to our art promotion mandate. The association hereby contributes to Munich's vibrant art culture. In addition to prize money and an exhibition, prize funding now includes the publication of a catalog. This is Frank Balve's first monograph, making us even more pleased that so many authors have chosen to write about the artist's work for it. Kunstclub13 thanks all those who have helped make this publication possible. Our special thanks go to the LfA Förderbank Bayern, KASTNER AG - das Medienhaus, the galleries DH Artworks in Dusseldorf and firstlines in Munich, as well as the Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Finally, we thank the artist for his active participation in the creation of this catalog.

Kunstclub13 wishes the winner continued success in his career.

Benedict Rodenstock
Chairman Kunstclub13 e.V.

Frank Balve ist der Preisträger des Kunstclub13 Förderpreises 2012. Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich. Nach Emilia Scharfe ist Frank Balve der zweite Träger des 2011 erstmals ausgelobten Kunstpreises. Der Künstler konnte die Fachjury sowohl durch seine eingereichte Arbeit als auch durch sein bisheriges Gesamtwerk überzeugen und sich gegen vier Mitbewerber durchsetzen. Vielen Mitgliedern des Kunstclub13 sind Frank Balves eindrucksvolle Installationen bei unseren Führungen in den vergangenen Jahren bereits aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Wir freuen uns daher außerordentlich, diesen vielversprechenden jungen Künstler fördern zu können. Der Kunstclub13 e.V. besteht seit 2002, ursprünglich als Lothringer13/Freundeskreis, und betreibt gemeinnützig die Förderung zeitgenössischer Kunst mit Schwerpunkt München. Neben regelmäßigen Veranstaltungen zur Kunstvermittlung ist der jährlich vergebene Förderpreis eine weitere Maßnahme, um unserem Förderauftrag gerecht zu werden. Der Verein will hiermit einen Beitrag zu einem lebendigen Kulturstandort München leisten. Neben dem Preisgeld und einer Ausstellung ist in diesem Jahr erstmals die Herausgabe eines Katalogs im Förderpaket enthalten. Für Frank Balve ist dies die erste monographische Publikation; umso mehr freuen wir uns über die zahlreichen Autoren, die in diesem Band das Werk des Künstlers würdigen. Der Kunstclub13 dankt allen Beteiligten für die mannigfaltige Unterstützung. Insbesondere der LfA Förderbank Bayern, der KASTNER AG - das Medienhaus, den Galerien DH Artworks, Düsseldorf und firstlines, München sowie dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Nicht zuletzt hat sich der Künstler selbst bei der Erstellung des vorliegenden Katalogs sehr aktiv eingebracht, wofür ihm unser besonderer Dank gebührt.

Der Kunstclub13 wünscht dem Preisträger einen weiterhin erfolgreichen Werdegang.

Benedict Rodenstock
Vorsitzender Kunstclub13 e.V.

FRANK BALVE

Frank Balve's visual language is explicit. Its overall tone is dark, its articulation clear, and its effect disturbing. Balve designs his images with paint, he builds them of stone or paper, he stages them for the camera, and he encapsulates them in language. In site-specific installations - often of museum-scale - he combines his works, creating spaces of experience with which the viewer must engage both physically and mentally with all his/her senses. The program of these theatrically conceived spaces - in the sense of Michael Fried - ranges from current social issues, such as the police state or the role of media, and violent and oppressive scenarios to surreal nightmarish scenes based on the artist's personal memories. Frank Balve's works are often inspired by literary works, from Dante to the Marquis de Sade, by mythological and biblical stories, and by masterpieces of classical painting, which he appropriates in a process of uninhibited analysis and translates in his own visual language. The aesthetics of the material is of particular and central importance in the works of Frank Balve, who, in 2009, began his studies at the Munich Academy of Fine Arts in the ceramics class of Norbert Prangenberg. For his "Paper Sculptures" the artist developed a procedure of spraying finely chopped pulp - in as many as 100 layers - onto found or built objects. Difficult to categorize, the porous consistency of these surfaces is reminiscent of calcification, ash and fossils; it obscures the original structure and appeals strongly to the visual and tactile sense. The observer's attention is deliberately directed to the semantics of the material. The same is true of the recurring use of industrially produced tiles, with their specific connotations of coolness, hardness, sterility and cleanliness. These elements experience a shift in emphasis, depending on whether they are dirty, broken or are carefully laid out. The treatment and effect of paint also play a prominent role in the Balve's "Conceptual Paintings". Monochrome colors usually serve as the background in his large-format panel paintings. They are covered with multiple layers of abstract splashes and drips, which the artist applies using his hand in a performative act of throwing, thereby orchestrating the canvas through movement. The contrast of the extensive surfaces of house paint and the organic, plastic structure of acrylic paint produces a relief-like impression. Moreover, Balve provokes targeted processes of transformation by mixing paint: over time, some paint peels off and cracks form in the dried lakes of paint that are reminiscent of the crackling in the oil paintings of the Old Masters. Deconstruction is a fundamental principle in Balve's

work. Sounds are created and then distorted beyond recognition, and video images are superimposed in such large numbers that the original content is no longer recognizable or images are slowed down to such an extent that they become almost immobile frozen "video paintings". Spaces are constructed and then fragmented. Balve's working process is characterized by a strong performative component and often has aggressive or destructive features, and is marked by a physical force or even violence. Balve's pictorial reference to classic paintings must also be understood in relation to its production process. Through his intentional throwing of paint and dividing up of the canvas, the initial positive-seeming appropriation of the model also attains features of a violent debate or even of parricide. The artist does not appear in the spontaneous act of painting itself as an expressive genius, but rather as a performer and producer, whose actions follow a specific plan that is reflected in the structure of the works. A central strategy in Frank Balve's work consists in how showcase situations are created behind fences, peepholes or performances behind glass. The viewer is locked out, relegated to his/her voyeuristic role of spectator or observer and, thus, to him- or herself. Similar to his accessible spaces, which physically oppress through their use of light, sound and images and their eerie atmosphere, here too the viewer - even as an outsider - does not remain aloof but, rather, is trapped in a state of emotional anxiety and intellectual confusion, which lingers far after the period of observation. Despite their formal heterogeneity, Frank Balve's works follow a coherent aesthetic conception, whose art-historical range spans from Marcel Duchamp's viewer-related installation *Etant donnés* to American action painting to Gregor Schneider's psychophysical space, *Totes Haus ur*. Although the artist's paintings, photographs, sculptures, performances and films can be regarded as independent works, they also function as parts of a multi-layered, comprehensive concept. They are linked by numerous recurring formal elements and motifs, which both unite and create a cosmos of symbols in which the generation of meaning is in a constant state of flux: tiled cubicles with showerheads, dilapidated spaces, nudity, accumulations of video monitors, encrusted wheelchairs. Balve uses an allusion-rich, often ambiguous imagery that is based on a private iconography, one that always demands the active participation of the viewer in the production of meaning.

Susanna C. Ott [SO]

FRANK BALVE

Frank Balves Bildsprache ist explizit. Ihr Grundton ist düster, ihre Artikulation klar, ihr Effekt verstörend. Balve entwirft seine Bilder mit Farbe, baut sie aus Stein oder Papier, inszeniert sie für die Kamera, fasst sie in Sprache. In raumbezogenen Installationen von oft musealem Ausmaß vereint er autonome Objekte und eigens geschaffene Arbeiten zu Erfahrungsräumen, auf die sich der Betrachter mit allen Sinnen körperlich und mental einlassen muss. Das Programm dieser – im Sinn Michael Frieds – theatralisch konzipierten Räume reicht von aktuellen gesellschaftlichen Themen wie dem Überwachungsstaat oder der Rolle der Medien über beklemmende Gewaltszenarien bis hin zu surreal, alpträumerhaft wirkenden Szenen, die sich aus der persönlichen Erinnerung des Künstlers speisen. Ausgangspunkt für Frank Balves Arbeit sind häufig literarische Werke von Dante bis zum Marquis de Sade, mythologische sowie biblische Stoffe oder Meisterwerke der klassischen Tafelmalerie, die er sich in einem Prozess unbefangener Auseinandersetzung aneignet und in seine Bildsprache übersetzt. Insbesondere der Ästhetik des Materials kommt in Frank Balves Schaffen, der sein Studium 2009 an der Münchner Akademie der Bildenden Künste in der Keramikklasse bei Norbert Prangenberg aufnimmt, eine zentrale Bedeutung zu. Für die „Papierplastiken“ wird etwa in einem eigens entwickelten Verfahren fein gehäckselter Zellstoff in bis zu hundert Schichten auf eine Trägerform gesprüht. Die schwer einzuordnende, porös wirkende Konsistenz dieser Oberflächen, die an Kalkablagerungen, Asche oder Fossilien erinnert, verunklart die Ursprungsform und übt einen starken visuellen und taktilen Reiz aus. Gezielt wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Semantik des Materials gelenkt. So etwa auch im Fall der immer wiederkehrenden industriell hergestellten Fliesen mit ihren spezifischen Konnotationen von Kühle, Härte, Sterilität und Reinlichkeit. Sie erfahren im Kontext des jeweiligen Werkes eine Bedeutungsverschiebung, je nachdem ob sie verschmutzt, zerbrochen oder sorgfältig verlegt sind. Auch in der „Konzeptionellen Malerei“ spielen Behandlung und Wirkung der Farbmaterie eine prominente Rolle. Den Hintergrund der großformatigen Tafelbilder bilden in der Regel monochrome Farbflächen. Sie werden von zahlreichen Schichten abstrakter Spritzer und Verläufe überzogen, für die der Künstler die Farbe mit der Hand in einem performativen Akt auf den Bildträger wirft und sodann durch Bewegen der Leinwand dirigiert. Durch den Gegensatz der flächig aufgetragenen Wandfarbe und der lebendigen, plastischen Struktur der Acrylfarbe entsteht ein reliefartiger Eindruck. Zudem provoziert Balve durch die Mischung der Farbe gezielt Veränderungsprozesse: Verläufe platzen im Lauf der Zeit teilweise ab und in getrockneten Farbseen bilden sich Risse, die an die Krakelüren von Ölgemälden alter Meister erinnern. Diese sich im Formalen äußernde Dekonstruktion bildet ein grundlegendes Prinzip im

Werk Balves: Klänge werden zunächst kreierte und sodann bis hin zur Unkenntlichkeit wieder verzerrt. Videobilder werden in so großer Zahl übereinander geblendet, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr erkennbar ist oder durch extreme Verlangsamung zu nahezu unbeweglicher „Videomalerei“ gefroren. Räume werden aufgebaut, um sodann wieder in Fragmente zerlegt zu werden. Dem Arbeitsprozess eignet dabei eine starke performative Komponente, nicht selten trägt er aggressive oder destruktive Züge und geriert sich als physischer Kraft- oder sogar Gewaltakt. So ist auch Balves malerische Bezugnahme auf Werke der klassischen Tafelmalerie nicht ohne Berücksichtigung ihres Entstehungsprozesses zu verstehen. Im Akt des gezielten Werfens der Farbe und dem Zerteilen der Leinwand erhält die zunächst durchaus positiv besetzt wirkende Aneignung des Vorbilds auch Züge einer gewaltsamen Auseinandersetzung, wenn nicht gar eines Vatermords. Der Künstler tritt jedoch nicht auf als sich im spontanen Malakt expressiv selbst äußernder Genius, sondern als Performer und Produzent, dessen Aktionen einem immanenten Plan folgen, der sich in der Struktur der Werke spiegelt. Eine für das Werkverständnis zentrale Strategie Frank Balves besteht im Erzeugen von Schaukastensituationen, wie sie durch Zäune, Gucklöcher oder Performances hinter Glasscheiben entstehen. Der Betrachter wird ausgesperrt, auf seine Rolle als Zuschauer, als voyeuristischer Beobachter und damit auf sich selbst verwiesen. Ähnlich wie bei den begehbaren Räumen, die mit Licht, Klängen und Bildern eine körperlich erfahrbare beklemmende, unheimliche Stimmung erzeugen, bleibt er auch als Außenstehender nicht distanziert, sondern befangen in einem Zustand emotionaler Beunruhigung und intellektueller Irritation, der noch weit über den Zeitraum der Betrachtung hinaus nachwirkt. Trotz ihrer formalen Heterogenität folgen Frank Balves Arbeiten einer kohärenten ästhetischen Konzeption, deren kunsthistorisches Koordinatensystem sich von Marcel Duchamps betrachterbezogener Installation „Etant donnés“ über das amerikanische Action Painting bis hin zu Gregor Schneiders psychophysischem Erlebnisraum „Totes Haus u r“ spannt. Zwar werden die malerischen, fotografischen, plastischen, performativen oder filmischen Arbeiten als eigenständig verstanden, zugleich fungieren sie aber als Teil eines vielschichtigen, werkübergreifenden Programms. Sie sind durch zahlreiche wiederkehrende formale Elemente und Motive miteinander verknüpft, die zum einen Klammerfunktion haben, zum anderen einen Zeichenkosmos bilden, in dem die Erzeugung von Sinn sich in einem ständigen Fluss befindet: Fliesenkabinen mit Duschköpfen, heruntergekommene Zimmer, Nacktheit, Anhäufungen von Videomonitoren, verkrustete Rollstühle. Balve bedient sich einer anspielungsreichen, oft ambivalenten Metaphorik, die auf einer privaten Ikonographie basiert und stets die aktive Beteiligung des Betrachters an der Sinnproduktion einfordert. *Susanna C. Ott (SO)*

11| LESUNG 1

MALEREI | 80 x 125 CM | JANUAR 2013

ACRYL UND WANDFARBE AUF LEINWAND

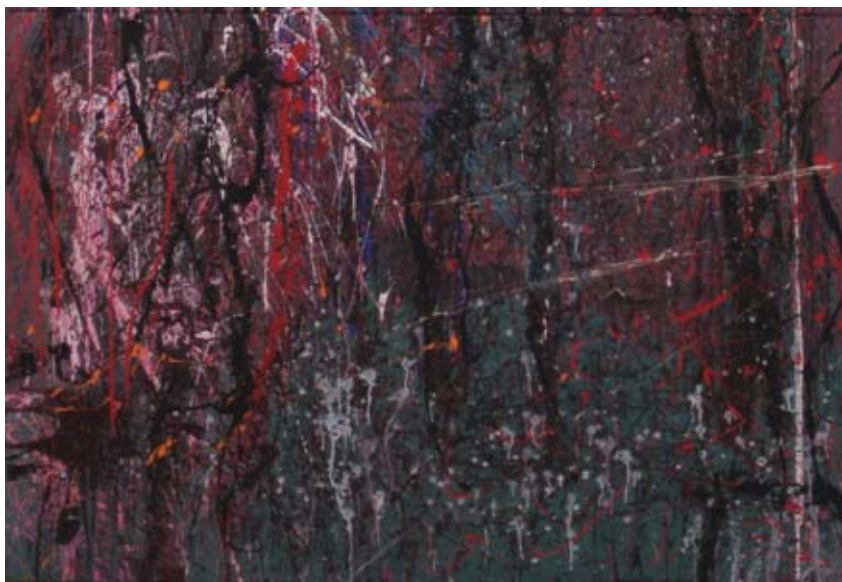
PAINTING | 80 x 125 CM | JANUARY 2013

ACRYLIC PAINT AND HOUSEHOLD PAINT ON CANVAS

12| **PASSAGE 3**

MALEREI | 1,4 x 3 M | AUGUST 2012
ACRYL UND WANDFARBE AUF LEINWAND
PAINTING | 1.4 x 3 M | AUGUST 2012
ACRYLIC PAINT AND HOUSEHOLD PAINT ON CANVAS

16 | GELIEBTE 1

PAPIERPLASTIK | 84 x 104 x 74 CM | FEBRUAR 2012
PAPER PULP PLASTIC | 84 x 104 x 74 CM | FEBRUARY 2012

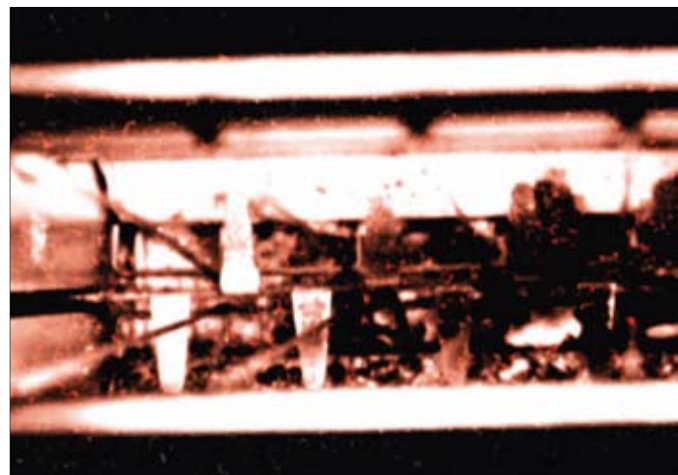
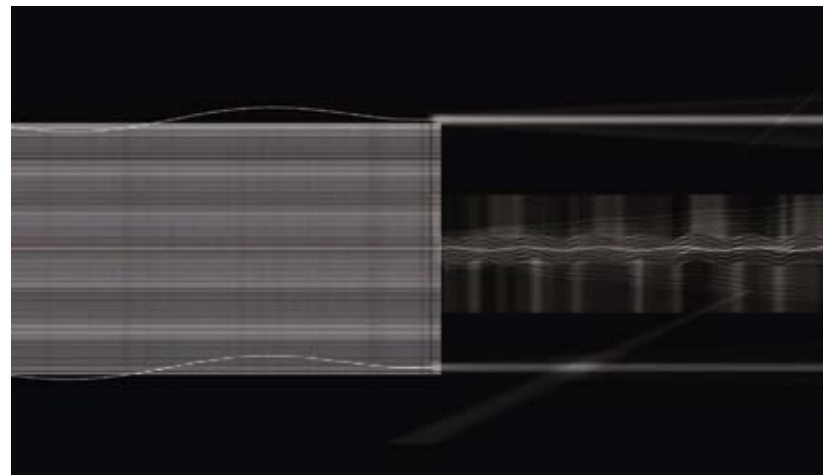

30| **TIMBER LA RUINE**

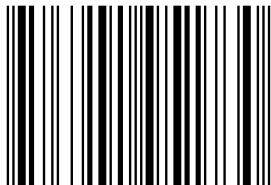
VIDEO | 7,56 MINUTEN | AUGUST 2010

VIDEO | 7.56 MINUTES | AUGUST 2010

ISBN 978-3-941951-73-0

9 783941 951730 >

KUNST
club 13