

„Noch mehr Wirbel – Overall Winners“

Es ist unmöglich, von den Arbeiten der Hamburgerin Annika Unterburg nicht gefangen zu werden. Denn oft verwendet die am Wasser aufgewachsene Künstlerin gefundene Objekte, die speziell dafür gemacht wurden, für eine gewisse Sorte Lebewesen attraktiv zu sein – und tödlich: Zahlreiche Varianten von Haken, wie sie die Angler benutzen. Schönheit und Grausamkeit sind ein Paar, das in den Künsten tröstlicherweise virtuell bleibt und die extremen Möglichkeiten nicht mit tödlichem Ende auslotet, das die immer gegebene Zweischneidigkeit ästhetischer Entscheidungen aber schärfen kann. Ähnlich ist es bei der von Annika Unterburg oft verwendeten Farbe Schwarz: Samtig matt eingesetzt, werden die Blicke in unbestimmte Tiefen gezogen, bei glänzender Oberfläche aber wird das Dunkel völlig konträr zu einem Spiegel. Und in beiden Varianten lauern die Gefahren der in die Farbschicht eingebetteten Haken: Mal droht der Verlust des Selbst an die Unergründlichkeit der Dinge und Menschen, mal bleibt man eitel „Everybody's Darling“ oder in übergroßer Selbstbezüglichkeit verhaftet. Doch in der Kunst und im Mythos sind die Oppositionen austauschbar und Kausalitäten kehren sich wiederholt um: Die Tiefe kann leer sein, hinter dem Spiegel öffnen sich neue Welten und der Gefangene ist immer auch selbst ein Fänger.

Wenn Annika Unterburg einem ihrer schwarzen Bildobjekte die Form eines Klappaltars gibt, mag man darin die Ambivalenz metaphysischer Systeme angedeutet finden, eine Mahnung erkennen vor heimtückischen dogmatischen Widerhaken von den Moses-Tafeln bis zur monochromen Ikone des Suprematismus. Erfreulicher scheinen die Arbeiten, die mit einem bunten Sternenhimmel locken. Bei „He is Afraid of Water and She is Swimming in the Sky“ werden Nachthimmel und schwarzes Meer auf mythische Weise gleich, wie bei einem sommerabendlichen Bad in einer Bucht mit flimmerndem Plankton. Diese und die leuchtend bunten, an Hochzeitskuchen erinnernden Bildtafeln sind mit einem auch nicht gerade kunsttypischen Material gemacht: Mit zuckrig verlockenden Liebesperlen. Doch Vorsicht: Auch das verführerische „Hochzeitsbuffet“ ist eine Haken-Falle, wenn auch mit Diamanten garniert.

Text von Hajo Schiff für das Plakat zur Ausstellung „Noch mehr Wirbel – Overall Winners“, Blaues Haus, Frankfurt a. Main, 2016

It is impossible not to be immediately captured by the works of Hamburg-native Annika Unterburg. The artist – who grew up near the water – often uses found objects that were specifically made to be attractive for a certain species – but also deadly: various forms of fishing hooks. Beauty and cruelty are a couple that, consolingly, remains virtual in the arts and does not exploit its extreme possibilities with a deadly end. However, it can bring out the constant ambiguity of aesthetic decisions. Something very similar applies to the colour black that Annika Unterburg often uses: if it is used in a velvety-matte way, our gaze is dragged down into uncertain depths. As a glossy surface, the dark becomes entirely contrary to a mirror. And in both cases, the dangers of the hooks embedded in the layers of colour are waiting: sometimes, the loss of one's self in the inscrutability of things and humans is looming; sometimes one vainly remains "Everybody's Darling" or remains stuck in exaggerated self-refentiality. But in art and mythos, oppositions can be exchanged and causalities keep reversing. The depth can be empty, new worlds await behind the mirror, and the prisoner is always a captor himself.

When Annika Unterburg gives one of her visual objects the shape of a winged altar, we might detect in it a reference to the ambivalence of metaphysical systems; a warning of the insidious dogmatic barbed hooks ranging from the Tablets of the Law to the monochrome icon of Suprematism.

The works featuring a colourful starry sky seem more happy. In "He is Afraid of Water and She is Swimming in the Sky", the night sky and a black sea mythically become one, as when bathing in a bay with shiny plankton on a summer evening. The latter and the brightly colourful tablets that resemble a wedding cake are also made of a material that is not exactly typical for art: sugary, tempting, hundreds-and-thousands. But be careful: the seductive "Hochzeitsbuffet" is also a hook-trap, even if it is decorated with diamonds.

Text written by Hajo Schiff for the poster of the exhibition „Noch mehr Wirbel – Overall Winners“, Blaues Haus, Frankfurt a. Main, 2016, english translation by Michael Weh