

22 JANUARY 2013

BY ANNA-LENA WERNER

in the middle of Turkish fruit stores, one-euro-shops and hidden mosques. His working space seems settled, even though every wall displays a colourful and large painting-in-process. Also Ralf appears settled: He speaks reflective, self-critical and just as self-confident about his artistic practice. While shades of green and pink, indicated penises and breast brighten up his paintings, he considers concentration and an individual language just as important to him, as the search of an indefinite 'something'. During a cosy coffee break, Ralf Dereich tells me about his escape from the art-alienated Rhineland-Palatinate to Berlin, about subconscious and aware working processes, and about the turning point, when he considers a painting to be cool. Click here or on the image to read the interview in English and/or German language. (translated English version, original German interview below) Anna-Lena Werner: Ralf, you grew up in Bad Kreuznach and then moved from Mainz to

Munich. What made you chose these places?

Ralf Dereich: I wanted to study at another art academy. In Mainz, my Professor Friedmann Hahn always said: "Everyone who wants to be successful, needs to leave at half time." Eventually, many of us left and thus created a great network between several cities. I was the

only one who moved to Munich, but I could only bear it for one year. Anna: In Munich you studied under Markus Oehlen and finished your degree from Berlin. Retrospectively, which study period influenced you the most? Ralf: My time in Munich didn't really shape me that much anymore. Already then - around

founded the exhibition space 'Turboplex'. This was where my heart belonged. We exhibited

2003 - I spend one weekend a month in Berlin, because two other Berlin-based artists and I

amazing people, like Katja Strunz, Stefan Müller, Thomas Zipp, Anselm Reyle, Uwe Henneken, Manfred Peckel, Gregor Hildebrand or Alicia Kwade. Anna: How did that come about? Ralf: During my study time in Mainz, I travelled to Berlin and I thought how much I would like to open an exhibition space. At Rosa-Luxenburg-Strasse I passed a shared studio space that we

could rent for 100 Euros a month. After one and a half years we had some disagreements with the people and had to close 'Turboplex'. But it was great time.

Anna: When you decided to become an artist, were you scared of the unsteady life-style and the pressure of being creative? Ralf: No, that was exactly what I was interested in. I really grew up on the countryside. With 2000 inhabitants, Bosenheim is in the back of beyond. There is no art all over Rhineland-

high-school, who was talented in telling stories about artist. That's why I had the feeling, that there was something out there for me, too.

Palatinate and there was none in my surroundings either. Luckily, we had a good art teacher in

Anna: Did you know right away that you would choose to work with paint? Ralf: No. After high-school I did a three-year education to be a wood-carver. That was an odd compromise. I didn't have the confidence to study yet - it was too far away. Anna: What exactly does a wood-carver do?

Thats very popular in German club houses, where members get a chair with their name. That is pretty easy. It gets more complicated with Jesus on the cross. Anna: When did you decide to work as a painter?

Ralf: During my wood-carver education. I liked the physical part of being a sculptor, but I

Ralf: It's a handcraft. You learn, for example, how to carve a relief into the back of a chair.

Anna: What inspires you?

preferred painting after all.

Ralf: Roughly, it is about being human in the world. That is very general, but somehow it's quite precise, too. Anna: What do you consider to be important in a painting?

Ralf: It's important that the painting hits me. I am trying to express myself as direct as possible. Ideally, a picture should be complete after the first brushstroke. But obviously, that doesn't

always work. Sometimes it needs a second and a third one.

Anna: It seems to me that the composition of your paintings shows two extremes: You create chaos, but in a final step you arrange everything in order and shape. Ralf: I would prefer to use the terms subconscious and aware, instead of order and chaos. Lets say, subconsciously I did something to a work. The painting stands in my studio for while and

in me, because I suddenly consider it to be cool. Anna: How do you know when a work is finished? Ralf: When it proves to have a certain strength, when it is exciting, when it feels open and

completed at the same time. There really is no formal criteria. I want to work with my own language and not to list visual appearances of the world. As individual as possible, but still

over a couple of days of weeks I keep on looking at it. Eventually, I am aware of what I did. I like to give unfinished works some time. The picture doesn't change, but it changes something

comprehensible. Basically, it's all about a feeling. Anna: You try to shield exterior influences. That asks for concentration. Is there anything that can influence you in your working process? Music, for example? Ralf: Actually, I never listen to music while I am painting. I think it's disturbing. It's all about me, the process of painting and the picture, about a sensitivity. Sometimes I am interrupting

this rhythm, just splashing colour on a canvas. I am not really thinking that much about it, I just avoid being fixed to a certain direction. I am trying not to already want something, not to have a shape in my head, realising when something new happens, not to repeat, not to copy, being as free as possible. I would say, I am concentrated and attentive, but nothing is determined.

Anna: Even colour and form? Ralf: Everything. It's something else when I am working with prints, as I did recently. Then I discover a new vocabulary, so to speak, and continue working with that for a while.

Anna: When did you become interested in prints? Ralf: Often, I missed 'something' in my works. 'Something' describes it quite well, because I am trying to leave out all the 'things'. So I looked for 'something'. Lets say, I still needed something red in the left top corner of a painting. It should neither present a shape, nor a ductus. Then I came up with the idea to splash some colour on a smaller image and to glue it to the corner. I thought that was cool. A little like a foreign object. That's how it started, until there were images that only consisted of prints. I like to discover a new vocabulary. It's about this adaption,

Anna: You never considered trying a vocabulary within installative or sculptural art?

Ralf: No, exclusively within painting. At first, I painted figurative, then my work got quite abstract. It started with monochromes. Of course I am interested in other things, but I am not showing them in public. Photos and sketches, for example. However, I actually just made a photo edition of the coolest sketches. Really simple - photographed with the iphone camera.

until this particular vocable is available for me.

having an idea.

strength.

to be human.

Opening: 26th of April 2013

(original interview in German)

Opening Hours: Wednesday - Saturday, 12-18h

Köpenicker Str. 187/188

Cruise & Callas

10997 Berlin

Further links: Chaplini Gallery

Anna: Your paintings are often not only giant, but also extremely colourful. The choice of strong colours evokes a positive impression. Moreover, there are long brushstrokes, adapting the shape of penises and breasts. I don't think that this makes them appear silly, but it adds a certain lightness. Would you agree? Ralf: I keep on getting those comments, that my paintings appear happy, but I don't see it that

way. It's interesting that so many people tell me that. The colours are strong and of course they

don't seem depressing, but I do believe that there is a certain harshness or cruelty in the paintings. Anna: By speaking about this lightness, I also mean an observable contemporary turning away from postmodernism, concepts and theory. A sort of movement, returning to a much more humorous way of artistic dedication. How is your relation to theory? Ralf: I am interested in it, but I consider theories to be ideas about the world. Derivations. Why

should I derive something from a derivation? The previous generation, especially postmodernism, had a lot of quotes, it was charged with theory. The first impression was all about words. I prefer to be closer. I think that's the contemporariness that you mentioned. I don't want to be a follower of an idea, and neither do I want to be a follower of the idea of not

Anna: Yet, numbering the titles of your works has a quite conceptual character... Ralf: ...I only number them, because they need to have a title. I just continue numbering.

Anna: Does that mean, that you exactly know how many pictures you have ever painted?

Ralf: Well, roughly. There are some paintings with titles. Sometimes there just is a title that fits to the exhibition, but mostly I don't feel like giving them titles. I am not an inventor of titles, I paint pictures - that's it. Anna: I think, your shows have pretty cool and striking titles. Ralf: Thanks! I like them, too. I already think about a title for my upcoming show at Cruise & Callas, which is first going to take place in spring, during gallery weekend. I like to do this exact, which is why I cannot come up with a title for each picture. Maybe it's just not my

Ralf: I like both cities. The locations are good for each other, at least they are good for me. Cologne seems more healthy to me. Berlin is rough, but there are also more progressive works to see. In Cologne they cannot allow a space to be unsophisticated. In Berlin this is considered

gallery. Why did you choose Cologne as your second location?

Anna: In Berlin you are represented by Cruise & Callas. In Cologne you exhibit at Chaplini

Interview & Photos: Copyright Anna-Lena Werner Photos of Ralf Dereich's artworks: Courtesy & Copyright Ralf Dereich Upcoming exhibition:

In einem ruhigen Hinterhof des hektischen Neuköllns, zwischen türkischen Obstmärkten, Ein-Euro-Shops und versteckten Moscheen, befindet sich Ralf Dereichs Atelier. Aufgeräumt ist

aber ebenso selbstbewusst über seine Bilder. Während diese von knalligen grün- und pinktönen, oder angedeuteten Genitalien geziert werden, sind dem Künstler Konzentration und ein eigenes Vokabular in seiner Arbeit ebenso wichtig, wie die Suche nach dem unbestimmten 'Irgendwas'. Bei einer gemütlichen Kaffeepause erzählt Ralf Dereich mir etwa von seiner Flucht aus der Rheinland-Pfälzischen Kunst-Ebbe nach Berlin, von unbewussten

es, und trotzdem hängt an jeder Wand eine farbenreiche und große Malerei, die noch im Prozess der Fertigstellung ist. Aufgeräumt wirkt auch Ralf: Er spricht reflektiert, selbstkritisch,

Anna-Lena Werner: Ralf, Du bist in Bad Kreuznach aufgewachsen und dann von Mainz nach München gezogen. Was hat Dich dazu bewegt? Ralf Dereich: Ich wollte die Uni wechseln. In Mainz sagte mein Professor Friedmann Hahn immer: "Wer etwas werden will, der muss hier zur Halbzeit weg." Das haben auch wirklich viele so gemacht und dadurch entstand ein tolles Netzwerk in den unterschiedlichsten Städten. Ich bin als einziger nach München gegangen und hab es dort auch nur ein Jahr ausgehalten.

abgeschlossen. Welche Studienzeit hat Dich, retrospektiv, am meisten beeinflusst?

Anna: In München hast Du bei Markus Oehlen studiert. Das Studium hast Du dann in Berlin

Ralf: Die Zeit in München hat mich nicht mehr so sehr geformt. Ich war schon damals - das war 2003 - ein Wochenende im Monat in Berlin, weil ich dort zusammen mit zwei Berliner Kollegen den Ausstellungsraum 'Turboplex' hatte. Da hat mein Herz wirklich geschlagen. Wir haben tolle Leute ausgestellt, wie Katja Strunz, Stefan Müller, Thomas Zipp, Anselm Reyle,

Ralf: Noch während meiner Zeit in Mainz bin ich nach Berlin gereist und hab mir gedacht, wie gerne ich einen Ausstellungsraum aufmachen würde. In der Rosa-Luxenburg-Strasse bin ich an einem Gemeinschaftsatelier vorbei gekommen, das wir eine Woche pro Monat für 100 Euro mieten konnten. Nach eineinhalb Jahren hatten wir mit den Leuten dort Probleme und haben

und bewussten Arbeitsprozessen und davon, wann er ein Bild geil findet.

Uwe Henneken, Manfred Peckel, Gregor Hildebrand, Alicia Kwade.

Anna: Wie kam es zu der Gründung von 'Turboplex'?

'Turboplex' wieder aufgelöst. Es aber war eine tolle Zeit.

Anna: Als Du dich entschieden hast Künstler zu werden, haben Dich der Lebensrhythmus und der Druck des ständigen kreativ-seins damals abgeschreckt? Ralf: Nein, es war genau das, was mich interessiert hat. Ich komme ja wirklich vom Land.

Bosenheim ist ein 2000 Einwohner Kaff und in ganz Rheinland-Pfalz herrscht ja Kunst-Ebbe. Kunst gab es in meinem ganzen Umfeld nirgends. Ich hatte aber das Glück einen guten Lehrer in der Schule zu haben, der die Geschichten von verschiedenen Künstlern gut erzählen

konnte. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es da auch was für mich gibt.

Anna: Wann hast Du Dich für das Medium Malerei entschieden?

schön, aber irgendwie habe ich trotzdem lieber gemalt.

Anna: Woran merkst Du, dass ein Bild vollendet ist?

aber trotzdem noch verständlich. Im Prinzip geht es nur um ein Gespür.

es irgendwas, was Dich im Malprozess beeinflussen kann? Etwa Musik?

sehr allgemein, aber auch sehr präzise zugleich.

Anna: Was ist Dir in einem Bild wichtig?

einen Zweiten oder einen Dritten.

Anna: Was inspiriert Dich?

Ralf: Nein. Nach dem Abitur habe ich erstmal eine dreijährige Lehre zum Holzbildhauer gemacht. Es war ein eigenartiger Kompromiss. Das Studium hab ich mir damals nicht zugetraut - es war noch viel zu weit weg. Anna: Was genau macht man als Holzbildhauer? Ralf: Es ist ein Kunsthandwerk. Man Iernt zum Beispiel ein Relief in eine Stuhllehne zu schnitzen. Bei Vereinsheimen ist das sehr beliebt. Da kriegt dann jeder seinen Namen auf den Stuhl. Das ist aber noch recht einfach. Schwieriger ist Jesus am Kreuz.

Ralf: Das kam schon während der Lehre. Das Körperliche an der Bildhauerei fand ich zwar

Ralf: Im Inhalt geht es, ganz grob gesagt, schon um eine Art Mensch-Sein in der Welt. Das ist

Ralf: Mir ist es wichtig, dass das Bild mich kickt. Es geht mir darum, mich so direkt wie möglich auszudrücken. Am besten ist es, wenn das Bild mit dem ersten Strich schon fertig sein könnte. Das klappt aber natürlich nicht immer, wie man sieht. Manchmal braucht man eben auch noch

Anna: Die Komposition Deiner Gemälde scheint mir oft aus Gegensätzen zu bestehen: Du

Anna: War es für Dich auch schnell klar, dass Du in Richtung Malerei gehen wirst?

Ralf: Ich würde weniger die Worte Chaos und Ordnung benutzen, sondern eher unbewusst und bewusst. Sagen wir mal, es passiert in einer Arbeit etwas mir Unbewusstes, dann steht es so da und ich schaue es ein paar Tage oder Wochen an. Irgendwann wird mir bewusst was ich da gemacht habe. Ich lass gerne Sachen stehen, die sich erstmal noch nicht selbst erklären. Das

Bild hat sich ja nicht verändert, aber es hat etwas in mir verändert, weil ich es plötzlich geil

Ralf: Wenn es mit einer bestimmten Stärke vor mir steht, spannend genug ist, sich offen und geschlossen zugleich anfühlt. Es gibt kein formales Kriterium. Ich will mit meiner eigenen Sprache arbeiten und nicht visuelle Erscheinungen der Welt aufzählen. So eigen wie möglich,

Anna: Du versuchst Eindrücke von Außen auszublenden. Das erfordert Konzentration. Gibt

Ralf: Ich höre eigentlich nie Musik beim Malen. Ich finde das störend. Es geht nur um mich, das Malen und das Bild, um eine Sensitivität. Manchmal will ich diesen Prozess auch wieder brechen. Dann haue ich auch einfach Farbe auf ein Bild. Ich denke nicht so viel nach, ich will einfach nur nicht in irgendeine Richtung festgelegt sein. Ich will nicht schon was wollen, keine Form im Kopf haben, merken wenn etwas Neues passiert, nicht wiederholen, nicht unbewusst

kreierst Chaos und gibst dem ganzen am Ende doch wieder Ordnung und Form.

kopieren, möglichst frei sein. Ich würde sagen, ich bin da konzentriert und aufmerksam, aber nichts ist vorgefertigt. Anna: Betrifft das auch Farbe und Form? Ralf: Ja, alles. Wenn ich, wie letztens, mit Drucken arbeite, dann ist es etwas anderes. Da habe ich dann sozusagen eine neue Vokabel für mich entdeckt und arbeite dann mehrfach damit.

Ralf: Oft fehlte mir 'Irgendwas' in einer Arbeit. 'Irgendwas' trifft es erstmal ganz gut, weil ich die ganzen 'Etwas' nicht drin haben will. Also suchte ich nach 'Irgendwas'. Zum Beispiel brauchte ich noch etwas rotes in der linken oberen Ecke eines Bildes. Aber es sollte keine Form darstellen und keinen Duktus haben. Dann kam ich auf die Idee auf ein kleineres Bild Farbe zu schmieren und es in die Ecke zu klatschen. Das fand ich super. Es war wie ein Fremdkörper. So ging es weiter, bis es auch Bilder gab, die nur noch aus Drucken bestanden. Ich entdecke sowieso gerne ein neues Vokabular. Es geht mir um das Zu-Eigen-Machen, bis die Vokabel für

Anna: Zu einem Vokabular innerhalb der installativen oder skulpturalen Kunst hat es dich aber nicht mehr hingezogen? Ralf: Nein, ausschließlich zur Malerei. Erst habe ich figurativ gemalt, dann sind meine Sachen sehr abstrakt geworden. Begonnen hat das mit Monochromen. Mich interessieren natürlich schon auch andere Sachen, aber die bringe ich nicht an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel Fotos

gemacht. Ganz simpel abfotografiert mit der iphone Kamera.

mich verfügbar ist.

Anna: Wie entstand das Einbeziehen von Drucken?

Augen nicht, aber sie tragen schon eine gewisse Leichtigkeit. Würdest Du dem Ralf: Ich kriege zwar oft gesagt, dass meine Bilder fröhlich wirken, aber ich sehe das nicht so. Es ist interessant, dass ich von vielen Seiten darauf angesprochen werde. Die Farben sind kräftig und natürlich wirken sie nicht deprimierend, aber ich finde schon das immer eine gewisse Härte in den Bildern ist. Anna: Mit dieser Leichtigkeit meine ich auch ein sehr zeitgenössisches Abwenden vom Postmodernismus, Konzepten und der Theorie. Eine Art Bewegung, die sich der Kunst

Ralf: Ich interessiere mich dafür, aber ich halte sie immer für Ideen die es zur Welt gibt. Ableitungen. Warum soll ich also eine Ableitung von der Ableitung machen? Die Generation

und Skizzen. Aus den coolsten Skizzen habe ich jetzt allerdings doch eine Foto-Edition

Anna: Deiner Bilder sind oft nicht nur riesig, sondern auch extrem farbenfroh. Die kräftige Farbauswahl strahlt etwas sehr Positives aus. Dazu kommen noch lange Pinselstriche, die die Form von Penissen oder Brüsten, annehmen. Albern wirken sie dadurch in meinen

vorher, besonders die Postmoderne, hatte eben sehr viele Zitate, war theoretisch aufgeladen. Die erste Eindruck lief über Wörter. Ich will lieber direkt dran sein. Ich glaube, das ist auch das kontemporäre was du meinst. Ich will kein Jünger von einer Idee sein, aber auch keiner von der Idee keine Idee zu haben.

Anna: Das Durchnummerieren der Titel deiner Arbeiten hat wiederum einen konzeptuellen Ralf: ...lch nummeriere sie nur, weil sie irgendeinen Titel haben müssen. Ich nummeriere einfach immer weiter.

Anna: Das heisst, Du weisst ganz genau wie viele Bilder Du insgesamt gemalt hast?

Ralf: Naja, so ungefähr. Es gibt auch welche mit Titeln. Manchmal ist ein Titel sofort da und

passt zur Ausstellung, aber meistens habe ich keine Lust zu betiteln. Ich bin kein Titelmacher, ich male Bilder - fertig aus.

das menschlich.

wieder humorvoller widmet. Wie ist dein Verhältnis zur Theorie?

Anna: Deine Shows haben gute und auffällige Titel, finde ich. Ralf: Danke! Ich mag sie auch. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit über einen Titel für meine kommende Show bei Cruise & Callas nach, die erst zum Gallery Weekend im Frühjahr stattfindet. Ich will das präzise haben, deswegen kann ich mir nicht für jedes Bild einen Titel ausdenken. Es ist vielleicht auch nicht meine Stärke.

Anna: In Berlin vertreten Dich Cruise & Callas. In Köln zeigst Du in der Chaplini Galerie. Wieso hast du Dich für Köln als zweiten Standort entschieden?

Ralf: Ich mag die beiden Städte. Die Standorte tun sich gut, zumindest mir tuts gut. Köln scheint mir ein bisschen gesünder. Berlin ist irgendwie härter, dafür sieht man hier aber auch

die progressiveren Sachen. In Köln können sie Räume nicht so pur lassen. In Berlin findet man

Photos of Ralf Dereich's artworks: Courtesy & Copyright Ralf Dereich

Interview & Photos: Anna-Lena Werner

Located a quiet backyard of Berlin's hectic Neukölln neighbourhood, Ralf Dereich's studio lies

artfridge

INTERVIEW WITH RALF DEREICH