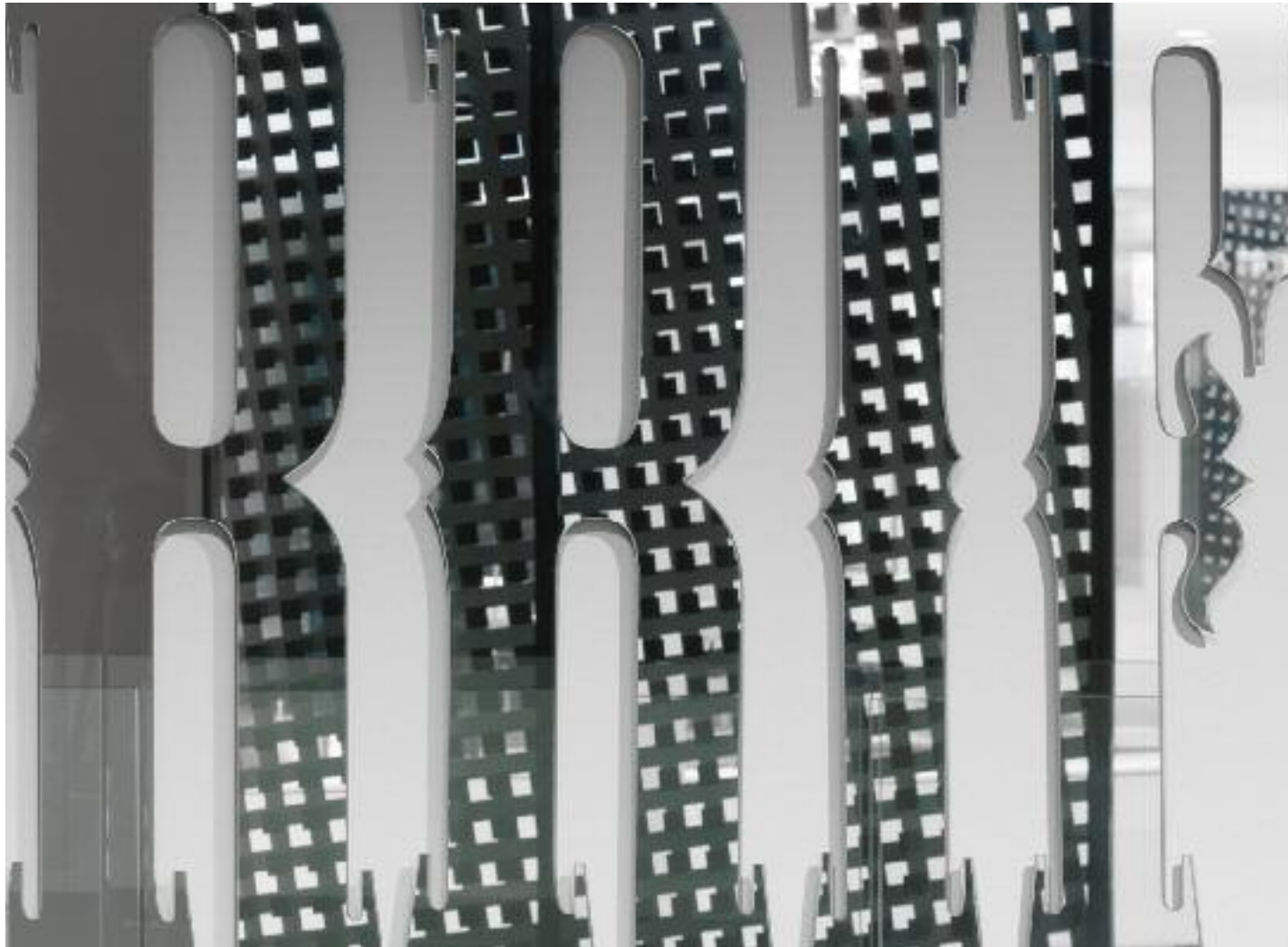

Fachstelle Kunst | Art Unit

Kunst in der Konferenzzone Uetlihof 2 **Art in the conference zone at Uetlihof 2**

Christian Robert-Tissot | Marc Bauer | Franziska Furter

Damián Navarro | Claudia und Julia Müller | Dominik Stauch | Michael Günzburger | Claude Sandoz | Loredana Sperini

Terrific

«Schreckenerregend» – so müsste man wohl die Wortmarke *Terrific*, 2007, korrekt übersetzen, die seit Mitte März 2012 Mitarbeitende und Besucher der Credit Suisse in der Konferenzzone des neuen Betriebsgebäudes Uetlihof 2 empfängt. Tatsächlich bergen die acht grossformatigen, aus Spiegelglas geschnittenen Lettern des Genfer Künstlers Christian Robert-Tissot (*1960) ein gewisses Irritationspotenzial hinsichtlich ihrer Lesbarkeit. Zum einen ziehen spitz-verschnörkelte Serifen die dünnen Buchstaben in die Richtung einer typografischen Autonomie. Dergestalt in seiner Sprachbotschaft implodierend, weckt der Schriftzug eher Assoziationen allgemein-formaler Art – an Barsaloons etwa, die in Western-Filmen mit äusserlich verwandten Buchstabenfolgen auf sich aufmerksam machen. Zum anderen verunklärt aber auch ein Vexierspiel in den Spiegellettern selber die semantische Eindeutigkeit der Wortmarke: Dinge und Lichteffekte aus der Umgebung schreiben sich so ausschnitthaft verfremdet in *Terrific* ein, dass ein Fleckenwerk aus Mustern, dunklen Ballungen und scheinbar durchlässigen Leerstellen den Schriftzug durchdringt und diesen materiell aufzulösen scheint. Insgesamt baut sich ein gewitztes Spiel mit visuellen Effekten und Sinnverbindungen auf, dessen Bann man sich als Betrachter kaum entziehen kann.

Terrific – in dem Ausruf schwingt aber auch Enthusiasmus und Überzeugung mit: toll, fantastisch, unerwartet – eine offene Begeisterung, Grenzen auszuloten. Diese Souveränität der grossen Geste verbindet Robert-Tissots exklamatorische Wortmarke mit den anderen Kunstwerken, die für die Kundempfangszone über dem Haupteingang des neuen Uetlihofs 2 ausgewählt wurden. Das weitläufige Foyer und sechs grosszügig bemessene Konferenzzimmer boten hier Plattformen für aussergewöhnliche Auftritte, in denen auch einmal ein künstlerisches Medium bis zum Rand hin ausgereizt werden konnte. Robert-Tissots *Terrific* stellen sich so zwei monumentale Papierarbeiten an die Seite: Die schwarz-weisse Tuschezeichnung *Remind Me*, 2006, der Aargauer Künstlerin Franziska Furter (*1972) erstreckt sich als 413 cm langes Panorama über die eine Foyerwand – die Arbeit entlang schlendernd kann ein Betrachter gleichsam physisch in das Tiefenschwarz der auf ihr dargestellten Seelandschaft eintauchen. Vom Genfer Künstler Marc Bauer (*1975) stammt die zweiteilige Bleistiftzeichnung *Gegen mein Gehirn – Zerstörung*, 2007. Die aus neun Blättern zusammengesetzte Hauptszene einer von der Natur zurückeroberten

Strassenschlucht besitzt die irrationale Erscheinung eines Traums: Aus Versatzstücken der Realität aufgebaut, gewinnt der gezeigte Ort expansive Qualitäten – assoziativ gespeist von einem Gedicht des expressionistischen Lyrikers Gottfried Benn, von dem eine Strophe auf Bauers zweiter Zeichnung vorkommt.

Auch in den sechs vom Foyer direkt abgehenden lichtdurchfluteten Sitzungs- und Videokonferenzzimmern – ihrerseits repräsentative Bereiche von architektonisch hohem Anspruch – sind Glanzstücke aus der Sammlung Credit Suisse platziert worden: Substantielle Arbeiten etablierter Kunstschafter wie Claude Sandoz (*1946), Dominik Stauch (*1962) oder Claudia und Julia Müller (*1964/65) nehmen den Dialog mit Werken von jüngeren, noch weniger bekannten Persönlichkeiten auf dem Kunstparkett auf – mehrteilige Ensembles von Loredana Sperini (*1970), Michael Günzburger (*1974) und Damián Navarro (*1983) wurden neu und speziell für diesen Ort erworben.

Die insgesamt rund zwei Dutzend versammelten Werke gehören zu der seit über dreissig Jahren aufgebauten Sammlung Credit Suisse. Deren Kernbestand umfasst heute rund 5000 Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz, die grösstenteils in den Kundenzonen der Bank präsentiert werden. Neuankäufe werden von der Fachstelle Kunst im Auftrag einer Kunstkommission getätigt, die sich aus Mitgliedern aller Bereiche der Bank unter dem Präsidium von Urs Rohner zusammensetzt. Die Auswahl erfolgt nach einem Sammlungskonzept, das eine breite Spanne künstlerischer Ausdrucksformen zulässt, überregional ausgerichtet ist und die Entwicklung ausgewählter Künstlerinnen und Künstler langfristig begleiten soll.

Die ästhetischen Inhalte der Kunst in den Geschäftsräumlichkeiten der Credit Suisse bieten mehr als ein flüchtig emotionales Erlebnis, indem sie zum Dialog anregen und ein offenes Klima fördern. Kunstwerke prägen unser Qualitätsverständnis hinsichtlich Unverwechselbarkeit und Können entscheidend. Mit ihrer Einzigartigkeit tragen die Werke aus der Sammlung Credit Suisse zu einer Unternehmenskultur bei, die den Horizont weit spannt und ihr Engagement für die Kunst im Arbeitsalltag lebt.

Dr. André Rogger
Leiter Fachstelle Kunst und Sammlung Credit Suisse

Impressum | Colophon

Redaktion | Editor
Barbara Hatebur, Fachstelle Kunst | Art Unit, Credit Suisse AG

Texte | Texts
Maria Becker, Bernhard Bischoff, Barbara Hatebur, André Rogger

Übersetzung | Translation
Language Services, Credit Suisse AG

Gestaltung | Design
visualix Werbeagentur

Druck | Print
Druckerei, Credit Suisse AG

Fotonachweis | Photo credits
Stefan Altenburger, Seite | page 1, 4, 6, 9 (oben | top), 13, 17, 21, 24, 28, 32, 37, 39; Marc Bauer, Courtesy Schau Ort, Seite | page 9 (unten | bottom), 10; Franziska Furter, Courtesy Lullin + Ferrari, Seite | page 14; Michael Günzburger, Courtesy Christinger de Mayo, Seite | page 30, 31; Claudia und Julia Müller, Courtesy Galerie Peter Kilchmann, Seite | page 22, 23; Damián Navarro, Courtesy annex14, Seite | page 19 (rechts | right); Damián Navarro, Courtesy ribordy contemporary, Seite | page 18, 19 (links | left); Claude Sandoz, Seite | page 34; Loredana Sperini, Courtesy of the artist and Freymond-Guth Fine Arts, Seite | page 38; Dominique Uldry, Seite | page 26

Foyer der Konferenzzone im Uetlihof 2 | Foyer of the conference zone at Uetlihof 2

Christian Robert-Tissot, *Terrific*, 2007

Franziska Furter, *Remind Me*, 2006

Gegen mein Gehirn – Zerstörung [Against my Brain – Destruction], 2007

Foyer

Christian Robert-Tissot, *Terrific*, 2007, Spiegel I Mirror, 90 x 240 x 3 cm

Terrific

Terrific, 2007, the wordmark that has welcomed Credit Suisse staff and visitors to the conference zone of the new Uetlihof 2 office complex since mid-March 2012, could well be interpreted as inspiring terror. And indeed the eight large-format letters cut out of reflective glass by the Geneva artist Christian Robert-Tissot (b.1960) possess a certain potential to distract from the readability of the wordmark. For one thing, the spikily ornate serifs lend the slender letters a kind of typographic autonomy. With this implosion of the verbal message, the lettering tends to conjure up wider formal associations – for instance with Western movies, where the saloons draw attention to themselves with similar looking sequences of letters. For another, an element of puzzle in the mirror-glass letters themselves obscures the semantic unambiguousness of the wordmark: objects and light effects from the surroundings incorporate themselves into *Terrific* like stylized details, creating a patchwork of patterns, dark clusters and apparently permeable blank spaces that pervade, and appear to dematerialize, the lettering. The result is a clever play of visual effects and evoked associations, casting a spell that few viewers can resist.

Terrific, of course, is primarily a statement of enthusiasm and conviction – great, fantastic, unexpected, expressing an un concealed relish for putting limits to the test. Robert-Tissot's mastery of the grand gesture links his exclamatory wordmark to the other artworks selected for display in the client reception area above the main entrance to the new Uetlihof 2 complex. The spacious lobby and the six generously proportioned meeting rooms provide settings for exceptional presentations, also allowing artworks to make full use of the space available. Two monumental paper works have been placed next to Robert-Tissot's *Terrific*. The black and white ink drawing *Remind Me*, 2006, by Franziska Furter (b.1972) extends along one wall of the lobby as a 13.5 ft. long panorama; the viewer strolling along the work can become immersed, quasi physically, in the profound blackness of the emotional landscape it depicts. The two-part pencil drawing *Gegen mein Gehirn – Zerstörung*, 2007, is by Marc Bauer (b.1975). The main scene comprises nine sheets showing an urban canyon reconquered by nature, and has the irrational semblance of a dream. Made up of set-piece motifs from real life, the place depicted takes on expansive qualities, with associations evoked by a poem of the German Expressionist poet Gottfried Benn, a verse of which is rendered on Bauer's second drawing.

Highlights of the Credit Suisse Collection have also been hung in the six meeting and video conference rooms that lead off directly from the lobby and, flooded with light, are themselves impressive spaces of considerable architectural quality. These highlights comprise substantial works by established artists such as Claude Sandoz (b.1946), Dominik Stauch (b.1962), and Claudia and Julia Müller (b.1964/65), engaging here in a dialogue with works by younger, as yet less well known personalities from the art scene such as Loredana Sperini (b.1970), Michael Günzburger (b.1974) and Damián Navarro (b.1983), multi-part works of whom have been newly acquired specifically for this location.

The two dozen or so artworks assembled here belong to the Credit Suisse Collection. Built up over thirty years, the core collection currently comprises some 5,000 works of contemporary Swiss artists, most of them on display in the bank's client zones. New acquisitions are purchased by the Art Unit on behalf of the Art Committee, which comprises representatives of all sections of the bank and is presided over by Urs Rohner. The selection is based on collection principles that accommodate a broad range of artistic forms, are supraregional in scope and seek to support the long-term development of selected artists.

The esthetic content of the art displayed in Credit Suisse business premises offers more than just a fleeting emotional experience; it engages viewers in a dialogue and promotes a climate of open-mindedness that is receptive to change. With regard to distinctiveness, authenticity and ability, artworks significantly inform our approach to quality. The uniqueness of the works from the Credit Suisse Collection helps sustain a corporate culture that spans a broad horizon while also demonstrating its commitment to art in the everyday work setting.

Dr. André Rogger

Head of the Art Unit and Credit Suisse Collection

Marc Bauer

Marc Bauer wurde 1975 in Genf geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Marc Bauers aus neun Blättern zusammengesetzte, monumentale Zeichnung *Gegen mein Gehirn – Zerstörung*, 2007, zeigt ein apokalyptisches Geschehen: Zwischen aufragenden, zerborstenen Hausfassaden ergiesst sich eine Flut von unbestimmbaren Materialteilen, eine crude Mischung aus Holz oder Metall, die wie eine Brandung an den Häusern emporschwappt. Die Fassaden sind fensterlos; durch Bruchzonen schaut man direkt in die dunklen Stockwerkshöhlen. Im Hintergrund der Strassenschlucht sind weitere Hochbauten erkennbar. Die kleine Zeichnung *Gedicht*, 2007, korrespondiert auf indirekte Weise mit der grossen. Es handelt sich um die beiden Schlussstrophen aus dem Gedichtzyklus «Der Arzt» von Gottfried Benn aus den Jahren 1912–1920. Der deutsche Dichter reflektiert darin seine Eindrücke von hoffnungslos Kranken und Sterbenden. So verbinden sich beide Zeichnungen durch das Motiv des Untergangs: Mensch und Architektur sind widerstandslos der Kraft der Zerstörung preisgegeben.

Marc Bauers Werk besteht zu einem grossen Teil aus Zeichnungen, die skizzenhaft oder malerisch ausführlich angelegt sind. Oft sind es Gegenstände aus der Geschichte, die er zu eindringlichen, nicht selten verstörenden Bilderzählungen verdichtet. Er findet seine Motive in historischen Archiven und in Familienalben und kombiniert sie zu traumartigen Szenarien. Auch die Zeichnung der monumentalen Strassenschlucht besitzt die irrationale Erscheinung eines Traums: Sie arbeitet mit Versatzstücken der Realität und verbindet sie zu einem unlogischen Geschehen, dessen Gewalttätigkeit durch seine Unerklärbarkeit umso bedrohlicher wirkt. Das Zeichnen sei für ihn wie ein Filter, sagt der Künstler. In dieser selbsterzeugten Distanz wird auch das Irrationale greifbar wie ein Alltagsgegenstand.

Maria Becker

Marc Bauer was born in Geneva in 1975, lives and works in Berlin.

Marc Bauer's monumental work *Gegen mein Gehirn – Zerstörung* [Against My Brain – Destruction], 2007, is a montage of nine separate drawings. It shows an apocalyptic flood of unidentifiable material – a crude admixture of wood and metal – bearing down on us like a tidal wave channeled between two blasted facades. The buildings are windowless and their interiors, visible through the gaping holes in the façades, are swathed in darkness. Still more high-rises can be made out in the distance at the far end of the constructed canyon. *Gedicht* [Poem], 2007, by contrast, is a small drawing that corresponds to the larger one only indirectly. It turns on the last two verses of a cycle of poems called *The Physician* written between 1912 and 1920, in which the German poet Gottfried Benn reflects on his impressions of the terminally ill and dying. What connects the two drawings is thus the theme of death and decay: humans and architecture alike rendered powerless by the forces of destruction.

Bauer's work consists mainly of drawings containing a wealth of sketched or painted detail. His themes, frequently drawn from history, are distilled to create what are often disturbing pictorial narratives. Bauer finds his motifs in historical archives and family albums and combines them to create dreamlike scenes. This drawing of a monumental urban canyon is likewise infused with the irrationality of a dream: It works with set pieces of reality and combines them to form an illogical non-sequitur, whose inexplicability merely adds to the sense of violence and menace. The artist describes drawing as a kind of filter which puts a distance between him and his subject, while ensuring that the irrational is just as much within his grasp as the most humdrum, everyday object.

Foyer

Gegen mein Gehirn – Zerstörung [Against my Brain – Destruction], 2007, Bleistift und Kohle auf Papier | Pencil and charcoal on paper, 210 x 300 cm
Gedicht [Poem], 2007, Bleistift und Kohle auf Papier | Pencil and charcoal on paper, 45 x 32 cm

Marc Bauer

Gegen mein Gehirn – Zerstörung [Against my Brain – Destruction], 2007, Bleistift und Kohle auf Papier | Pencil and charcoal on paper, 210 x 300 cm

Franziska Furter

Franziska Furter wurde 1972 in Zürich geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Franziska Furters schwarz-weiße Tuschezeichnung auf Papier *Remind Me*, 2006, besitzt monumentale Masse und erstreckt sich gleich einem Panorama über die Wand. Der Betrachter kann daran entlang wandern und die Darstellung im Gehen betrachten. Man sieht eine Seelandschaft an einem mit Bäumen besäumten Ufer, das im Vordergrund rechts in eine Schattenzone übergeht. Hohe Baumsilhouetten sind vage im Hintergrund erkennbar; ein auslaufender Ring im Wasser verweist auf das Untertauchen eines Vogels oder einen Steinwurf hin. Der Titel *Remind Me* evoziert eine inhaltliche Deutung im Sinne einer Erinnerung. An der Struktur des Bildes sieht man, dass es nach einer Fotografie gezeichnet wurde: Linien, Flecken und Flächen folgen einer gleichmässigen Rasterstruktur und lassen die Übertragung von einem Medium in das andere erkennen.

Viele Papierarbeiten von Franziska Furter entstehen auf der Basis von fotografischen Vorlagen. Sie übersetzt das Medium in einer Art zeichnerischer Interpretation. Das rasterartige Schwarz-weiß von *Remind Me* erzeugt eine flirrende Wirkung und scheint Vorder- und Tiefengrund optisch zu verkehren, so dass fast der Eindruck eines Vexierbildes gegeben ist. Durch die Vergrößerung in das Panoramaformat gewinnt das Bild zudem ein abstrakt erscheinendes grafisches All over, das den Blick allein durch die Komplexität seiner Strukturen anzieht.

Maria Becker

Franziska Furter was born in Zurich in 1972, lives and works in Berlin.

Remind Me, 2006, Franziska Furter's black-and-white ink drawing on paper, is monumental in size, and panoramic in its impact when mounted on a wall. Viewers can walk alongside it and watch it unfold before them. The scene is a lake shore lined with trees which transitions to a shaded area in the right foreground. Tall tree silhouettes can vaguely be made out in the background; concentric ripples in the water mark out the place where a bird, or perhaps a pebble, has plunged into the depths. The title *Remind Me* suggests that what we are looking at is reconstructed from memory. We can see from the structure of the picture that it was drawn from a photograph: The lines, flecks and areas of shading follow the same grid-like structure and make no attempt to hide the transfer of an image from one medium to another.

Many of Furter's works on paper are based on photographs, a medium that she translates into her own sketch work. The black-and-white grids of *Remind Me* generate an almost stroboscopic effect, with the result that foreground and background become interchangeable, as in an optical illusion. The enlargement of the work to panorama format, moreover, makes it appear abstract, a graphical allover that draws viewers in by virtue of the complexity of its structures.

Foyer

Remind Me, 2006, Tusche auf Papier | India ink on paper, 206 x 413 cm

Franziska Furter

Remind Me, 2006, Tusche auf Papier | India ink on paper, 206 x 413 cm

Damián Navarro

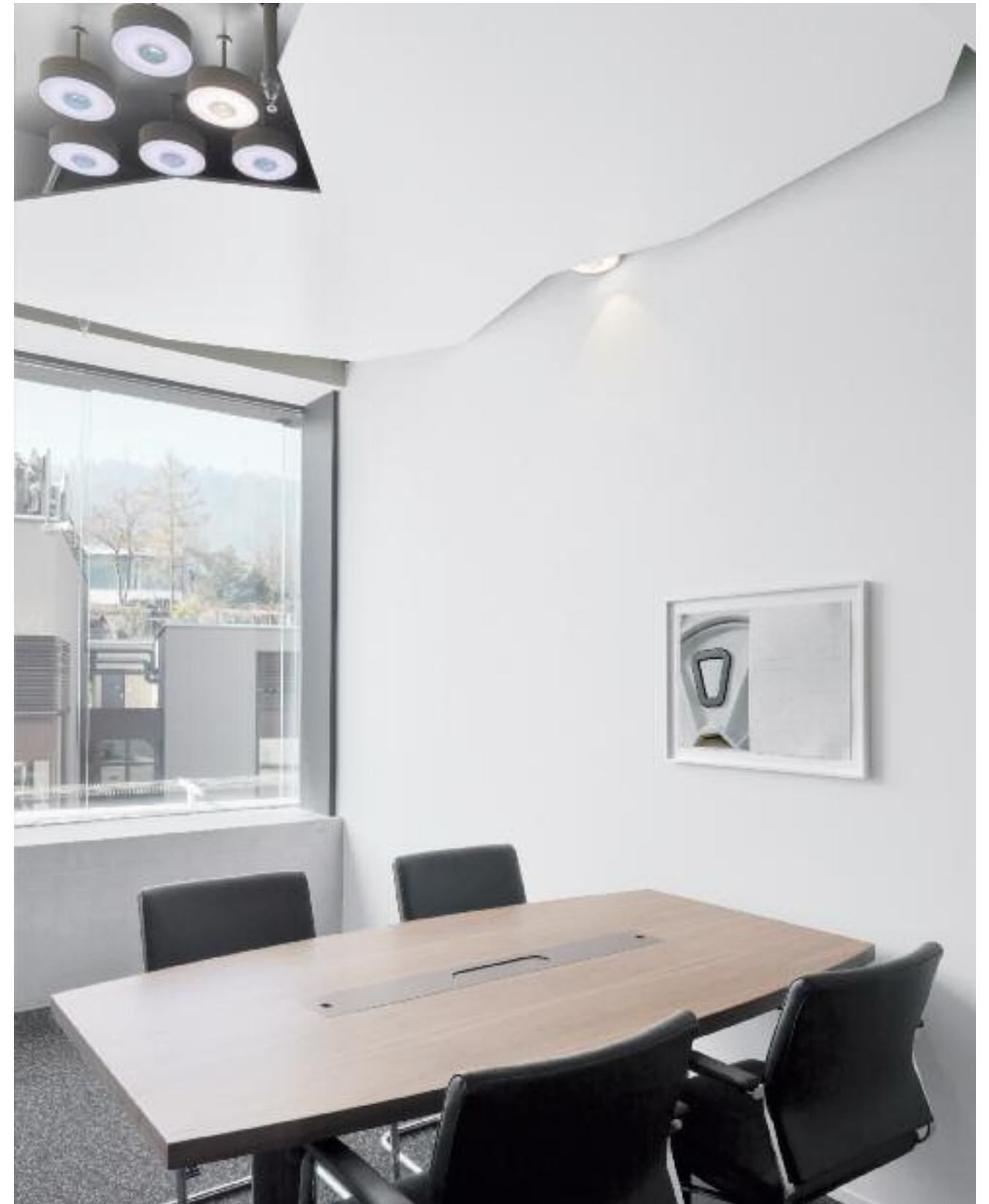
Damián Navarro wurde 1983 in Lausanne geboren. Er lebt und arbeitet in Lausanne und Genf.

In der Sammlung Credit Suisse finden sich einige Papierarbeiten des jungen Künstlers Damián Navarro, wovon die Zeichnung *Ohne Titel*, 2009, die Besucher der Konferenzzone im neuen Uetlihof 2 durch magnetische Sogwirkung in seinen Bann zieht. Das Gesamtwerk des aus Lausanne stammenden Künstlers mit spanischen Wurzeln umspannt ein breites Spektrum an Medien: Es reicht von Zeichnungen und Aquarellen über Ready-Mades bis hin zu Installationen und Videos. Navarro – wie er selbst bemerkt – kann seine Ideen in der Zeichnung schnell und präzise formulieren. Die meist abstrakten Arbeiten überraschen mit eigenständigem Stil und bezeugen eine prozesshafte, sich kontinuierlich entwickelnde Identitätssuche: Der Künstler vermengt persönlich-biografische und kulturelle Aspekte mit kunsthistorischen Referenzen oder Alltäglichem. Dem bereits zum Markenzeichen mutierten, mit Bleistift gezeichneten und den Grund eines Blattes überdeckenden W begegnet man in zahlreichen Werken. Es beziehungsweise dessen Diagonalen bilden eine Referenz auf Navarros Persönlichkeit als Schweizer zweiter Generation – dem Hier und Dort – und verweist zugleich auf das täglich verwendete «WWW» des Cyberspace oder dient als Titel einer Bilderserie. Die Sammlung Credit Suisse besitzt ebenfalls Werke dieser Serie, die mit «w, fog as the architecture of the invisible» benannt ist. Der Titel spielt auf John Carpenters Film «The Fog – Nebel des Grauens» an, in dem Zombies aus dem dicken Nebel auftauchen. Damián Navarros Werke sind rätselhaft, assoziativ, greifen als Verweissystem ineinander und verdichten sich zu einem vielschichtigen, individuellen wie auch subtilen (Mikro-)Kosmos. Das Essentielle und Sichtbare ist von leichtem Nebelschleier bedeckt und will ergründet werden.

Barbara Hatebur

Damián Navarro was born in Lausanne in 1983, lives and works in Lausanne and Geneva.

The Credit Suisse Collection is in possession of several works on paper by the young artist Damián Navarro, among them the *Ohne Titel* [untitled] drawing of 2009 which invariably has a magnetic effect on visitors to the conference zone at the new Uetlihof 2. Navarro, who hails from Lausanne but has Spanish roots, works in a wide range of media from drawings and watercolors to readymades, installations, and videos. He finds drawing, in particular, to be an excellent medium for formulating ideas both swiftly and with great precision. His works, most of them abstract, take us by surprise on account of their inimitable style and attest to an ongoing quest for identity that is still unfolding. The personal and the biographical intermingle with the cultural and with references to art history and even to everyday things. The letter W drawn in pencil all over the ground has become a kind of hallmark of Navarro's work that recurs in numerous pieces. The letter, or rather its diagonals, can be read as a reference to the here and the there and hence as an allusion to Navarro's personality as a second-generation Swiss, while they also recall the «www» of cyberspace and provide the title of a whole series of work. The Credit Suisse Collection also possesses some works in this series called «w, fog as the architecture of the invisible», which is a reference to John Carpenter's zombie films. Navarro's works are mysterious, rich in associations, and cross-referential, with the result that they congeal into a many-layered, highly individual and above all subtle (micro-)cosm. The essential and the visible is misted over so that it cries out to be penetrated.

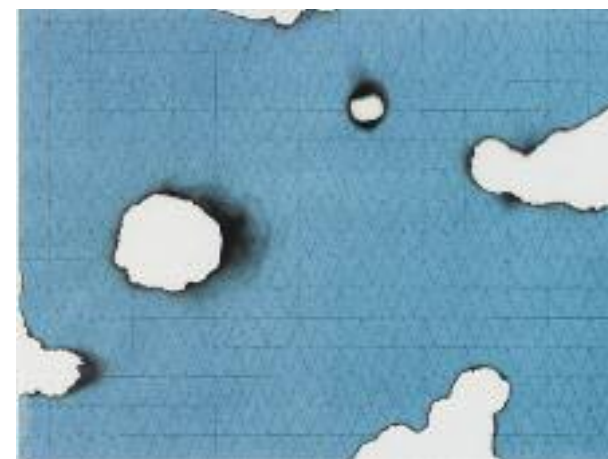
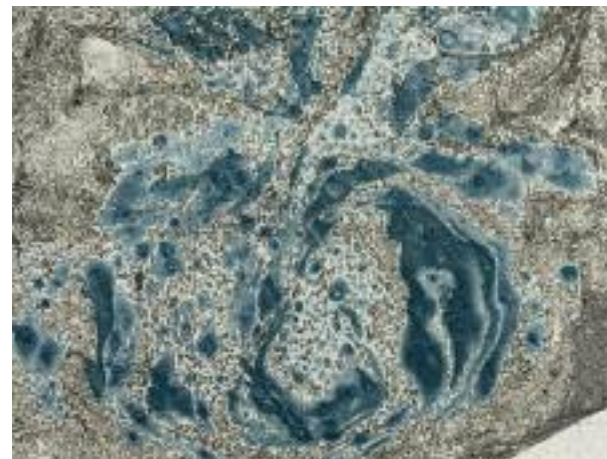
Sitzungszimmer | Meeting room

Ohne Titel [Untitled], 2009, Mischtechnik auf Papier | Mixed media on paper, 41 x 61 cm

Damián Navarro

Aus der Serie I From the series: «w, fog as the architecture of the invisible, part III»
Roquefort, 2011, Inkjetdruck, Bleistift auf Papier I Inkjet print, pencil on paper, 61 x 46 cm

Aus der Serie I From the series: «w, fog as the architecture of the invisible, part II»
Talon d'Achille, 2011, marmoriertes Papier, Bleistift I Marbled paper, pencil, 46 x 61 cm
Ohne Titel [Untitled], 2010, Inkjetdruck, Bleistift auf Papier I Inkjet print, pencil on paper, 43 x 61 cm

Aus der Serie I From the series: «w, fog as the architecture of the invisible»
Ohne Titel [Untitled], 2009, Mischtechnik auf Papier I Mixed media on paper, 46 x 61 cm
 Aus der Serie I From the series: «w, fog as the architecture of the invisible, part V»
En marge du cadastre, 2012, Blaues Alupuder, Bleistift, verbranntes Papier I Blue aluminum powder, pencil, scorched paper, 46 x 61 cm

Claudia und Julia Müller

Claudia und Julia Müller sind Schwestern und wurden 1964 bzw. 1965 in Basel geboren. Ihre künstlerische Zusammenarbeit begann 1992. Beide leben in Basel und Berlin.

«Party» – so heisst die Serie, von der sich drei Papierarbeiten des Geschwisterduos Claudia und Julia Müller hier in der Konferenzzone des neuen Uetlihofs 2 präsentieren. Dargestellt sind je zwei sich haltende Gestalten: ein befreundetes, maskiertes sowie ein älteres, verheiratetes Paar beim Tanz und ein sich umarmendes, jüngeres Liebespaar. Die Untertitel geben Aufschluss über ihre Beziehungsverhältnisse. Durch die einzelnen, bewusst gesetzten Farbakzente – die sich vom neutralen Schwarz-Weiss der übrigen Zeichnung abheben – und durch collagierte Bereiche erlangen Kleider wie auch bestimmte Posen gezielte Aufmerksamkeit und lenken die Lesart des Bildes. Das Hauptmedium der Künstlerschwestern ist die Zeichnung, die teilweise von anderen medialen Elementen überlagert wird. Als motivische Vorlage dienen gesammelte Fotografien aus dem persönlichen Umkreis oder ausgewählte, über Jahre archivierte Bilder aus Magazinen und Zeitschriften. Zwischenmenschliche, intime Alltagsbegebenheiten werden ohne zu urteilen vor Augen geführt. Bei genauerem Hinsehen eröffnen sich abgründige Momente: Die Vertrautheit der dargestellten Szene kippt ins Ungewisse oder gar Bedrohliche – Brüche werden sichtbar. Die farbig betonte, fratzenhafte Maskierung in *Party (Freunde)*, 2004, verleiht dem Bild eine angsteinflössende Komponente, und sowohl Gestik als auch Pose oder Blickführung der Paare lassen Unausgewogenes erahnen – Konflikte treten an die Oberfläche. Befragt werden menschliche Konstellationen, die sich – je nach Seh- und Denkweise des Betrachters – zu individuellen Geschichten verdichten.

Barbara Hatebur

Claudia and Julia Müller are sisters who were born near Basel in 1964 and 1965. They began collaborating in 1992 and both live in Basel and Berlin.

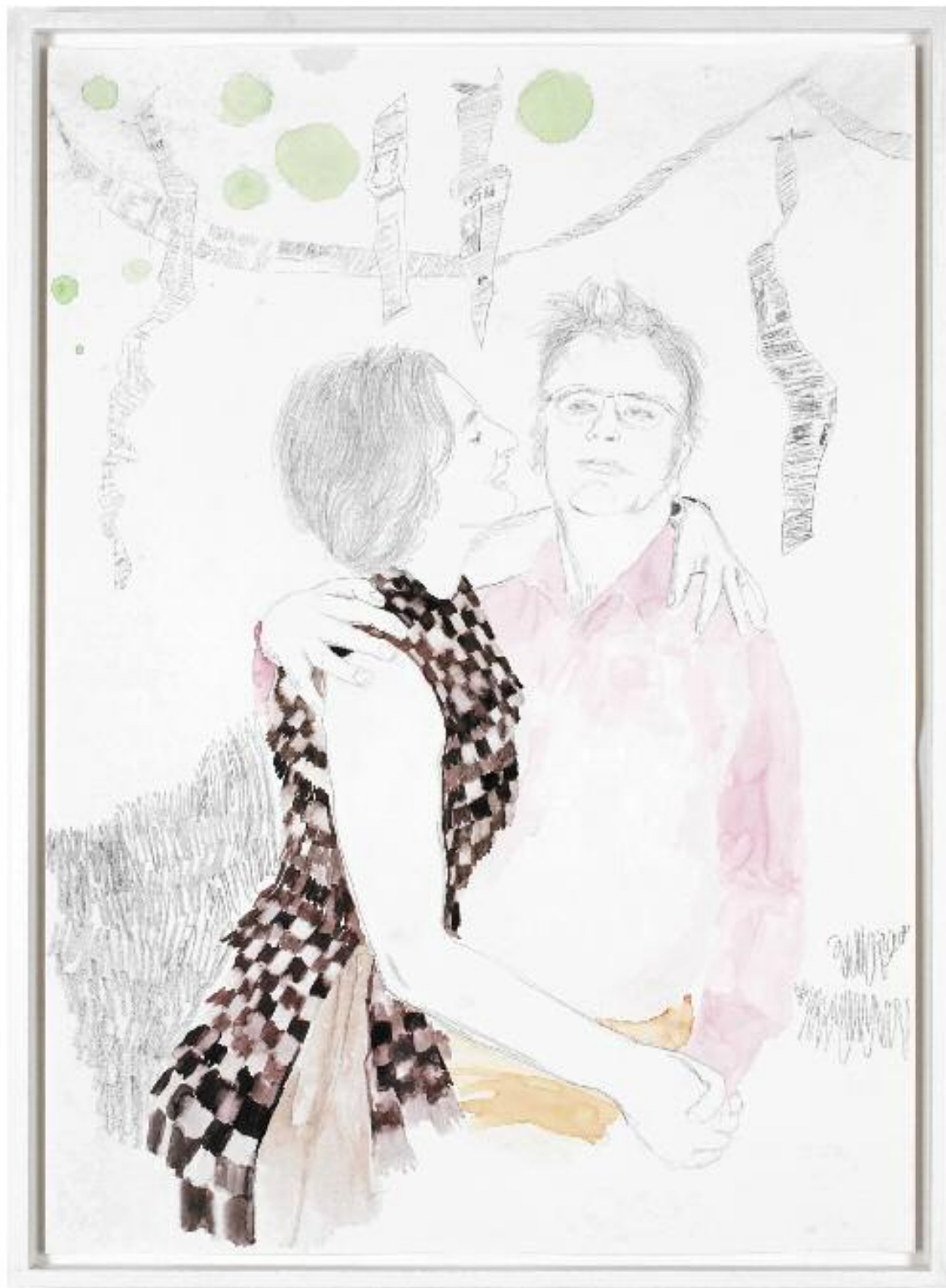
«Party» is a series of three works on paper by the artist duo Claudia and Julia Müller that is now on show in the conference zone of the new Uetlihof 2. Each work shows two figures holding each other: a pair of masked friends, an elderly married couple dancing, and young lovers locked in an embrace. The subtitle in each case provides a clue as to the exact nature of their relationship. The carefully positioned color accents – thrown into relief by the neutral black and white of the rest of the drawing – and areas of collage endow the clothes and certain poses with a significance which inevitably influences how the picture is interpreted. The main medium in which the Müller sisters work is drawing, even if in some works it is obscured by elements of other media. The motifs are based on photographs from their own personal collection or from their archive, built up over several years, of images selected from magazines and newspapers. Interpersonal, intimate, everyday situations are revealed to us without judgment or comment. Only on closer inspection do the fault lines become apparent; the intimacy of the scene suddenly tips into something much less certain or even threatening and cracks become visible. The grinning masks in *Party (Freunde)* [Party (Friends)] of 2004 lend the work a frightening aspect, just as the various pairs' gestures, poses and even the line of their gaze give us an inkling of a certain imbalance in their relationship; conflicts rise to the surface. What are required are human constellations, which depending on how the viewer looks at them and thinks about them coalesce into individual stories.

Sitzungszimmer | Meeting room

Party (Freunde) [Party (Friends)], 2004, Aquarell, Bleistift auf Papier | Watercolor, pencil on paper

Party (The Strubs) [Party (The Strubs)], 2004, Aquarell, Bleistift, Collage auf Papier | Watercolor, pencil, collage on paper

Party (Paar) [Party (Couple)], 2004, Aquarell, Bleistift auf Papier | Watercolor, pencil on paper, je 1 each 74 x 55.5 cm

Claudia und Julia Müller

Party (Paar) [Party (Couple)], 2004, Aquarell, Bleistift auf Papier | Watercolor, pencil on paper

Party (Strubs) [Party (The Strubs)], 2004, Aquarell, Bleistift, Collage auf Papier | Watercolor, pencil, collage on paper

Party (Freunde) [Party (Friends)], 2004, Aquarell, Bleistift auf Papier | Watercolor, pencil on paper, je | each 74 x 55,5 cm

Dominik Stauch

Dominik Stauch wurde 1962 in London geboren. Er lebt und arbeitet in Thun.

Dominik Stauch arbeitete in den letzten Jahren an einer konsequenten «Erweiterung» der Malerei, indem er unterschiedliche Medien (Ölmalerei, digitale Prints, Computeranimationen, Installationen oder Skulpturen) miteinander kombinierte, dabei aber einer eigenen Farb- und Formtheorie stets treu blieb. Die Reduktion auf geometrische Grundformen lässt ihm den nötigen Spielraum, in seinen Werken vermeintlich starre Konzepte immer wieder spielerisch zu durchbrechen und mit Gebrauchsdingen wie Teppichen oder alten Möbelstücken spannende Dialogsituationen zu provozieren. Auch seine Hinterglasmalereien erzeugen mittels einfachster Geometrie dreidimensionale «Raumsituationen». Das grossformatige, objekthaft an die Wand gelehnte *Cross*, 2007, birgt in seinem einfachen Andreaskreuz auf blankem Grund die Zeichenhaftigkeit von Kasimir Malewitschs Kreuz auf weissem Grund, erweitert diesen historischen Nullpunkt der Malerei indes in den Raum: Über dem blauen Kreuz und seinem transparenten Bildträger spiegelt sich die Umgebung als eine Art Bühne, auf der sich auch die Betrachter/-innen unvermittelt wiederfinden.

Demgegenüber ist *Breathless*, 2012 – eine grossformatige, zweilagige Collage, bestehend aus einem mit acht Löchern versehenen Inkjet-Print einer zertrümmerten Elektrogitarre über einem in Acryl bemalten roten Grundierungsblatt – ein vielschichtiges Kondensat aus der Popszene der 1960er-Jahre. Souverän vereint der Künstler die atemlose Ekstase des Rockkonzerts mit Referenzen an die kubistische Dekonstruktion der Gitarre. Die Verschränkung mit dem Muster der Löcher nimmt dem Bildsujet die Eindeutigkeit – ein luftiger Duktus künstlerischer Aneignung legt sich über das Ganze. Denn trotz seines ernsthaften, ja liebevollen Umgangs mit Vorbildern versteht es Stauch, genügend Distanz zu diesen zu wahren, ja, ihnen mit einer nötigen Prise Humor zu begegnen.

Bernhard Bischoff

Dominik Stauch was born in London in 1962, lives and works in Thun.

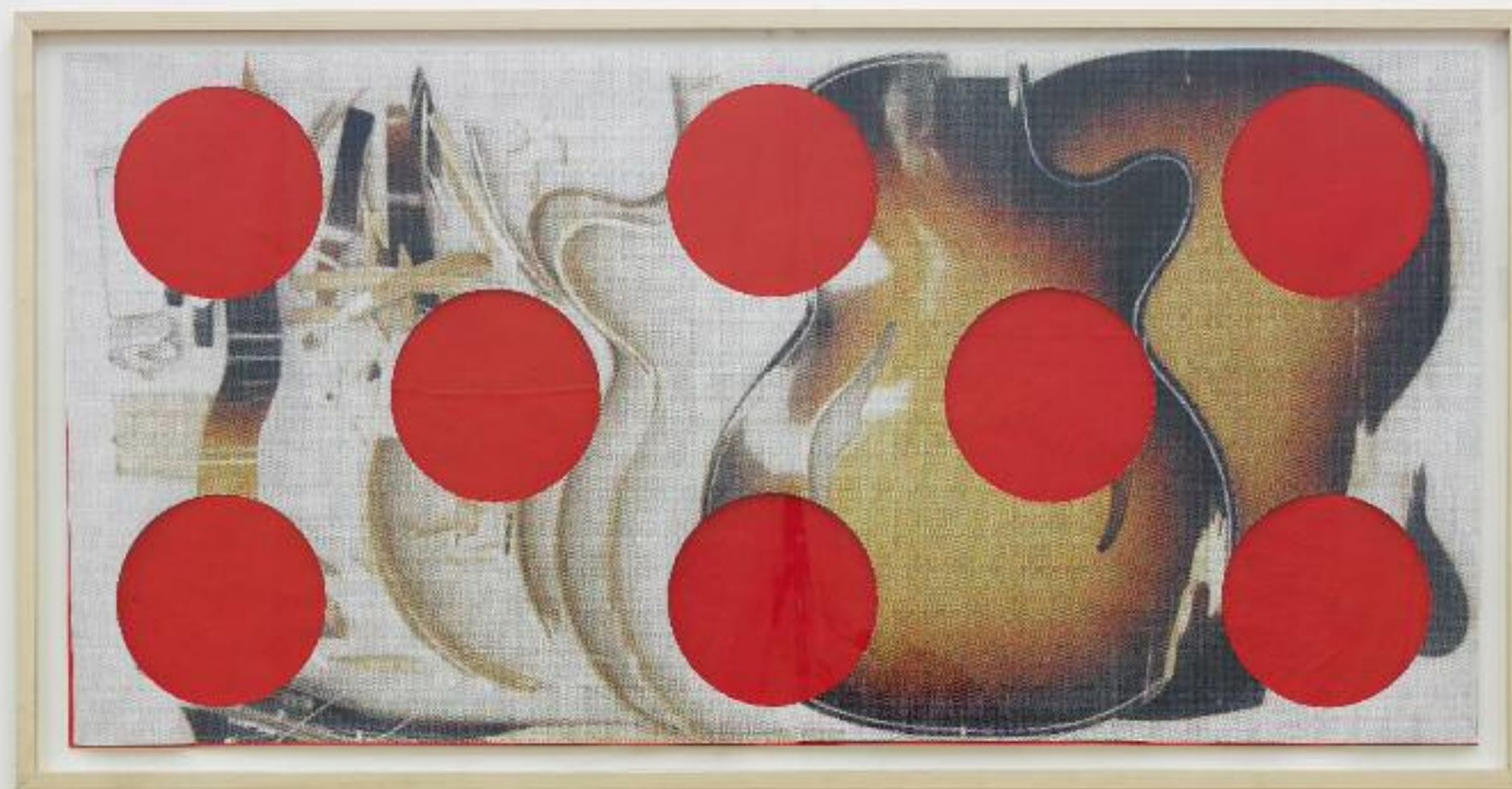
Dominik Stauch has been working in recent years on systematically «extending» the range of painting by combining different media (oils, digital prints, computer animations, installations and sculptures) while still remaining true to his own theory of color and form. Reduction to basic geometric forms creates the freedom he needs in his works to playfully undermine supposedly rigid concepts time and time again and to provoke exciting dialog situations with everyday objects such as carpets or old pieces of furniture. His reverse glass paintings also use the simplest geometric forms to create three-dimensional «spatial situations». The plain St. Andrew's cross on a bare background in the large-scale *Cross*, 2007, propped up against the wall like an object, evokes the symbolic quality of Kasimir Malevich's cross on a white background, while also extending this historical «square one» of painting into the surrounding space: above the blue cross and its transparent support the setting is reflected like a kind of stage on which the viewers also directly recognize themselves.

In contrast, *Breathless*, 2012 – a large-format, two-layered collage consisting of an inkjet print, with eight holes in it, featuring a demolished electric guitar on a primer coat of red acrylic – is a multifaceted distillate from the 1960s pop scene. The artist effortlessly combines the breathless ecstasy of rock concerts with references to the cubist deconstruction of the guitar. The interweaving with the pattern made by the holes undermines the unambiguousness of the subject; an airy sense of artistic appropriation hovers over the whole work. This is because Dominik Stauch, for all his affectionate treatment of exemplars, knows how to keep his distance from them, and even to treat them with a necessary touch of humor.

Konferenzraum | Conference room

Cross, 2007, Öl hinter Glas | Oil behind glass, 200 x 150 cm
Breathless, 2011, Collage, Acryl, Inkjetdruck |
 Collage, acrylic, inkjet print, 160 x 315 cm

Dominik Stauch

Breathless, 2011, Collage, Acryl, Inkjetdruck | Collage, acrylic, inkjet print, 160 x 315 cm

Michael Günzburger

Michael Günzburger wurde 1974 in Bern geboren. Er lebt und arbeitet in Zürich.

Michael Günzburgers vielseitiges Werk war bis anhin nicht in der Sammlung Credit Suisse vertreten – erstaunlich eigentlich, ist doch der aus Bern stammende und heute in Zürich arbeitende Künstler mit Arbeiten im öffentlichen Raum seit Langem präsent. Dass nun im neuen Uetlihof 2 eine Auswahl seiner Arbeiten aus den letzten Jahren zusammengestellt werden konnte, war denn hochwillkommen. Umso mehr, als sich in den hier präsentierten zehn Arbeiten auf Papier ein sehr persönlicher, fast privater Wesenszug in Günzburgers Werk offenbart. Die Blätter sind sehr unterschiedlich in ihrer Art der Ausführung: teils ist die Zeichnung gleichsam kaligrafisch mit Tusche auf Japanpapier gesetzt, der Schwung der Linie auch einmal aufgenommen durch Haarimitat oder Fadenkringel, dann finden sich biomorph oder landschaftlich inspirierte Aquarelle darunter, ebenso wie schlicht abstrakte Komposition mit Spraylack und Acrylfarbe. Eigens hat der Künstler sie für die Situation in einem der repräsentativ grossen Sitzungszimmer des neuen Uetlihofs gruppiert und durch einen alles überspannenden gemeinsamen Rahmen in einen assoziativen Zusammenhang gebracht. Ein lohnenswertes Experiment, denn obwohl jede der zehn Papierarbeiten weiterhin eigenständig lesbar ist, verstärkt sich in dieser Allansicht das Moment der Prozesshaftigkeit – die kontinuierliche Suche nach der darstellerischen wie auch der eigenen Grenze, die Michael Günzburgers Oeuvre charakterisiert. In einem nahezu chinesischen Verständnis erspürt er mit subtilen Mitteln das Wesen einer alten künstlerischen Technik und verfeinert überdies seine eigene Handschrift – die Aktion des Malens wie auch des Zeichnens als ein Akt der Selbstkultivierung.

Barbara Hatebur

Michael Günzburger was born in Berne in 1974, lives and works in Zurich.

Michael Günzburger's multifaceted oeuvre has not previously been represented in the Credit Suisse Collection – which is astonishing, given that the Bernese-born artist now working in Zurich has long featured in public collections. The selection displayed in the new Uetlihof 2 premises from works executed over the last few years is therefore more than welcome, particularly since these ten works on paper reveal a very personal, almost private, aspect of Günzburger's output. They vary greatly in the manner of their execution: some of the drawing is almost calligraphic in nature, executed in ink on Japanese paper, with the sweep of the line being taken up by artificial hair or tangles of thread. Other features include watercolors inspired by biomorphic or landscape themes, and purely abstract compositions executed in spray paint and acrylics. The artist has grouped them site-specifically for one of the new Uetlihof's impressively spacious meeting rooms, placing them in an associative setting by creating a shared overall framework. This experiment has paid off: while each of the ten paper works continues to convey its autonomous meaning, viewing them as an integrality strengthens the importance of the process that underlies them – the continual search that characterizes Michael Günzburger's oeuvre, i.e. for the limits of what can be depicted and for his own limits. With an almost Chinese mindset, he applies subtle means to pinpointing the essence of an ancient creative technique while also maturing his own personal style – the action of painting and drawing as an act of self-cultivation.

Sitzungszimmer | Meeting room

Arrangement des Künstlers | Arrangement of the artist

Medley verschiedener Zeichnungen in einem Spezialrahmen | Medley of different drawings in a special frame

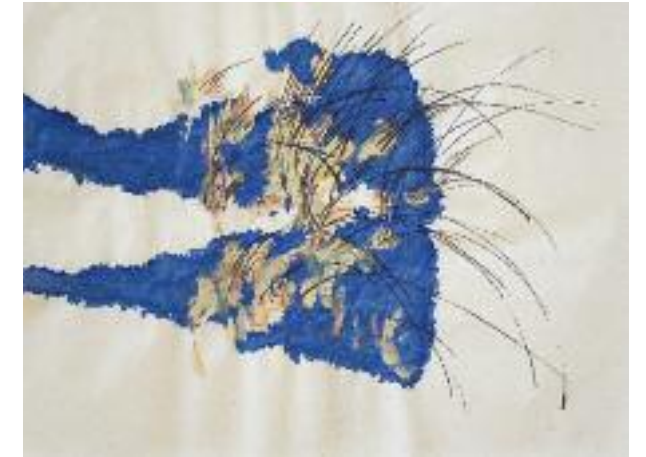

Michael Günzburger

Noch ein Ausbruch [Another Eruption], 2009, Tusche, Pigment, Acryl, Filzstift auf Papier I
India ink, pigment, acrylic, felt-tip pen on paper, 34 x 24 cm

In die Ebene [In the Plain], 2010, Acryl, Spraylack, Tusche auf Bambuspapier I
Acrylic, spray paint, India ink on bamboo paper, 34,5 x 24,5 cm
Sonne vor Berg [Sun in Front of Mountain], 2009, Spraylack, Tusche auf
Bambuspapier I Spray paint, India ink on bamboo paper, 34,5 x 24,5 cm

Gras [Grass], 2009, Acryl, Tusche auf Bambuspapier I
Acrylic, India ink on bamboo paper, 34,5 x 24,5 cm
Licht [Light], 2010, Ölfarbe, Haarimitat auf Japanpapier I
Oil paint, imitation hair on Japanese paper, 34,5 x 24,5 cm

Claude Sandoz

Claude Sandoz wurde 1946 in Zürich geboren.
Er lebt und arbeitet in Luzern und St. Lucia

Claude Sandoz was born in Zurich in 1946,
lives and works in Lucerne and St. Lucia.

Der Luzerner Maler Claude Sandoz will sich einem Diktat der Ikonografie nicht beugen. Denn eine fadengerade Interpretation von Einzelmotiven, so hielt er unlängst in einem Interview fest, widerspräche seiner Liebe zum Ornament. Tatsächlich stehen ein Gefühl für Rhythmus und Dynamik, wie der Künstler sie im Kunsthandwerk der Levante auf unzähligen Reisen schätzen gelernt hat, im Zentrum seiner Bildwelten. Nicht umsonst versteht sich Sandoz als «Sampler». Intuitiv reagiert er auf sein Lebensumfeld in zuweilen fremden Kulturen und assoziiert diese Eindrücke mit literarisch-philosophischen Texten. In seinen Werken schichtet sich dies zu einem untrennbaren Gemenge – zu einem «Farbsound», der auch mal synästhetisch mit dem Quaken von Fröschen in tropischer Nacht unterlegt werden kann.

Ein expressiver Chor von Reminiszenzen erklingt auch aus *Pirates, Mangos, and Dancing Flowers*, einer 24-teiligen Serie von Malereien, die 2006/07 auf der Karibikinsel St. Lucia entstand. Seit 1997 arbeitet Claude Sandoz regelmässig in diesem Eldorado, und dessen paradiesische Embleme verweben sich in der Serie zu einem Gesamtableau von hoher sinnlicher Farbpräsenz. Die Leuchtkraft der Malerei ist nicht zuletzt dem Medium geschuldet, das Sandoz aufgrund eines spontanen Materialfonds vor Ort einsetzt: Auf die Rückseite von Glasscheiben gemalt, intensivieren sich Sandoz' – teilweise mit Stempeln, teilweise von Hand – aufgetragenen Farben durch die Lichtbrechungen im Glas. Die ornamentale Verschränkung aller Motive setzt der Fantasie des Betrachters kaum Grenzen: Das dräuend schwarze Piratenschiff löst sich im wogenden Reigen der tanzenden Windrädchen auf.

The Lucerne painter Claude Sandoz refuses to yield to a dictate of iconography: a plain rendering of individual motifs would, as he stated in a recent interview, contradict his love of ornament. And indeed a feeling for rhythm and momentum, such as the artist learned to appreciate in the arts and crafts of the Levant on his numerous travels, lies at the heart of the pictorial worlds he creates. Claude Sandoz rightly regards himself as a «sampler.» Even in cultures that are new to him, he responds intuitively to the life around him, and underscores his impressions with literary and philosophical texts. In his works this creates layers that form an inseparable amalgam – a «color sound,» which may even be underpinned synesthetically by the croaking of frogs on a tropical night.

An expressive chorus of reminiscences also resonates from *Pirates, Mangos, and Dancing Flowers*, a 24-part series of paintings executed on the Caribbean island of St. Lucia in 2006 and 2007. Claude Sandoz has worked regularly in this Eldorado since 1997, the paradisiac emblems of which are woven into the series to form a complete tableau with a highly sensual use of color. The luminosity of the painting is due not least to the medium that Sandoz uses – materials he came across on the island. Painted on the reverse side of glass panes, the color layers that Sandoz applies – stamped or by hand – are intensified by light refraction in the glass. The ornamental interweaving of all the motifs liberates the viewer's imagination, and the menacingly black pirate ship dissolves in the undulating round of the dancing pinwheels.

André Rogger

Claude Sandoz

Pirates, Mangos and Dancing Flowers, 2006/07, Acryl-Hinterglasmalerei |
Acrylic reverse glass painting, 24 Teile | Parts, je | each 47 x 53 cm

Loredana Sperini

Loredana Sperini wurde 1970 in Wattwil SG geboren. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

Loredana Sperinis Figurengruppe *Ohne Titel*, 2011, ist ein kurios zusammengestückeltes Gebilde: Wir erkennen Zwerge, Puppen und andere Kleinfiguren aus Porzellan, die teils zerbrochen oder angeschlagen sind und von der Künstlerin neu gruppiert und mit schwarzer Farbe überarbeitet wurden. Es entsteht eine gespenstische Assemblage: Das einst helle Porzellan wirkt beschmutzt und verfremdet, der naive Kitschaspekt der Figuren gerinnt zum unheimlichen Ausdruck. Die Gruppe scheint etwas Verlorenes abzubilden, das nicht mehr erkennbar ist. Tatsächlich fand die Künstlerin die teils zerstörten Figurengruppen auf Berliner Flohmärkten, auf denen Relikte aus den Trümmern des zweiten Weltkriegs verkauft wurden.

In einer historischen Aufladung ihres Fundmaterials ist für Sperini ein Moment enthalten, den sie auch in ihren Zeichnungen und Handstickereien sucht. So sieht man in *Ohne Titel*, 2007, eine Gruppe von Frauen, die in ein Geflecht von Fäden und Linien eingebunden ist. Wie feine Äste oder Lianen scheinen die dunklen Linien aus Haar und Kleidung der Frauen herauszuwachsen. Die Szene bekommt ein unbestimmtes Flair von Hexenzauber und magischem Ritual, das durch Gesten und Blicke unterstrichen wird. Weitere Arbeiten zeigen ebenfalls Frauengruppen, deren Gestalten und Gesichter in ornamentale und räumliche Strukturen eingebunden sind. Auffällig ist, wie sich auch hier Hände und Gesichter zu einer übergeordneten Struktur zusammenschliessen. Mit solchen Überlagerungen drückt die Künstlerin Stimmungen und zugleich einen Schwebezustand von Bildwirklichkeit aus: Sperinis Figuren befinden sich in einer Zwischenwelt, in der die Freiheit imaginativer Reflexion den Zeichenstift führt.

Maria Becker

Loredana Sperini was born in Wattwil SG in 1970, lives and works in Zurich.

Loredana Sperini's group of figures *Ohne Titel* [Untitled], 2011, forms an oddly pieced-together work: We find in it dwarves, dolls, and other figurines made out of porcelain, which are partially shattered or chipped and have been rearranged and sprayed black by the artist. The result is haunting: The once pristine porcelain has a dirty, alienating effect, and the naive kitsch of the figurines is uncanny. The group seems to represent something lost that can no longer be identified. The artist actually found the partially destroyed group of figures at Berlin flea markets, where artifacts from the rubble of WWII are sold.

For Sperini, these historically charged found objects contain a moment that she also seeks to recapture in her drawings and embroidery. In *Ohne Titel* [Untitled], 2007, we see a group of women woven into a network of threads and lines. The dark lines making up the women's hair and clothing appears to grow like fine branches or vines. The scene is given a vague flair of witches' magic and ritual through the gestures and glances of the figures. Other works also involve groups of women, whose figures and faces are incorporated in the ornamental and spatial structures. One is struck here too by the interweaving of hands and faces in a larger structure. With this overlapping effect, the artist expresses moods and simultaneously a state of uncertainty with regard to pictorial reality: Sperini's figures exist in an in-between world where the freedom of imaginative reflection guides the artist's hand.

Sitzungszimmer | Meeting room

Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 17 x 13 x 7 cm
Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 15 x 12,5 x 9 cm
Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 14 x 6,5 x 11,5 cm
Ohne Titel [Untitled], 2007, Handstickerei auf Baumwolle | Handembroidery on cotton, 88 x 70 cm

Loredana Sperini

Ohne Titel [Untitled], 2007, Bleistift, Kugelschreiber auf Papier | Pencil, ballpoint pen on paper, 21 x 29,7 cm

Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 17 x 13 x 7 cm

Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 15 x 12,5 x 9 cm

Ohne Titel [Untitled], 2011, bemaltes Porzellan | Painted porcelain, 14 x 6,5 x 11,5 cm

