

CARSTEN
KROGSTRUP
DEMONS & PASSIONS

CARSTEN **KROGSTRUP**

DEMONS & PASSIONS

29. april – 03. juni 2023

Davis Gallery, Contemporary Art

PROLOG

Maleren Carsten Krogstrup interesserer sig for det realistiske figurmaleri, som én af ret få samtidskunstnere. Flere arbejder med landskabsmaleriet, materialeundersøgende kunst eller det mere ekspressive figurmaleri. Men her får vi figuren, lyset og fortællingen i klassisk clair obscur, som var det udstillingsaktuelle Vermeer i Holland (1632-1674) eller Rembrandt himself (1606-1669).

Rundt om os foregår en opbrydning af det grundliggende referencetof med den hastige, nærmest galaktiske udvidelse af vores kulturelle billedverden, som vi eksempelvis møder på digitale platforme. Myter og metaforer, der engang var gyldigt tankegods, går tabt i disse år, og mangfoldigheden i alt det nye kan tage pusten fra de fleste.

- Derfor er det netop et frirum, en lise for sjælen at møde en kunstner som Carsten Krogstrup, der har noget på hjerte om at være menneske i tiden, der kan sit håndværk, og skaber en boble for fordybelse gennem det klassiske maleri.

Krogstrups motiver udfordrer betragteren med sin tvetydighed, sit flair for dæmoniske elementer, kombineret med den fremragende æstetik, som kendetegner kunstnerens passionerede arbejde, mens han undersøger tilværelsens eksistentielle lag. Hertil har modellen Natasha meget at byde på med sin interessante udstråling under det smukke, lange røde hår.

God fornøjelse med *Natasha · Demons & Passions*.

Natasha no. 2, oil on canvas, 180 x 120 cm, 2021

KVINDEN I BILLEDET

Op gennem kunsthistorien er kvinden blevet afbilledet og fortolket. Ikke mindst har den bibelske Eva og Jomfru Maria fundet vej til kunstneres lærreder som arketyper. Som et modbillede hertil ses Edvard Munchs *Madonna-Vampyr*, som suger kraften ud af manden, der hviler hovedet i hendes skød.

- I Carsten Krogstrups egne billedserier *Submission* og *Obsession* ses kvinden som den, der har fået et overtag i legen, i magtspillet mellem mand og kvinde.

Moderen herliggjort, glørværdig som Madonna med barnet, er et klassisk motiv, som Carsten Krogstrups *Natasha*-billeder spiller op til. Et par af dem har fået titlerne *Natasha Selvanden I-II*, *Natasha Selvtredje* og henviser her til den katolske Madonna-tradition.

Dukkerne på billederne er dels en overlevering fra en anden af kunstnerens værkserier *Dream* hvor gammelt legetøj spiller en central rolle i motiverne. Og dels er de valgt til med tanke på det psykologiske narrativ omkring kvinden og barnet, som kunstneren har set frem til at arbejde med. Sammen med *Natasha* opnås en ganske stærk effekt, når hun holder de livløse dukker frem, når de er placeret på skødet, eller de indtager pladsen omkring kvinden på sengen i en mandorlaform, som det ses i motivet *Natasha as Venus*. Substitutterne indeholder noget hemmelighedsfuldt, synes det.

- Hvad er det der sker, eller ikke sker i relationen? Måske særligt det sidste?

- Se f.eks. motivet *The Light* og motivet *Childhood*?

Carsten Krogstrup formår at skildre en afstand, en eksistentiel ensomhed, der går gennem marv og ben. Det ses også i værket Den Røde Stol. Her skyldes elendigheden ikke tuberkulose eller Den Spanske Syge, som hos mange af kunsthistoriens kvindelige modeller, men tvært imod vor tids svøbe – den deprimerende isolation, alt for mange oplever.

– Den sociale arv spiller ligeledes en rolle, vi er i samfundets udkant, i baggården, men motiverne er ikke som sådan sat ind i en socialrealistisk kontekst.

MALERENS SPROG

Det er kunstnere som amerikaneren Andrew Wyeth (1917-2009) og svenske Ola Billgren (1940-2001), der en tid var professor i Danmark, Carsten Krogstrup tidligt i karrieren har ladet sig inspirere af til det realistiske maleri. Motiverne finder han i starten i storbyens spejlinger. Siden har randområder, forladte biler i naturens favntag og marginaliserede subkulturer fascineret ham. I forfaldet og undergangen finder han det foruroligende indhold, som giver billederne kant.

I den fotorealistiske genre kendes portrætmaleren, autodidakte Thomas Kluge, der debuterede samtidig med Krogstrup på KE i 1993, men de forfølger forskellige spor. Krogstrup arbejder i olie, Kluge i akryl, og hvor Kluges iscenesættelser refererer til en barok fortid, der agerer Krogstrup entydigt i vores samtid, hvor han fremsøger en ægthed og et reelt psykologisk nærvær i sine figurskildringer.

Carsten Krogstrup nævner yderligere et par forgængere som inspirationskilder, bl.a. tysk-engelske Lucien Freud (1922 - 2011) og irsk-engelske Francis Bacon (1909 - 1992). Sidstnævnte til serien *Racing*, suiten med de højtelskede, men diabolsk udseende Greyhounds, hvorfra det dæmoniske anstrøg er videreført i figurfremstillingerne af Natasha.

– Andre nævner referencer til danske Michael Kvium (f. 1955), og hans markante menneskefigurer. Listen kan fortsættes med østrigeren Egon Schiele (1890-1918), som arbejdede ekspressionistisk i sine personfremstillinger og modelstudier, men med den samme dystopiske psykologi.

Billedkunstneren Anders Kirkegaard, som underviste på det Jyske Kunstakademi, og kollegaen Erik Mortensen har undervejs været kunstnerens nærværende dialogpartnere, og har hver især bidraget til udviklingen af malerens distinkte sprog.

AT ERKENDE MENNESKELIVET - I KUNSTEN

Carsten Krogstrup skubber til beskuerens komfort med de på én gang smukke og inderlige kompositioner, som viser sig dragende, overraskende - og ved nærmere eftersyn også dybt melankolske. Natasha-billederne fremkalder en ulmende, tvetydig fornemmelse i den klare æstetiske fremstilling, for her stikker der noget under, fornemmer man, qua modellens udtryk i opstillingerne, lyset og den stramme farveskala. Natashas personlige, individuelle karakteristika har netop det anstrøg af dæmoni og melankoli, som gør billederne af den sparsomt påklædte kvinde interessante og eksistentielt relevante.

Oplevelsen kan sammenlignes med den klassiske katharsis fra teaterets tragedier og dramatiske operaer, som i dag har gennemgået et hamskifte og findes i stor stil i film- og krimigenren. Hvad er der her på færde af ondt og af godt? Carsten Krogstrup skaber et rum for kontemplation, søger det sande, det skønne og det ophøjede gennem sine penslers passionerede dans på lærredet. Netop det, sublim kunst kan.

Af Inge Schjødt, komkunst.dk

Demons and passions, oil on canvas, 70 x 70 cm, 2022

Childhood, oil on canvas, 180 x 120 cm, 2023

Natasha as Venus, oil on canvas, 180 x 120 cm, 2022

My boy, oil on canvas, 105 x 70 cm, 2023

Natasha Selvanden 2, oil on canvas, 105 x 150 cm, 2021

Natasha Selvanden, oil on canvas, 180 x 120 cm 2021

Natasha Selvtredje, oil on canvas, 165 x 115 cm, 2021

Natasha, oil on canvas, 170 x 115 cm, 2021

The red chair, oil on canvas, 100 x 120 cm, 2022

The light, oil on canvas, 70 x 90 cm, 2023

Portrait of Natasha, oil on canvas, 45 x 50 cm, 2023

EPILOG · KVINDEN PÅ BILLEDET

Kunstneren fik anbefalet Natasha Therese Davies som model af kunstneren, billedhugger Thomas Kadziola. Natasha Therese Davies sagde ja til at medvirke i et fotografisk forløb som oplæg til en videre fordybelse i det realistiske figurmaleri.

Natasha Therese Davies præsenterer sig selv som nøgenmodel. Hun er vant til at vise sig frem mere eller mindre påklædt i et erotisk outfit. Af hensyn til iscenesættelsen medbragte Carsten Krogstrup forskellige rekvisitter, fx de gamle dukker og strømper med farvet blondkant. Han var naturligvis spændt på, hvilke udtryk, der ville komme frem i samspillet mellem modellen, kostumerne og genstandene. Kunstneren og modellen gennemførte en lille håndfuld fotosessioner, som har resulteret i forlægget til den aktuelle suite af moderne, realistiske figurmalerier.

Undervejs i løbet af optagelserne kom han nærmere på sin model og hendes livsfortællinger, som nok rummer kapitler fra nogle skyggefulde sider fra en tilværelse i samfundets udkant, men også fine overraskelser og udtryk for at Natasha Therese Davies har fundet sin modus vivendi - sin levevej.

Hør hende selv fortælle om det her...

NATASHA FORTÆLLER

Natasha Davies, født 1980, bor i Fredericia.

Er på Førtidspension på grund af kronisk depression.

– Min hverdag bruger jeg på at gå ture. Selvom jeg bor i byen, har jeg ikke langt til strand og natur. Jeg er glad for at lave mad, især simreretter, der bare skal stå i timer og passe sig selv, og hvor der kun skal røres lidt rundt i det engang imellem, og evt. tilsættes lidt ekstra af et eller andet. Det synes jeg er en hyggelig måde at lave mad på.

– Jeg interesserer mig meget for historie, og samler på bøger fra før 1850'erne. Min ældste bog bliver 380 år i år. Lægevidenskab og medicin har særligt min interesse. Derudover interesserer jeg mig også for antikviteter og vintage tasker.

Jeg har tidligere erfaring som nøgenmodel, og har lavet nærmest alt, lige fra det lidt pænere/kunstneriske nudeart til porno.

– Så at smide tøjet foran et kamera var ikke noget, der var fremmed for mig, da jeg startede mit samarbejde med Carsten. I nudeart genren har jeg været vant til, at det handlede om at fremstille sig selv og sin krop bedst muligt. Er der noget, man vil skjule eller fremhæve, kan man gøre det med lys/skygger, og er den helt gal, kan man lege lidt i photoshop efterfølgende.

Carsten arbejder jo på en helt anden måde, og det har jeg lige skullet vænne mig til, da jeg nærmest automatisk retter ryggen og trækker maveflæsket ind, når jeg står foran et kamera. Og jeg tror, at vi alle sammen gerne helst vil fremstilles/ses fra vores bedste sider, så det har da været en lille smule grænseoverskridende - ikke forstået på nogen negativ måde.

– I en tid hvor jeg synes, at vi bombarderes med den perfekte krop og billeder af, hvordan vi burde se ud, er min fornemmelse lidt, at den naturlige krop bliver mere og mere sjælden/unaturlig. Det er helst noget, der skal gemmes væk, så jeg tror, det måske også kan være meget godt for nogen at se "sådan kan en krop også se ud".

Natasha Davies.

Natasha Therese Davies foran et af de malerier, som hun har stået model til

NATASHA - DEMONS & PASSIONS *English summary*

The painter Carsten Krogstrup is one of the very few contemporary artists in Denmark interested in realistic figure painting. He presents the figure, the light and the narration in classical clair obscur, as if it had been Vermeer in Holland (1632-1674) or Rembrandt himself (1606-1669), but in an up-to-date style with motifs in a contemporary context.

Throughout art history, the woman has been portrayed and interpreted.

The mother made sublime, glorified as the Madonna and Child, is a classic motif that Carsten Krogstrup's Natasha paintings respond to.

The dolls are chosen with the psychological narrative of the woman and child in mind. Together with the nude model Natasha, a very strong effect is achieved when she holds out the lifeless dolls when they are placed on her lap or when they occupy the space around the woman on the bed in a mandorla form, as seen in the motif *Natasha as Venus*. It seems that the substitutes contain something secretive. See for example the motif *The Light* and the motif *Childhood*.

- What is happening or not happening in the relationship? Perhaps especially the latter?

Social heritage plays a role, we are on the fringes of society, in the backyard, but the motifs are not as such set in a social realist context. Carsten Krogstrup manages to portray a distance, an existential loneliness that 'eats into the bones'.

Early in his career, Carsten Krogstrup was inspired by artists such as the American Andrew Wyeth (1917-2009) and the Swedish Ola Billgren (1940-2001) to create realistic paintings. He has found motifs in the reflections of the metropolis and remote peripheral areas, in abandoned cars in the embrace of nature and marginalized subcultures. In decay and destruction, he finds the disturbing content that gives the paintings their edge.

There are references to Danish Michael Kvium (b. 1955) and his distinctive human figures, as well as input from his teacher at the Jutland Art Academy, Anders Kirkegaard, and his colleague Erik

Mortensen, who along the way have been the artist's partners in dialog developing the painter's distinct language, such as the series *The Place I Left Behind*, *Obsession*, *Submission* and *Dream*. Other sources of inspiration are Lucien Freud (1922-2011) and Egon Schiele (1890-1918), who worked expressionistically in their portrayal of people and model studies, but with the same dystopian psychology. Francis Bacon (1909 - 1992) inspired the Racing series, the suite of beloved but diabolical-looking Greyhounds, from which the demonic touch is continued in the figure portrayals of Natasha.

Carsten Krogstrup's motifs challenge the viewer with their ambiguity, his flair for demonic elements, combined with the excellent aesthetics that characterize the artist's passionate work while exploring the layers of existence. Krogstrup pushes the viewer's comfort with the simultaneously beautiful and heartfelt compositions, which prove alluring, surprising - and, on closer inspection, deeply melancholic.

In addition, the model Natasha has a lot to offer with her interesting radiance under her beautiful long red hair. Natasha's personal, individual characteristics have just that touch of demonism and melancholy that makes the images of the scantily dressed woman interesting and existentially relevant.

As an experience of classical catharsis. What good and evil is at issue here?

Inge Schjødt, komkunst.dk

Study for Childhood, oil on canvas, 60 x 40 cm, 2022

Carsten Krogstrup, born 1963.

Education:

Det Jyske Kunstakademi, 1988-1993.

Master, Portrait Photography by Helga Theilgaard, 2019-2020

Censored exhibitions:

"Portræt NU", Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, 2013, 2019

Kunstnernes Påskeudstilling, 1989, 1992, 1993, 1996

Kunstnernes Efterårsudstilling, 1993

Kunstnernes Sommerudstilling, 1989

Galleri I2, a censored exhibition for DR tv, 1994

Den Censurerede Limfjordsudstilling, 1984, 1986, 1987, 1988

Selected solo exhibitions:

Davis Gallery - Contemporary Art, København, 2023

Galerie Platz, Fyn, 2020

Galerie Gerly, København, 2003, 2005, 2008, 2011

Roskilde Kunstforening Palæfløjen, 2006

Torvegalleriet, Nykøbing F., 2000

Galleri Catalpa, Nykøbing F., 1998

Frederikssund Kunstforening, 1994

Selected group exhibitions:

Stokrosebanden, Pakhuset, Nykøbing Sjælland, 2018, 2022, 2023

"Den Vågne Drøm", Bredgade Kunsthandel/Davis Gallery - Contemporary Art, 2021

"Den Vågne Drøm", Sophienholm, 2020

Lys over Lolland, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Kunstudstilling LF, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023

"Nordic Noir Art", Rundetårn, 2017

Sommerudstilling, Masnedøfortet, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2015, 2016

Skovhuset, "Realism and Beyond", 2007, 2009, 2015

Kulturarkaden, Vordingborg, "Stemninger i dansk kunst", 2014

Study for The red chair, oil on canvas, 40 x 50 cm, 2022

Erotikkens Kunst, Docken, København, 2012
Dansk Svenska Kompaniet, Ystad, Sverige, 2011
Galleri Clifford, Vejle, 2010
Frederikssund Kunstforening 60 år – "En kunstnerkavalkade", 2005
Galerie Beeldentuin, Haag, Holland, Group exhibition with Dansk Figuration, 2004
Mortensen & Markman, "Photorealistic", (Søren Hagen, Dennis Møgelgaard, Roelof de Roo and Carsten Krogstrup), 2004
Næstved Museum, "Det ligner – nyrealismen i dansk kunst", 2003
Mortensen & Markman, "Bybilleder", 2003
Art Herning, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006
Art Copenhagen, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007
Skive Kunstmuseum, "Aspekter af Nyrealismen", 2000
Gallerihusets sommerudstilling, København, 2000
Csongrad Galeria, Ungarn, 2000
Galleri Rum 46, Århus, 1994
Sommerudstilling, Galleri Ringsted, 1991
Second Biennale of Art Schools in Europe, Antwerpen, 1989
Det Jyske Kunstakademis Jubilæumsudstilling, Kunstbygningen, Århus, 1989

Commissions:

Grundtvig and Marie, a portrait for Næstved Kommune, 2007

Portraits for Storstrøms Amt:

The official portraits of county mayor Poul Christensen 1997

and county mayor Ivan Olsen 2004

Collections:

Statens Kunstfond

Retten i Nykøbing Falster

Rønnebæksholm

Storstrøms Amt

Psykiatrisk Hospital Århus

Kunstforeningen af 1848 Århus

Nykøbing F. Sygehus

Private collections Denmark, Sweden, Holland, France, USA

Selected bibliography:

Natasha · Dæmoner & Passioner, Davis Gallery - Contemporary Art, 2023, text by Inge Schjødt
Om at være menneske, Kunstavisen, sept./okt. 2021, text by Inge Schjødt
Mod det uendelige univers, katalog til Den Vågne Drøm, 2020, text by Inge Schjødt
On the Road Again med de grå ulve, komkunst.dk, nov. 2017, text by Inge Schjødt
Nordiske stills - Nordic Noir, Rundetaarn, Kunstavisen, okt./nov. 2017, coverstory, text by Inge Schjødt
101 Kunstnere - 2010, Tom Jørgensen (editor)
Smagen af kunst – på Lolland & Falster, Nethe Plenge, 2009
Udfoldet i tid, review in Politiken 22. of May 2005 by Peter Michael Hornung
Et udvalg af billeder 2001-2005, text by Phillip Shiels
Dansk Kunst 2005, text by Bent Petersen
Dansk Kunst 2003, text by Torben Weirup
Billedkunstnere i Storstrøms Amt 2003
Et udvalg af billeder 2000, text by Anders Kirkegaard
Weilbachs Kunstnerleksikon, 9.bind
Rundt om Carsten Krogstrup, Kunstavisen, aug./sep.1998, text by Bjarne Malmberg
Billedkunstnere i Storstrøms Amt 1997

Scholarships:

Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommunes Hæderslegat, 2016
Jyllandspostens Legatbolig in Berlin, 2006
Georg Harms Fond 2001, 2006
Skandinavisk Forenings Kunstnerkollegium in Rome, 2001

Member of:

Billedkunstnernes Forbund
Kunstnersammenslutningen Stokrosebanden

Carsten Krogstrup

Mail: c.krogstrup@get2net.dk
www.carstenkrogstrup.dk

Demons & Passions

Davis Gallery 29.04 – 03.06 2023

Soloudstilling med Carsten Krogstrup

Tekster: Inge Schjødt, komkunst.dk

Fotos: Kunstnerens arkiv

Lay out og grafisk tilrettelæggelse: Aleksander Kosmala, kosmala.dk

Version 1.0 trykt i 300 kopier

Davis Gallery, Carsten Krogstrup & Inge Schjødt, komkunst.dk 2023

Forside: Detalje/udsnit fra *Natasha Selvanden no 2*

Bagside: Detalje/udsnit fra *Demons and Passions*

Davis Gallery, Contemporary Art

Bredgade 69

1260 København K

Tel **+45 26 21 67 73**

mail info@davisgallery.dk

www.davisgallery.dk

Open **Tues. - Sat. 12 - 5 pm**

