MATTHIAS BITZER

FRANCESCA MININI

VIA MASSIMIANO, 25
20134 MILANO
T +39 02 26924671
INFO@FRANCESCAMININI.IT
WWW.FRANCESCAMININI.IT

MATTHIAS BITZER

b. Stuttgart, Germany 1975
Lives and works in Berlin, Germany.

He graduated from Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Germany in 2004.

His artistic practice combines drawing, sculpture and painting creating experience spaces with strong references to history and intellectuals and a deep reflection on their identity, in which the viewer can immerse himself. The development of his work shows itself in the increasing complexity of the installations, maintaining their focus on the construction of memory and the reconstruction of reality. His research involves literary personalities, writers and their characters who have frequently slipped into outsider positions. Fascinated by the relation between the invisible and the real, Bitzer layers symbolic fragments and fractured forms on top of one another as citations. In a new inspection of classical modern art from today's perspective, the artist combines portraits and geometric constructions in his drawings, paintings and sculptures. Through the analysis of this multiplicity of figures, Matthias Bitzer's work investigates different looks on reality and through his more and more complex abstract patterns he gives the viewer a visual translation to this fragmentary dimension, to these different points of view, to possible gazes. Through paintings, sculptures and mural drawings, all strictly connected to each other, he thinks the exhibition space as an autonomous body, where you can "consider the works as a kind of symbolist translation or a decoding of reality that tries to make visible something that was invisible before" as the artist says.

His works are part of important public collections such as LACMA, Los Angeles, USA, MARTa Herford, Herford, Germany, Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, Geraer Sammlung, Gera, Germany, CCA Andratx, Mallorca, Spain, and Rosenblum Collection & Friends, Paris, France.

Gallery exhibitions

MATTHIAS BITZER
CANARY CHORUS

25 January - 3 March 2024

Francesca Minini
Milan, Italy

"We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical aids, but by an infinite expectation of the dawn".

Henry David Thoreau

The air is unbreathable, and the canary's song is becoming increasingly feeble. Its chirping begins to fail along with the oxygen. There is nothing permanent here, stability is merely the illusion of a finite mind which finds itself faced with the infinite.

Human beings live a life that's so short they delude themselves into believing that reality can be regulated and stabilized. They need to trace and determine edges, but they can only do so by continually redefining them. The aspiration to establish an order that is definitive for longer than a moment shows us how easy it is to deceive men, and how it is they who deceive themselves.

Every identity cannot help but construct and demolish itself continuously, adding and removing parts. Once the child has learned to recognize his reflection, he does not stop looking for it in others. Will he ever be able to distinguish what influences him from what he himself has influenced?

He wriggles about and changes shape until his death so as not to look into the depths of the abyss. Sudden and repeated changes in direction make any palimpsest illegible. Deletions, corrections and overlays distance him further and further from who he would have been if that which is not had appeared to him as that which is.

Eternally poised on the edge between coherence and its opposite, like the knight on the chessboard it can only move from black to white and vice versa, unable to move in a straight line.

In the crowd, in an uninterrupted game of glances and reflections, in the slippage between reality and the imagination, our echo reverberates. In the multitude, identities are reshaped and masks are defined. But what would happen if no one could ever again see their own reflection?

Francesco Scalas

«Dobbiamo imparare a risvegliarci e restare svegli, non con ausili meccanici, ma con un'infinita attesa dell'alba».

Henry David Thoreau

L'aria è irrespirabile, e il canto del canarino si fa sempre più fiacco. Il suo cinguettio inizia a mancare tanto quanto l'ossigeno. Non vi è nulla di permanente qui, la stabilità è solo l'illusione di una mente finita che si trova a fare i conti con l'infinito.

L'essere umano vive una vita talmente breve da illudersi che la realtà possa essere regolata e stabilizzata. Ha bisogno di tracciare e determinare bordi, ma è in grado di farlo solo ridefinendoli di continuo. L'aspirazione a determinare un ordine, che sia definitivo per più di un momento, ci mostra quanto sia facile ingannare gli uomini, e come essi stessi si autoingannino.

Ogni identità non può che costruirsi e demolirsi ininterrottamente, aggiungendo e rimuovendo parti. Una volta che il bambino ha imparato a riconoscere la sua immagine riflessa, non cessa più di cercarla negli altri. Sarà mai in grado di distinguere ciò che lo influenza da quello che lui stesso ha influenzato?

Si dimena e cambia forma fino alla sua morte pur di non guardare nella profondità dell'abisso. Cambi di rotta ripetuti e repentini rendono qualsiasi palinsesto illeggibile. Cancellature, correzioni e sovrapposizioni lo allontanano sempre di più da chi sarebbe stato se ciò che non è gli fosse apparso come ciò che è.

Eternamente in bilico tra la coerenza e il suo contrario, come il cavallo, può saltare solo dal nero al bianco e viceversa, incapace di muoversi in maniera lineare.

Tra la folla, in un gioco ininterotto di sguardi e riflessi, nello slittamento tra realtà e immaginazione, risuona la nostra eco. Nella moltitudine si rimodellano le identità e si determinano le maschere. Ma cosa accadrebbe se nessuno riuscisse più ad imbattersi nel proprio riflesso?

Francesco Scalas

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Canary chorus, 2024
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

MATTHIAS BITZER
A LITTLE IMAGE-SCHRINE FOR THE ROADSIDE

22 September - 7 November 2020

Franecsca Minini
Milan, Italy

Essential Qualities of Beauty (and Art)

Jens Hoffmann

"When I think of art, I think of beauty. Beauty is the mystery of life. It is not in the eye it is in the mind. In our minds there is awareness of perfection." — Agnes Martin

That "beauty is in the eye of the beholder" has by now become a platitude. It declares that the perception of beauty is utterly subjective. Yet one thing about beauty that everyone can probably agree on is that it provokes some reaction in anyone who comes in contact with it, whether enchantment, pleasure, fascination, or serenity. While beauty can be observed in nature this short outline of thoughts concerns itself instead with beauty created by humans, and specifically the aesthetic experience of art.

Is it possible to consider beauty objectively in the realm of art? To imagine that beauty exists in its own right, within something such as a painting, a sculpture, or a photograph, autonomously from a person's experience of the work? This understanding of beauty goes back to Plato, who expressed the idea that beauty does indeed exist purely in the appearance and structure of art, outside of any observer's perception. Another thought on beauty, one that also argues that beauty can be qualified objectively, comes from Aristotle, whose view of beauty in art was guided by formal characteristics such as proportion, symmetry, balance, or order. Both of these concepts of beauty stand in opposition to the belief that beauty is in the viewer's mind and a matter of personal taste.

Another support for an objective approach to understanding beauty is the inherent paradox of subjective judgments of beauty. If it is true that an emotional process of the mind defines beauty, then one could argue that beauty is essentially meaningless, as it is merely a matter of individual preference. Subjective conclusions about what is beautiful and what is not lead down a dangerous path in which personal feelings and preferences obstruct and overwhelm a possible universal agreement on beauty.

This leads us to another platitude we so often hear from museum visitors: "Is this art?" A postmodern perspective that has for many decades dominated our judgment of art can be summed up in the rather banal and trite idea of anything goes. If everything and anything can be art, then art defies any definition.
Given the enormous amounts of art made, exhibited, and sold, it seems only appropriate to look for something more concrete than an anything-goes attitude and seek to identify particular characteristics and criteria that will allow us to think about art in universal terms. Yet we should also not forget that conventions in the art world apply to what we consider art. A group of alleged experts—art historians, art critics, and curators—determine what art we should look at and what is a waste of our time and energy. In the art world, for a work of art to be recognized as such, it has to fulfill two specific qualities: it has to affirm the art made in the past and simultaneously deviate from it to signal some change, novelty, or progress worth considering.

In light of the above, let us turn to the question of how to judge art. Some might argue that a work of art should be judged without influence from a personal or emotional perspective. Yet this personal haze is all too often present when people approach art, and is conveyed in expressions such as "it speaks to me" or "I know what I like."
As with beauty, to appreciate art fully, we might need to view it in its own right, and not for any particular purpose. We must develop an aesthetic attitude that is based not on feeling beauty but on thinking beauty. This, above all, will not only help us understand and experience beauty and art in a more involved and complex manner but also allow us to consider art's place in this world differently.

Le qualità essenziali della bellezza (e dell'arte)
Jens Hoffmann

"Quando penso all'arte, penso alla bellezza. La bellezza è il mistero della vita. Non sta nell'occhio, ma nella mente. Nelle nostre menti risiede la consapevolezza della perfezione." —Agnes Martin

Che la "bellezza stia nell'occhio di chi guarda" è ormai diventato un luogo comune: afferma che la percezione della bellezza sarebbe qualcosa di assolutamente soggettivo. Eppure una caratteristica della bellezza su cui forse saremmo tutti d'accordo è che essa provoca una reazione di qualche genere in chiunque vi entri in contatto, si tratti di piacere, attrazione o serenità. Anche se il bello si può osservare anche in natura, questo breve abbozzo di riflessione si occupa soprattutto della bellezza creata dagli esseri umani, e nello specifico dell'esperienza estetica dell'arte.

È possibile considerare in modo oggettivo la bellezza nell'ambito dell'arte? Immaginare che esista di per se stessa, all'interno di un quadro, una scultura o una fotografia, a prescindere dall'esperienza personale del lavoro? Questa concezione risale a Platone, che formulò l'idea che la bellezza esistesse puramente nell'apparenza e nella struttura dell'arte, al di fuori dell'osservazione di un qualsiasi osservatore. Un altro pensiero sulla bellezza, che di nuovo sostiene che essa possa essere qualificata in modo oggettivo, viene da Aristotele, la cui visione della bellezza in arte era improntata a caratteristiche formali come la proporzione, la simmetria, l'equilibrio o l'ordine. Entrambe le concezioni si oppongono alla credenza che la bellezza stia nella mente dello spettatore e sia una questione di gusto personale.

Un altro sostegno a un approccio oggettivo alla comprensione della bellezza è il paradosso intrinseco dei giudizi soggettivi sul bello. Se è vero che la bellezza è definita da un processo emotivo della mente, allora si potrebbe dire che in sostanza è priva di significato, perché è una semplice questione di preferenza individuale. Le conclusioni soggettive su ciò che è bello e ciò che non lo è conducono su una china scivolosa in cui sentimenti e preferenze personali ostacolano e schiacciano un possibile accordo universale sulla bellezza.

Questo ci porta a un altro luogo comune che sentiamo spesso ripetere dai visitatori dei musei: "Questa sarebbe arte?" Una prospettiva postmoderna che per molti decenni ha dominato il nostro giudizio estetico può essere riassunta nell'idea abbastanza trita e banale che qualsiasi cosa possa essere arte. Se questo è vero, allora l'arte sfida ogni definizione. Considerando le enormi quantità di arte prodotta, esposta e venduta, sembra come minimo appropriato cercare qualcosa di più concreto di questo atteggiamento in cui tutto vale e tentare di identificare caratteristiche e criteri specifici che ci permettano di pensare all'arte in termini universali. D'altra parte, non dovremmo nemmeno scordarci che in questo campo si applicano delle convenzioni. Un gruppo di presunti esperti—storici dell'arte, critici e curatori—determina quali opere dovremmo guardare e quali rappresentino uno spreco del nostro tempo e delle nostre forze. Perché un'opera d'arte sia riconosciuta come tale, deve possedere due qualità specifiche: deve confermare l'arte prodotta in passato e al tempo stesso deviarne per segnalare qualche cambiamento, novità o progresso che valga la pena considerare.

Alla luce di quanto detto sopra, passiamo alla questione di come si possa giudicare l'arte. Qualcuno potrebbe sostenere che un'opera dovrebbe essere giudicata senza essere influenzati da una prospettiva personale o emotiva. Eppure questa caligine privata è troppo spesso presente quando le persone si avvicinano all'arte, ed è veicolata da espressioni come "questo mi parla" o "so cosa mi piace." Come con la bellezza, per apprezzare l'arte fino in fondo potremmo avere bisogno di vederla come qualcosa di autosufficiente, non destinato a uno scopo preciso. Dovremmo sviluppare un atteggiamento estetico che sia basato non sul sentire la bellezza ma sul pensare la bellezza. Questo non solo ci aiuterà a capire e sperimentare la bellezza e l'arte in modo più partecipativo e complesso, ma ci consentirà anche di considerare in modo diverso il posto dell'arte in questo mondo.

A little image-shrine for the roadside, 2020
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

A little image-shrine for the roadside, 2020
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

A little image-shrine for the roadside, 2020
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

A little image-shrine for the roadside, 2020
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

MATTHIAS BITZER
IMMACULATE CLOUD

20 September - 5 November 2016

Francesca Minini
Milan, Italy

A line, a curve, a color, a light, a reflection, an outline on the wall.
Matthias Bitzer conceives his shows in the same way a language is constructed: paintings, drawings, collages and sculptures speak with their own grammar and lexicon. They move harmoniously through the space like words on a page, notes on a pentagram featuring colors, neon lights and reflections.

The variation of expressive means and the combination of all the elements does not preclude the sensation of finding oneself inside a single installation; even in the decorative elements, in the abstract structures one can recognize a flow of thoughts, a precise logic.
The movement and aesthetics of these compositions expand into the space, geometric elements are recombined in more or less extended patters, alternating the perspective and suggesting new visual possibilities: Bitzer takes us into an immersive reality, a kaleidoscopic landscape.

The result is an amalgam of spatial planes that open up inside of the construction itself, linked one to though despite belonging to different orders of volume and depth. Bitzer rethinks the categories of space and time, he distorts and liquefies them, and at the same time contracts them. He embraces the possibility that space can be together single and multiple, infinitely extendable, divisible into compartments without altering its physical structures. Like a cloud floating delicately, tracing impalpable forms in continuous transformation and always evoking new iconographic associations.

The simultaneous presence of figurative elements and abstract geometrical compositions, dancing forms, hard lines and fluid movements produces a sensual atmosphere that leads to a rich imagery of memories and references, denoting a tendency towards analysis, explanation, the search for a context. Through his work, Bitzer is able to capture and offer a novel visual experience, in which time and space are improbable and forms are deprived of their legibility, allowing new structures to emerge.

Una linea, una curva, un colore, una luce, un riflesso, una traccia sul muro.
Matthias Bitzer concepisce le sue mostre allo stesso modo in cui si costruisce un linguaggio: dipinti, disegni, collage e sculture parlano con una propria grammatica e un proprio lessico. Si muovono armonicamente nello spazio come parole su una pagina, o note su un pentagramma ritmate da interventi di colore, neon e giochi di riflessi.

La variazione dei mezzi espressivi e la combinazione di tutti gli elementi non preclude la sensazione di trovarsi all'interno di un'installazione unitaria; anche negli elementi ornamentali, nelle strutture astratte si può riconoscere un flusso di pensieri, una logica precisa. Il movimento e l'estetica di queste composizioni si espandono nello spazio, elementi geometrici sono ricombinati in pattern più o meno estesi, alterando la prospettiva e suggerendo nuove possibilità visive: Bitzer ci accompagna in una realtà immersiva, dentro un paesaggio caleidoscopico.

Ciò che risulta è un amalgama di piani spaziali che si aprono all'interno di una stessa costruzione, legati l'uno all'altro pur appartenendo a diversi ordini di volume e profondità. Bitzer ripensa le categorie di spazio e tempo, le distorce, le liquefa e, al contempo, le contrae. Abbraccia la possibilità che lo spazio possa essere insieme unico e molteplice, infinitamente estendibile, divisibile in compartimenti pur senza alterare le strutture fisiche. Come una nuovola che fluttua delicatamente, tracciando forme impalpabili in continua trasformazione ed evocando sempre nuove associazioni iconografiche.

La presenza simultanea di elementi figurativi e astratte composizioni geometriche, forme danzanti, linee dure e movimenti fluidi produce un'atmosfera sensuale che riconduce a un immaginario ricco di memorie e riferimenti e denota una tendenza all'analisi, alla spiegazione, alla ricerca di un contesto. Attraverso i suoi lavori, Bitzer è in grado di catturare e offrire un'esperienza visiva inedita, in cui tempo e spazio sono improbabili e le forme sono private della propria leggibilità, lasciando emergere nuove strutture.

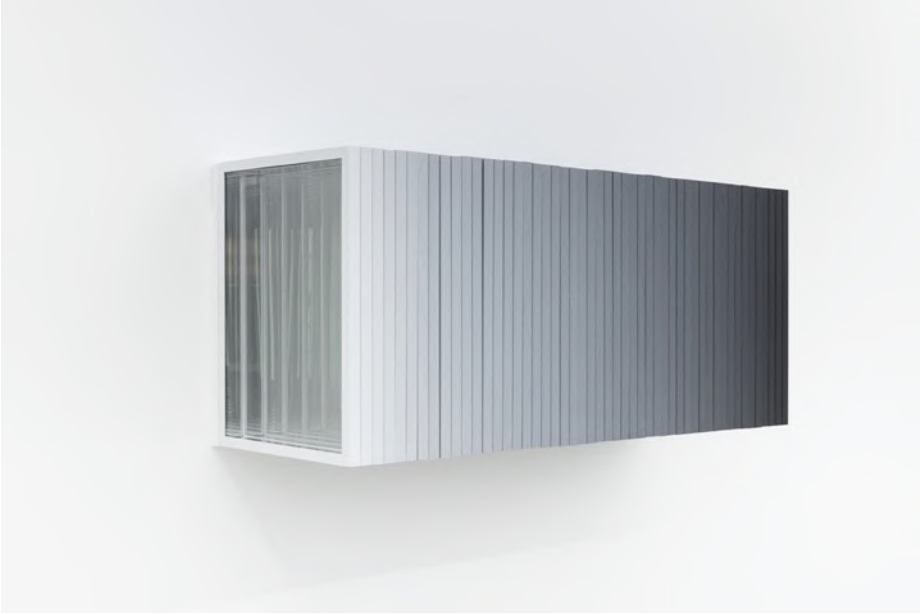
Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy



Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Immaculate Cloud, 2016
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

MATTHIAS BITZER
AMHERST/ETHER/FIELDS

19 September 2013- 9 November 2013

Francesca Minini
Milan, Italy

Do we think of space as a Euclidean "container space": static, homogenous and measurable, like we were taught in geometry class? Or is space a "place, with which one can do something", which, like a word, expresses a change, a moment in time subject to volatility like in what Michel de Certeau calls "the discourse of echoing steps"?

Starting from the second half of the 19th century concepts have been developed that put emphasis on the relationality of space and its dependence on the human body and on the various interactions between time and space.
In this way space develops only inside a dialogue process and manifests itself foremost in a vision relating to the subject. Space is closely intertwined with time. Georges Perec (1974) writes of a significant difference between the two:
"Space seems either more tamed, or more inoffensive than time: everywhere one goes one meets people with a watch, and only very seldom people with a compass. We always need to know what time it is (and how many of us still know how to deduce it from the position of the sun?) but we never ask ourselves where we are. We believe we know: we are at home, at the office, on the metro, in the street."

Though this distinction of Perec's may seem to have lost its relevance in the era of smartphones and Google Maps, the use of these portable navigational tools is not automatically accompanied by a greater awareness of space. The real and daily surroundings are represented cartographically down to the minutest of details, but the intimate mental space of each individual still eludes this process of controlled mapping.

In his third personal show at Francesca Minini, Matthias Bitzer is exhibiting new works in which the Berlin artist has taken these notions as a point of departure. The title Amherst/Ether/Fields refers to the birth and death of the American poet Emily Dickinson (1830-1886). Dickinson spent her entire life in Amherst, a town in western Massachusetts, isolated like a hermit. The poet's only window to the outside world was her letters, in which imagination prevails over real experiences; hers is a voyage of building the world through fancy. She flies with her mind, as Bitzer himself says: "My mind is moving but my body lies still".
'Ether' comes from Greek and originally meant "burning, radiant, shining"; and in a figurative sense the vast cloudless heavens, a living and refined primordial substance, the soul of the world. The "Fields" of the title recall the landscape that extends out into the distance up to the horizon and evoke the fusion of man with the space that surrounds him.
Real and imaginary space move, mix, and cross over from one into the other. The subject finds itself as though dissolved into the center of a liquid identity.

Matthias Bitzer expresses this concept in his painting installation *Leimakides (my mind is moving but my body lies still)*. The painting on the left depicts a female drawn in profile, who is looking out of a window to observe, alone and undisturbed, all of the tiniest details of the external world, like Emily Dickinson did from her study. The window with its partitions serves as opening to the outside, but at the same time delimits the eye's visual space.

The next works show various levels of definition, from a delicate and fragmented kaleidoscopic collage on an ephemeral structure of smoke rings, to vivid spots of color that gradually develop into the spectrum of grays.

A characteristic of Matthias Bitzer's work is the resolution of the figurative in ornamental geometries, the overlapping of divergent images, and the use of a vocabulary of abstract forms that through a changing perspective always place emphasis on figurative details.

A whiteout, as a weather phenomenon, makes spatial boundaries disappear, the edges of sky and land begin to waver. This phenomenon takes place in a snow-clad landscape in particularly intense sunlight, mainly in polar regions and in the mountains, and often leads to disorientation and vertigo. One has the feeling of being in a gray space that is empty and infinite, an effect that the artist recreates in the second room of the gallery by eliminating corners and boundaries and thus denying the clarity (acuity) of the architectural form.

The only orienting elements are the design on the wall and three neon lights lacquered black, on which we can read the exhibition's title.
The linearity of time seems to have been suspended in favor of a cycle (Nymoh/Noir/Nothingness), which blots out the room (Time itself comes in drops). In this way the perception of familiar places changes continuously, and inside and outside alternate, inverting themselves repeatedly.

"[...] and you have felt the horizon hav'nt you – and did the sea – never come so close as to make you dance?"

Pensiamo allo spazio come a uno 'spazio contenitore' euclideo, statico, omogeneo e misurabile così come ce lo insegnano nelle scuole a geometria? Oppure lo spazio è un 'luogo, con il quale si può fare qualcosa' che, come una parola, esprime un cambiamento, un momento temporale soggetto a volatilità così come secondo Michel de Certeau in 'i discorsi dei passi che echeggiano'?

Dalla seconda metà del XIX secolo vengono sviluppati concetti che pongono l'accento sulla relazionalità dello spazio e la sua dipendenza dal corpo umano e dalle diverse interazioni tra spazio e tempo. Lo spazio in questo modo si sviluppa solo all'interno di un processo dialogico e si manifesta prima di tutto in una visione riferita al soggetto. Lo spazio è strettamente intrecciato al tempo. Georges Perec (1974) parla di una differenza significativa tra i due:
" Lo spazio sembra essere, o più addomesticato, o più inoffensivo del tempo: s'incontrano dappertutto persone con un orologio, e solo molto di rado persone con una bussola. Si ha sempre bisogno di conoscere l'ora (e chi sa ancora dedurla dalla posizione del sole?) ma non ci si chiede mai dove ci si trovi. Si crede di saperlo: si è a casa, si è in ufficio, si è nel metrò, si è in strada.»

Anche se nell'era degli smartphone e di Google Maps Perec può perdere la sua rilevanza, l'utilizzo di questi strumenti di navigazione portatili non è automaticamente accompagnato da una maggior consapevolezza dello spazio.
L'ambiente reale e quotidiano è rappresentato cartograficamente fin nel più piccolo dettaglio, ma lo spazio intimo e mentale di ciascun individuo sfugge ancora a questo processo di mappatura controllata.

Nella sua terza personale da Francesca Minini, Matthias Bitzer espone nuovi lavori che rappresentano la ricerca dell'artista berlinese a partire da questi presupposti. Il titolo *Amherst/Ether/Fields* si riferisce alla nascita e alla morte della poetessa americana Emily Dickinson (1830 – 1886). La scrittrice ha trascorso tutta la sua vita ad Amherst, una città del Massachusetts occidentale, isolata come un eremita. La poetessa apriva uno spiraglio verso il mondo esterno solo attraverso le sue lettere. L'immaginazione domina sulle esperienze reali, il suo è un viaggio di costruzione del mondo attraverso la fantasia. Vola con la mente, così come dice Bitzer stesso: 'My mind is moving but my body lies still' (La mia mente si muove ma il mio corpo resta fermo) 'Ether' (etere) deriva dal greco e originariamente significava 'bruciare, raggiante, vibrante' , in senso figurato il vasto cielo senza nuvole, viva e raffinata sostanza primordiale, anima del mondo. I campi (Fields) richiamano il paesaggio che si estende in lontananza fino all'orizzonte ed evocano la fusione dell'uomo con lo spazio che lo circonda. Spazio reale e immaginario si muovono, si confondono, si attraversano l'un l'altro. Il soggetto si trova come sciolto al centro di un'identità liquida.

Matthias Bitzer esprime questo concetto nel dipinto installativo Leimakides *(My mind is moving, but my body lies still)*.Il dipinto a sinistra rappresenta un personaggio femminile ritratto di profilo, che guarda fuori dalla finestra per osservare sola e indisturbata tutti i più piccoli dettagli del mondo esterno, così come faceva Emily Dickinson dal suo studio. La finestra con le sue suddivisioni è un' apertura verso l'esterno, ma allo stesso tempo delimita lo spazio visivo dell'occhio.

Le opere successive rappresentano diversi livelli di definizione, da un collage caleidoscopico frammentato e delicato su un'effimera struttura di anelli di fumo, a macchie di colore brillante, fino allo sviluppo graduale dello spettro in scala di grigi.

La caratteristica delle opere di Matthias Bitzer è la risoluzione del figurativo in geometrie ornamentali, la sovrapposizione di immagini divergenti, e l'uso di un vocabolario di forme astratte che attraverso una prospettiva mutevole mettono sempre in risalto dettagli figurativi. Il Whiteout, conosciuto come fenomeno meteorologico, fa scomparire i confini spaziali, i contorni di cielo e terra iniziano a vibrare. Questo fenomeno si verifica in presenza di un paesaggio innevato e con una particolare intensità della luce solare, principalmente nelle regioni polari e in montagna, e porta a spesso a soffrire di disorientamento e vertigini. Si ha la sensazione di essere in uno spazio grigio, vuoto, infinito, un effetto che l'artista ricrea nella seconda sala della galleria eliminando angoli e confini e negando in questo modo la chiarezza (acutezza) della forma architettonica.
Gli unici elementi per orientarsi sono tre neon color nero, su cui possiamo leggere il titolo della mostra.

La linearità del tempo sembra sospesa a favore di un ciclo (*Nymph/Noir/Nothingness*), annega nella stanza (*Time itself comes in drops*). In questo modo la percezione di luoghi familiari cambia continuamente, dentro e fuori si alternano invertendosi ripetutamente.

'[...] e lei lo ha percepito l'Orizzonte - non è così? - e il mare non è mai arrivato così vicino da farla danzare?

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Amherst/Ether/Fields, 2013
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

MATTHIAS BITZER
LA MAISON AUTOMATIQUE

16 September 2010 - 6 November 2010

Francesca Minini
Milan, Italy

For the opening of the new season with START, Francesca Minini is pleased to announce the second solo show at the gallery by Matthias Bitzer.

The German artist combines drawing, sculpture and painting creating experience spaces with strong references to history and a deep reflection on identity, in which the viewer can immerse himself. The development of his work shows itself in the increasing complexity of the installations, maintaining their focus on the construction of memory and the reconstruction of reality. His research involves literary personalities who have frequently slipped into outsider positions.

Recently Bitzer focalized his attention on one of the most interesting authors of the 20th century, the Portuguese Fernando Pessoa.
In his life Pessoa gave birth to many fictional authors – so called heteronyms – who, according to their different personalities, have quite different styles of writing.
They are not simply pseudonyms, but personalities with their own biography, education and literary style.

Matthias Bitzer's works on show investigate this multiplicity of figures and looks on reality through his more and more complex abstract patterns.

In the end - Pessoa wrote in the *Book of Unrest* - that what remains from today, what remained from yesterday and will remain from tomorrow is namely the insatiable and uncountable desire to be the same person and a different one.

In occasione di START, Francesca Minini è lieta di presentare la seconda personale in galleria di Matthias Bitzer.

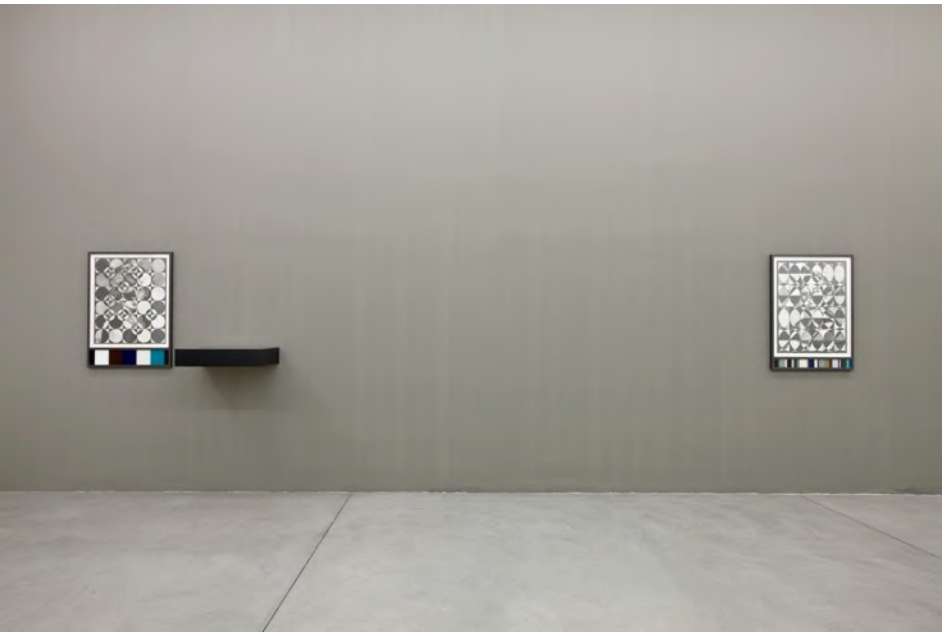
L'artista tedesco combina nel suo lavoro disegno, scultura e pittura creando spazi esperienziali in cui il visitatore si può immergere e in cui può riconoscere forti riferimenti alla storia insieme ad una profonda riflessione sull'identità. L'evoluzione del suo lavoro si manifesta nella maggiore complessità delle installazioni, pur continuando a mantenere un saldo legame con la costruzione della memoria e della realtà. La sua analisi coinvolge personaggi del mondo letterario che nella loro vita sono spesso slittati verso posizioni a loro apparentemente estranee.

Recentemente Bitzer ha focalizzato la sua attenzione su uno dei personaggi letterari più interessanti dell'inizio del ventesimo secolo, il portoghese Fernando Pessoa.
Durante la sua vita, Pessoa ha dato vita a numerosi autori fittizi – i così detti eteronimi – che, in accordo con le loro rispettive personalità, si presentano con stili di scrittura molto diversi. Non si tratta quindi di semplici pseudonimi, bensì di autori con una propria biografia, formazione e stile letterario.

I lavori di Matthias Bitzer in mostra esplorano questa molteplicità di personaggi e di sguardi sulla realtà attraverso i suoi pattern astratti sempre più complessi.

Alla fine - scriveva Pessoa nel *Libro dell'Inquietudine - di questo giorno resta quello che è rimasto di ieri e ciò che rimarrà di domani: l'ansia insaziabile e infinita di essere sempre lo stesso e altro.*

La Maison Automatique, 2010
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy



La Maison Automatique, 2010
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

La Maison Automatique, 2010
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

La Maison Automatique, 2010
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

MATTHIAS BITZER
BETWEEN TWO OCEANS

27 March - 17 May 2008

Francesca Minini
Milan, Italy

Matthias Bitzer's exhibition at Francesca Minini, is the last chapter of the trilogy that the artist dedicated to Emmy Ball-Hennings. He presented the first part of the project at the Georg Kargl Box Gallery in Vienna in 2007 and the second one in a solo show in the Städtische Galerie Nordhorn.

The first Matthias Bitzer's solo show in Italy represents the imaginary meeting of two historical figures: Emmy Ball-Hennings and Joseph Conrad. Although they never met in truth, they irresistibly fascinate this young German artist for their ability to create different identities in their works and lives, mixing biography and fiction.
The autobiographic writings by Emmy Ball-Hennings, poetess, actress, muse and co-founder of Cabaret Voltaire, cradle of Zurich dadaism, reveal the writer's multifaceted personality, that is able to model her identity in a continuous shift between reality and fiction.

Joseph Conrad, the same way, uses his experience in the navy to portray the protagonists' complex personalities in his novels. In his writings, journeys and adventures at sea are an existential metaphor that put human beings in front of the unknown. An unknown identifying with a mysterious and inhospitable nature, but in the same way with the discovery of a contradictory and fragmented human identity, which can even generate horror.

Bitzer gives a visual translation to this fragmentary dimension, to these different points of view, to possible gazes. Through paintings, sculptures and mural drawings, all strictly connected to each other, he thinks to the exhibition space as an autonomous body, where you can "consider the works as a kind of symbolist translation or a decoding of reality that tries to make visible something that was invisible before" as the artist says.
Matthias Bitzer's aim is to redefine the gaze through a mix of disparate materials such as wire, tissue, plastic, glass or by showing different kinds of works, from paintings to sculptures to wall decoration. This explains his oil on canvas portraits, overlapped by colourful geometrical grids. The artist works with contrasting items, associating the sensibility of a female face portrayed on raw canvas with the cold rationality of geometrical patterns, able to break the figure into fragments.

Though, his meditation about human beings becomes a consideration about arts, which Bitzer sees as a place where heterogeneity can arouse wonder. Rather than strictly using just one means of expression, following univocally an abstract or iconic language, the artist prefers to follow an aesthetic of contamination, of multiplicity, of hesitation.
"Hesitation can turn every landfall, every known and dull landfall into a wonderful and foolish adventure of youth, passion and destiny" as Cesare Pavese said in his introduction to 'Twixt Land and Sea Tales' by Joseph Conrad.

La mostra di Matthias Bitzer da Francesca Minini segna l'ultimo capitolo della trilogia che l'artista ha dedicato a Emmy Ball-Hennings dopo aver presentato la prima parte del progetto alla galleria Georg Kargl Box di Vienna nel 2007 e la seconda alla Städtische Galerie di Nordhorn lo scorso anno.

La prima personale di Matthias Bitzer in Italia mette in scena l'incontro immaginario tra due figure storiche: Emmy Ball-Hennings e Joseph Conrad. Si tratta di personaggi che in realtà non si sono mai conosciuti ma che affascinano il giovane artista tedesco per la capacità, nelle loro opere e nelle loro stesse vite, di costruirsi identità diverse, maschere, mescolando dato biografico e finzione narrativa.

Negli scritti autobiografici di Emmy Ball-Hennings, poetessa, attrice, musa, co-fondatrice del Cabaret Voltaire, culla del dada zurighese, emerge la personalità poliedrica della scrittrice capace di rimodellare la sua identità in uno slittamento continuo tra realtà e finzione.
Joseph Conrad allo stesso modo utilizza la propria esperienza in marina tratteggiando le personalità complesse dei protagonisti dei suoi romanzi. Nei suoi racconti il viaggio, l'esperienza in mare è metafora esistenziale, pone l'uomo di fronte all'ignoto identificato sicuramente con una natura misteriosa e ostile, ma non di meno con la scoperta di un'identità umana frammentata e contraddittoria capace perfino di generare orrore.

È a questa dimensione frammentaria, a questo gioco di punti di vista, di possibili sguardi che Bitzer dà una traduzione visiva. Egli interviene nello spazio espositivo con quadri, sculture, walldrawings strettamente correlati, che formano un corpus autonomo in cui *"tradurre simbolicamente la realtà cercando di rendere visibile ciò che non lo è"* come dice l'artista stesso.

L'intento di Matthias Bitzer è quello di ridefinire lo sguardo attraverso la commistione di materiali eterogenei quali filo di ferro, stoffa, plastica, vetro o la presentazione di lavori di diverso tipo, dalle opere pittoriche alle sculture, alla decorazione murale. In questo stesso senso è da intendere nelle sue tele il sovrapporsi di griglie geometriche colorate ai ritratti. L'artista procede per contrasto associando l'emotività del volto femminile dipinto su tela grezza con la fredda razionalità del pattern geometrico capace di frammentare l'elemento figurativo.

La riflessione sull'uomo diventa allora riflessione sull'arte, un'arte che per Bitzer è luogo di fusione, di un'eterogeneità che può generare meraviglia. Alla scelta rigorosa di un solo mezzo espressivo, all'adesione univoca al verbo astratto o iconico, l'artista preferisce un'estetica della contaminazione, del molteplice, dell'esitazione.
"L'esitazione che può fare di ogni approdo, di ogni saputo, banale, previsto approdo, l'inizio di una stupenda e assurda avventura di giovinezza, di passione, di destino." Come diceva Cesare Pavese nella nota introduttiva di 'Racconti di mare e di costa' di Joseph Conrad.

Between two oceans, 2008
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Between two oceans, 2008
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Between two oceans, 2008
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

Between two oceans, 2008
Exhibition view at Francesca Minini, Milan, Italy

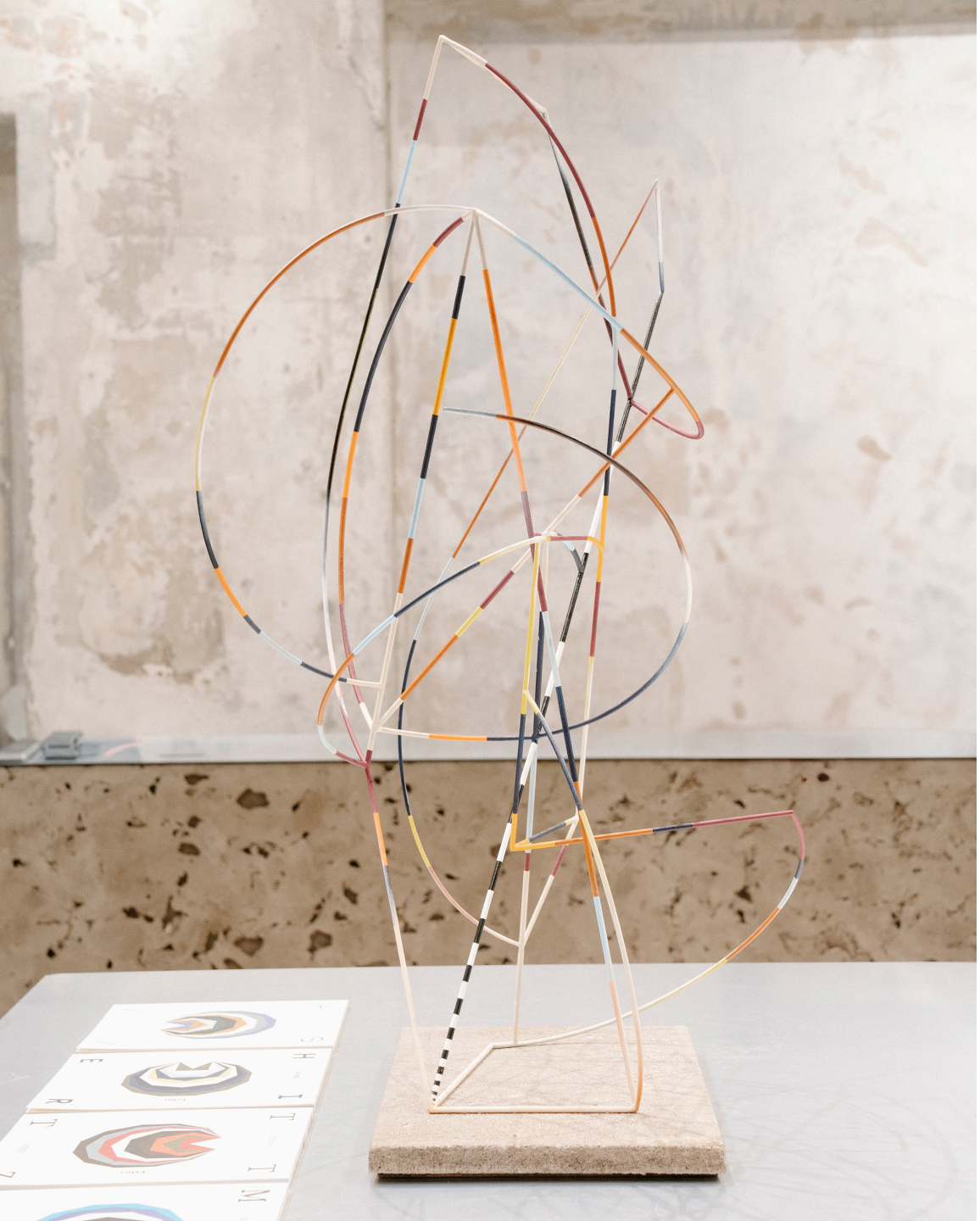
Other shows and
site specific projects

MATTHIAS BITZER
FOR ANEST COLLECTIVE

2025

10 Corso Como
Milan, Italy

Matthias Bitzer for Anest Collective, 2025
Exhibition view at 10 Corso Como, Milan, Italy



Matthias Bitzer for Anest Collective, 2025
Exhibition view at 10 Corso Como, Milan, Italy

Matthias Bitzer for Anest Collective, 2025
Exhibition view at 10 Corso Como, Milan, Italy

Matthias Bitzer for Anest Collective, 2025
Exhibition view at 10 Corso Como, Milan, Italy

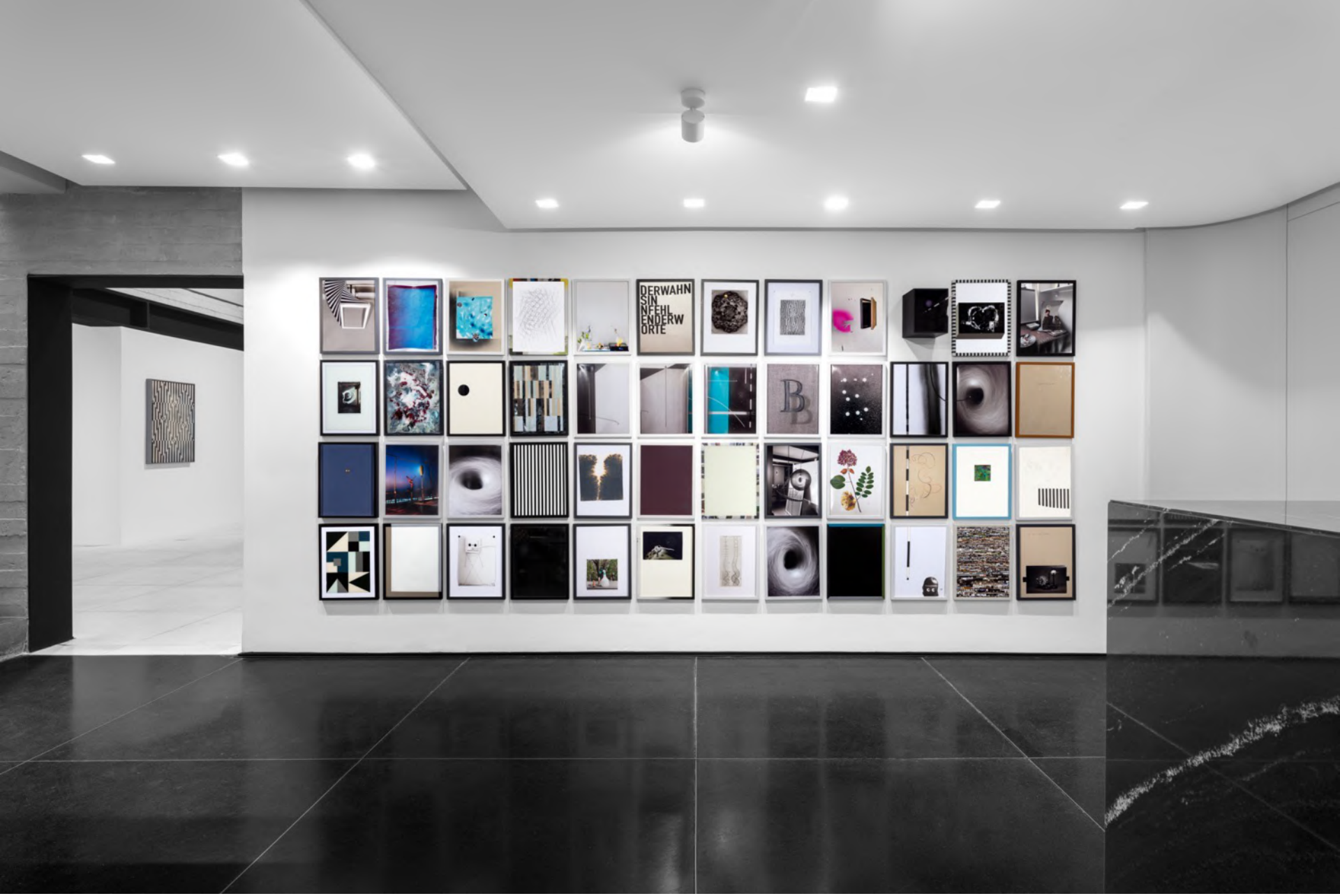
MATTHIAS BITZER
COSMIC RATIONAL

2023

Galería RGR
Mexico City, Mexico

Cosmic rational, 2023
Exhibition view at Galería RGR, Mexico City, Mexico

Cosmic rational, 2023
Exhibition view at Galería RGR, Mexico City, Mexico



Cosmic rational, 2023
Exhibition view at Galería RGR, Mexico City, Mexico

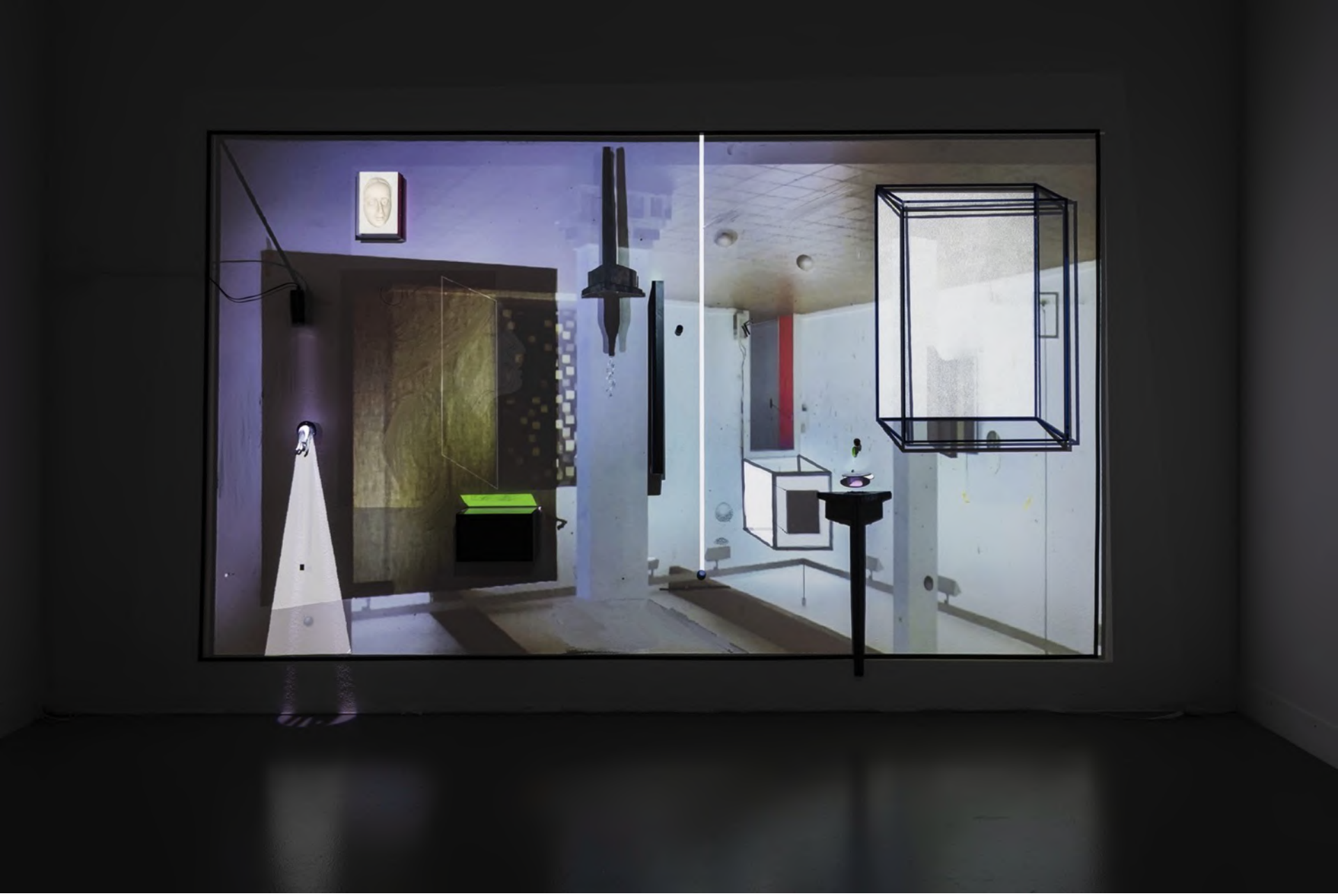
MATTHIAS BITZER
VERTIGOGUE

2021

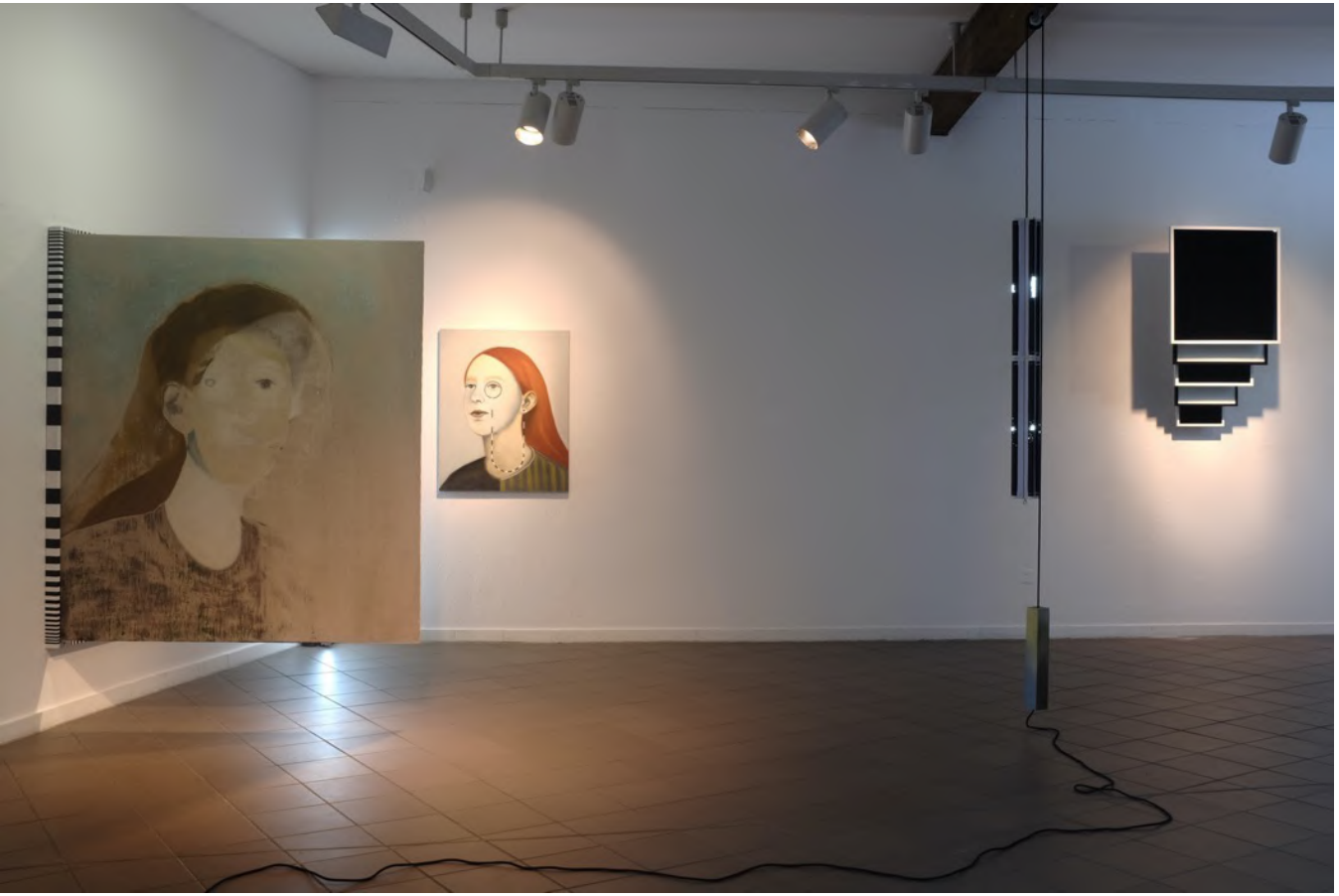
Kunsthalle Göppingen
Göppingen, Germany

Vertigogue, 2021
Exhibition view at Kunsthalle Göppingen, Göppingen, Germany

Vertigogue, 2021
Exhibition view at Kunsthalle Göppingen, Göppingen, Germany



Vertigogue, 2021
Exhibition view at Kunsthalle Göppingen, Göppingen, Germany



MATTHIAS BITZER
EVERYTHING POSES IN THE NIGHT

2019

Kunstverein Leverkusen
Leverkusen, Germany

MATTHIAS BITZER
THE COLLAPSE OF FEATURES

2014

K21
Dusseldorf, Germany

The Collapse of Features, 2014
Exhibition view at K21, Dusseldorf, Germany

The Collapse of Features, 2014
Exhibition view at K21, Dusseldorf, Germany

MATTHIAS BITZER
SLEEP AND ECHO

2012

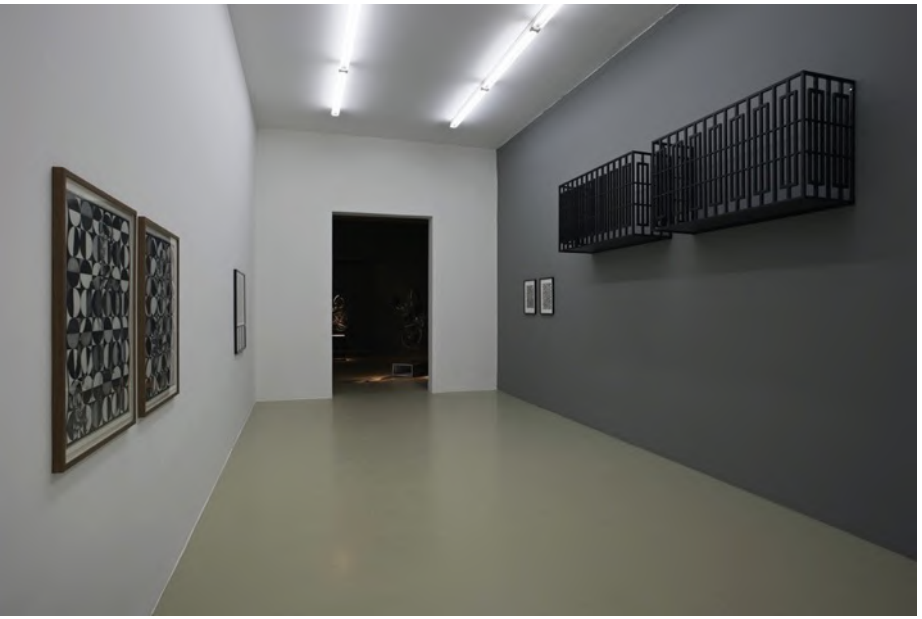
Jardin des Tuileries
Paris, France

MATTHIAS BITZER
PALIMPSEST

2010

Kunstverein Hannover
Hannover, Germany

Palimpsest, 2010
Exhibition view at Kunstverein Hannover, Hannover, Germany



Palimpsest, 2010
Exhibition view at Kunstverein Hannover, Hannover, Germany

MATTHIAS BITZER

b. Stuttgart, Germany 1975
Lives and works in Berlin, Germany

PRIZES

2010 - OTTO DIX PREIS, Gera
2007 - ART PRICE CITY NORDHORN
2004 - SCHOLARSHIP FOR GRADUATES STAATLICHE AKADEMIE DER BILDEN KÜNSTE

PUBLIC COLLECTIONS

LACMA, Los Angeles, USA
MARTA Herford, Herford, Germany
Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe, Germany
Kunstsammlung Gera, Germany
CCA Andratx, Mallorca, Spain
Geraer Sammlung, Gera, Germany
Rosenblum Collection & Friends, Paris, France

PUBLICATIONS

Matthias Bitzer – fever/field. Brussels: Almine Rech Gallery, 2012

BIBLIOGRAPHY

2016
Magisch-mystisch aufgeladener Bilderkosmos, published by DISTANZ
2015 J
haveri, Prakruti. "Interview: A Tete-a-Tete with German Artist Matthias Bitzer," luxpresso (January 30, 2015)
2014
Geller, Allison. "Playing With Space: Matthias Bitzer's 'Saturnine Swing' at Marianne Boesky," M Daily Online (April 1, 2014)
Laluyan, Oscar. "PICTURE THIS: Bitzer Swings from Uptown to Chelsea," Arte Fuse (March 31, 2014)
Smith, Roberta. "Museum and Gallery Listings for April 18 – 24, Matthias Bitzer: Saturnine Swing," (April 18, 2014)
Smith, Roberta. "Upstairs and Behind Doors, Creative Passion," The New York Times (April 4, 2014)
2013
Stro öbele, Ursula. "Matthias Bitzer "Amherst/Ether/Fields" at Francesca Minini, Milan," Mousse Magazine (October 8, 2013)
2011
"Absence and Autopilot," Art News (November 12, 2011)
2010
de Rochebouet, Beatrice. Le Figaro – Culture & Vous (May 6, 2010)
Stuffer, Ute. "Matthias Bitzer et Barbara Kasten," Slash (May 2010)
2009
Dankow, Karolina. "Matthias Bitzer: Galerie Iris Kadel-Karlsruhe," Flash Art (2009)
2007
Meyenberg, Joachim. "Matthias Bitzer Ausstellung," Radiobeltrag Ems-Vechte-Well am (December 2, 2007)
Meyenberg, Joachim. "Matthias Bitzer erhelt den Stadt Nordhorn 2007," Grafschafter Wochenblatt (December 5, 2007)

SOLO EXHIBITIONS

2024
CALIGOTHEK, Almine Rech, Paris (FR)
CANARY CHORUS, Francesca Minini, Milano (IT)
2023
COSMIC RATIONAL, Galería RGR, Mexico City (MX)
2022
THE METICULOUS ZEPTOSECOND, Galería Casado Santapau, Madrid (ESP)
YOU IN THE SPACE; THE SPACE IN YOU, Almine Rech, Shanghai (CN)
2021
VERTIGOGUE, Kunsthalle Göppengein, Göppengein (DEU)
2020
MATTHIAS BITZER, Galerie Kadel Willborn, Düsseldorf (DEU)
VERTIGOGUE, Galería Casado Santapau, Madrid (ESP)
2019
EVERYTHING POSES IN THE NIGHT, Kunstverein Leverkusen, Leverkusen (DEU)
2018
MATTHIAS BITZER, Boesky West, Aspen (CO)
2018
SEQUENCES FROM A VOLATILE NOW, Almine Rech, London (UK)
2017
MATTHIAS BITZER, Galerie Kadel Willborn, Düsseldorf (DEU)
2016
A DIFFERENT SORT OF GRAVITY, Marianne Boesky Gallery, New York (USA)
IMMACULATE CLOUD, Francesca Minini, Milan (IT)
KNOCK/KNOCK/NEPOMUK, Kunstverein Hechingen, Hechingen (DEU)
2015
DER / IM II UNSCHARFE (N) I (R) BEREICH, Little Krimminals, Studio Krimm, Berlin (DEU)
ROOT/RUIN/RHAPSODY, Almine Rech, Bruxelles (BEL)
2014
THE COLLAPSE OF THE FEATURES, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (DEU)
THE COLLAPSE OF THE FEATURES, Galerie Kadel Willborn, Düsseldorf (DEU)
SATURNINE SWING, Marianne Boesky, New York (USA)
2013
AMHERST/ETHER/FIELDS, Francesca Minini, Milan (IT)
ANATOL ECHO, Almine Rech, Paris (FR)
2012
FEVER/FIELD, Almine Rech, Bruxelles (BEL)
2011
ABSENCE AND AUTOPILOT, Kadel Willborn, Karlsruhe (DEU)
2010
LA MAISON AUTOMATIQUE, Francesca Minini, Milan (IT)
THE MERCURY WINDOW, Almine Rech, Paris (FR)
ECKPUNKT: MATTHIAS BITZER, Kunstverein Hannover, Hannover (DEU)

2008
SEASICK SAILOR, Galerie Iris Kadel, Karlsruhe (DEU)
BETWEEN TWO OCEANS, Francesca Minini, Milan, (IT)
Karma International, Zürch, (CH)
2007
Städtische Galerie, Nordhorn (DEU)
Georg Kargl, Wien (AUT)
Deutsche Bundesbank, Frankfurt (DEU)
2006
MOSAIC OCEAN, Galerie Iris Kadel, Karlsruhe (DEU)
2005
CORRESPONDANCE (L´ÈSPACE MÊLÉ), Open Space / Art Cologne (DEU)
2004
L´ESPACE TISSE, Galerie Iris Kadel, Karlsruhe (DEU)
150 Jahre Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (DEU)
MEISTERSCHÜLER, Kunstverein Pforzheim (DEU)
2003
KuttnerSiebert Galerie, Berlin (DEU)
AVOIDWORET, Poly Produzentengalerie, Karlsruhe (DEU)
2002
ATE - unsere Himmel kreuzen fremde Götter, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, (DEU)
2001
DIE VERTREIBUNG DER HÄNDLER AUS DEM TEMPEL, 2yk Galerie, Berlin (DEU)
Studenten der Akademie Karlsruhe, Kunstverein Schwäbisch Hall (DEU)
POPBASTILLE, Güterbahnhof Düsseldorf (DEU)

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2025
CEREBRAL VANTAGE POINTS, with Vusumzi Nkomo, Brainlab Culture Program, Munich (DEU)
HIERSEIN IST HERRLICH, with Oliver Mark, Galerienhaus Berlin, Berlin (DEU)
2020
2019
FORM AND VOLUME, Museum of Modern Art and Western Antiques, Lisbon (PRT)
STITCH IN THE AETHER, CCAGaller, Mallorca (ESP)
2018
LUSH STROKES, PHANTOM FORMS, curated by Pujan Gandhi, Galerie Isa, Mumbai (I)
MATTHIAS BITZER, park of Cascina Maria, Milan (IT)
NGORONGORO II, Lehderstrasse 34, Berlin (D)
BLACK & WHITE & BETWEEN: Contemporary Art from the Frederick R.Weisman Art Foundation, Carnegie Art Museum, Oxnard (USA)
2017
MATTHIAS BITZER, Salon der Gegenwart, Hamburg (DEU)
COUNTRY UNLIMITED, park of Cascina Maria, Agrate Conturbia (IT)

2016
A QUESTION OF PERSPECTIVE curated by Jane Neal, Grimm, Amsterdam (NLD)
2015
LUCE 01, curated by Antonella Marino, Palazzo Mongiò dell'Elefante della Torre, Galatina (IT)
DANS UN INTERIEUR. MEUBLES, OEUVRES MURALES ET TEXTILES D'ARTISTES, Almine Rech Gallery, Brussels (BEL)
MATTHIAS BITZER/SHANNON BOL/NATALIE CZECH/BENEDIKT HIPP, Kadel Willborn, Düsseldorf (DEU)
2014
DANS UN INTÉRIEUR. MEUBLES, OEUVRES MURALES ET TEXTILES D'ARTISTESALMINE, Almine Rech Gallery, Paris (FR)
2013
JUMPCUT, Marianne Boesky Gallery, New York (USA)
ArtBasel Hong Kong 2013, Hong Kong (CN)

2012
MATTER OF CHIOCES, curated by Patricia Asbaek, CCA Kunsthalle, Majorca (ESP)
MISE-EN-SCÈNE. SCULPTORAL RHETORIC AT KWADRAT, curated by Ursula Ströbele, Kwadrat, Berlin (DEU)
Galerie Utopia / The Forgotten Bar Project: The Garden of Eden, Palais de Tokyo, Paris (FR)
Bitzer Dahlem Hildebrandt, Philara, Dusseldorf (DEU)
WHAT YOU(NGS) SEE IS WHAT YOU GET, Rosenblum Collection, Paris (FR)
2011
ARBEITEN AUS DEM BLEISTIFTGEBIET, curated by Gregor Hildebrandt, Van Horn, Düsseldorf (DEU)
SPACE ODDITY, CCA Andratx, Mallorca (E)
SCHACH!!, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr (DEU)
WHAT YOU(NGS) SEE IS WHAT YOU GET, Rosenblum Collection, Paris (FR)
2010
OTTO DIX PREIS 2010, Junge Deutsche Gegenwartskunst, Orangerie Kunstsammlung Gera, Gera (DEU)
KING RAT, Project Arts Centre, Dublin (IE)
PASTPRESENTFUTURE, curated by Walter Guadagnini, Palazzo della Ragione, Verona, (IT)
MEMORIES OF THE FUTURE, curated by Laurent Grasso, Sean Kelly Gallery, New York (USA)
UNSICHTBARE SCHATTEN, MARTa Herford Museum, Herford (DEU)
2009
GLO(BALL), The Renaissance Society, Chicago, (USA)
Galerie Jan Wentrup, Berlin (DEU)
COLLECTION_02, MARTa Herford, Herford (DEU)
CONSTRUCTIVISMES, Almine Rech Gallery, Bruxelles (BEL)
PASTPRESENTFUTURE - HIGHLIGHTS FROM THE UNICREDIT GROUP COLLECTION, Bank Austria Kunstforum, Wien (AUT)
UN PLAN SIMPLE 1/3 (PERSPECTIVE), Centre d'art Mira Phalaina de la Maison populaire de Montreuil (FR)
Andrea Rosen Gallery, New York (USA)
SEHNSUCHT NACH DEM ABBILD - Das Portrait im Wandel der Zeit, Kunsthalle Krems (AUT)
2008
SPHINXX, curated by Alexis Vaillant, Modern Art Gallery, London (UK)
LEGEND, Departmental Domain Charmande, (FR)
2007
SURFACE WAVE, Foxy Production, New York (USA)
2004
MEISTERSCHÜLER, Kunstverein Pforzheim (DEU)

2002
ATE - unsere Himmel kreuzen fremde Götter, Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe (DEU)
2001
DIE VERTREIBUNG DER HÄNDLER AUS DEM TEMPEL, 2yk Galerie, Berlin (DEU)
POPBASTILLE, Güterbahnhof Düsseldorf (DEU)