Behind #3, 2009

Behind 后面

7 Works by Thomas Rusch

June 19 - July 18, 2010
Opening June 19, 5-9pm

stage候台BACK
#310, 3F, Building 11,
696 Weihai Lu (Shaanxi Nan Lu)
Shanghai, China 200042
中国上海市威海路**696**号**11**号楼**310**
(靠近陕西南路**)**

www.stage-back.org
www.thomasrusch.org

The Artificial Face

Mask and masquerade in the latest photographs by Thomas Rusch

By Dr. Sherin Najjar, Art Historian, Berlin

Masks are an interface, a visual transportation between the inside and the outside, between reality and fiction, between life and death. In addition to its early functions as memorable portraits the use of masks in cultures around the world and over centuries displays the wearer`s wish to submit himself to religious, political or societal orders. Wearing a mask also means – literally and figuratively – to abandon oneself. Even in our present day society masks are omnipresent and every one of us is wearing them almost every day. In today's media culture especially the face's appearance holds a growing commercial function. From cosmetics over hair style to physical operations this naturally depends on the role we wish to play in our every day life. It becomes obvious that the mask still is a fascinating and enigmatic object par excellence. It is characterized by the disturbing strangeness of a feigned image as well as by the seductive game with the outward appearance.

This is exactly the point where Thomas Rusch starts his work. In his latest series **Behind** Rusch reveals himself once again as a master of subtle contrast. The visual impressions of his large-sized colour photographs have an attracting and disturbing effect at the same time. The made up faces of his models are masked almost beyond recognition with milky latex clothes and surgical gauze soaked in red. The semi-transparent tissue forms strata on and in the face's features, delineating the underlying face only vaguely. Only the impressions of the eye sockets and the mouth mark human identity. In his series of portraits **Behind** Rusch is melting together the difference between skin and mask, the human body and artificial texture. Moreover, Rusch masters this unequalled dodge even without a digital modification. The blending of mask and face is done by the make up artist Jerome Guioton before the actual photograph is taken. The mask-like make up usurps the face and the face occurs in the mask. An artificial face materializes.

Rusch`s masks, created with make up and semi-transparent materials isolate the face's features. Eyes and mouth become hieroglyphics, which make it possible for all civilisations to identify the veiled face as a human appearance. Instead of simply being a part of the body the face in Rusch`s portraits reveals itself as a cultural concept. However, at the same time his masquerades clearly show that there is a threshold between the tactile surfaces and the hidden behind. The mask presents itself, but it does not show the actual face. Rusch`s masking rather serves as a decoder, which as an epiphany offers the key to the retranslation. However, the attempt to look behind the mask and to lift the artificial veil fails. Like in real life, Rusch`s masks reveal by covering and they mask by revealing themselves. And in exactly that ambivalence Rusch`s bittersweet message is hidden. Every one of us creates appearance and relates it to Being.

thomas rusch, 74, bd haussmann, 75008 paris, +33 (0)6 19 16 32 84, +49 (0)172 861 09 28
thomas@thomasrusch.org, http://www.thomasrusch.org

Das künstliche Gesicht

Maske und Maskerade in den neuesten Fotografien von Thomas Rusch

von Dr. Sherin Najjar, Kunstwissenschaftlerin, Berlin

Masken sind Schnittstellen. Sie sind ein interface, ein visuelles Transportmittel zwischen Innen und Außen, zwischen Realität und Simulation, zwischen Leben und Tod. Neben ihren frühen Funktionen als memoriable Porträts verrät der Gebrauch von Masken über weltweite Kulturen und Jahrtausende hinweg den Wunsch des Trägers sich religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Ordnungen zu unterwerfen. Eine Maske zu tragen heißt auch – im wörtlichen wie übertragenen Sinn – nicht länger man selbst zu sein. Auch in unser heutigen Gesellschaft sind Masken allgegenwärtig und wir alle tragen sie fast jeden Tag. In der heutigen Medienkultur begleitet gerade das Erscheinungsbild des Gesichts eine zunehmend kommerzielle Funktion. Von Kosmetik über Frisur bis hin zu physischen Eingriffen hängt dies natürlich von der Rolle ab, die wir in unserem täglichen Leben spielen wollen. Es wird deutlich, dass es sich bei der Maske nach wie vor um ein faszinierendes und enigmatisches Objekt par excellence handelt. Es ist geprägt von der beunruhigenden Fremdartigkeit eines vorgetäuschten Antlitzes wie vom verführerischen Spiel mit dem äußeren Schein.

Genau an diesem Punkt setzt Thomas Rusch an. In seiner neuesten Werkserie **Behind** offenbart sich Rusch einmal mehr als ein Meister des subtilen Kontrastes. Die Oberflächen seiner großformatigen Farbfotografien wirken anziehend und irritierend zugleich. Die geschminkten Gesichter seiner Modelle sind mit milchigen Latextüchern und rotgetränkten Verbandmitteln fast bis zur Unkenntlichkeit maskiert. Die halbtransparenten Stoffe lagern sich auf und in den Gesichtszügen ab und zeichnen das dahinter liegende Gesicht nur vage nach. Lediglich die Abdrücke von Augenhöhlen und Mund markieren menschliche Identität. Rusch verschmilzt in seiner Porträtserie **Behind** die Differenz zwischen Haut und Maske, menschlicher Hülle und künstlicher Textur. Das Einzigartige ist, dass Rusch dieser Kunstgriff ganz ohne digitale Nachbearbeitung gelingt. Das Ineinanderblenden von Maske und Gesicht erfolgt durch den Make-up Artist Jerome Guioton vor der eigentlichen fotografischen Aufnahme. Das maskenhafte Make-up dringt in das Gesicht und das Gesicht tritt in die Maske. Ein künstliches Gesicht entsteht.

Ruschs mit Make-up und semitransparenten Materialien inszenierte Masken isolieren die Gesichtszüge. Augen und Mund werden zu Hieroglyphen, die es in allen Weltkulturen möglich machen, das verhüllte Gesicht als menschliches Antlitz zu identifizieren. Statt schlichtweg nur ein Körperteil zu sein, offenbart sich das Gesicht in Ruschs Porträts als kulturelles Konzept. Doch zugleich machen seine Maskeraden deutlich, dass zwischen den taktilen Oberflächen und dem verborgenen Dahinter eine Schwelle besteht. Die Maske zeigt sich, aber sie zeigt nicht das eigentliche Gesicht. Vielmehr fungieren Ruschs Maskierungen als Decoder, die in der Art und Weise ihrer Erscheinung den Schlüssel zur Rückübersetzung anbieten. Doch der Versuch, hinter die Maske zu blicken und den künstlichen Schleier zu lüften, scheitert. Wie im wahren Leben enthüllen Ruschs Masken, indem sie verbergen, und sie verbergen, indem sie sich zeigen. Und genau in dieser Ambivalenz ist Ruschs bittersüße Botschaft versteckt: Wir alle kreieren Schein und verbinden das mit Sein.

thomas rusch, 74, bd haussmann, 75008 paris, +33 (0)6 19 16 32 84, +49 (0)172 861 09 28
thomas@thomasrusch.org, http://www.thomasrusch.org