

ALINE SOFIE RAINER
Scherzo

3. März — 8. April 2023

Eröffnung: Freitag, 3. März, 18 — 20 Uhr

„[...] doch das Innere versprach als Einziges, die Erfüllung von Sehnsüchten“, lässt die in Frankfurt lebende und arbeitende Künstlerin Aline Sofie Rainer (*1991, Wien) ihr Lyrisches-Ich im Prosagedicht *servetta muta* sprechen. Das Gedicht, das Teil der Leseperformance zur Eröffnung der Ausstellung *Scherzo* im Elektrohalle Salon ist, setzt den empfindsamen Takt der ausgestellten Arbeiten. Im Spiel der Emotionalität zwischen Tragik und Komik erzählt Aline Sofie Rainer – immer behutsam und bedacht – von zwischenmenschlichen Begegnungen, amourösen Beziehungen und sensiblen Erotika. In wesentlicher Verbindung mit persönlicher Impression und unter dem Motiv von Innerlichkeit erarbeitet sie Szenen einfühlsamer Zweisamkeit. Ähnlich dem musikalischen Scherzo, das Teil eines übergeordneten Werkes ist, vereint die Künstlerin drei Werkgruppen und gewährt dem Scherzo *diabolico* gleich, Humor und Leid Einzug in sensible und immer auch zerbrechliche Geschichten von Nähe und Intimität. Die Arbeiten zu *Sketches After Reading I-VII* setzen sich mit der Performance zum Prosagedicht auseinander. In sieben Zeichnungen greift die Künstlerin auf Dokumentationen einer vorangegangenen Performance zurück und erfasst hierfür, den als Relikt der Performance auch physisch ausgestellten Hut, als allegorischen Behälter für Trauer sowie liebevolles Andenken. Die *Serie nach im Reich der Sinne* nimmt sich den gleichnamigen Film von Nagisa Ōshima aus dem Jahr 1976 zum Anlass in bestimmten, unmittelbaren und zugleich zerbrechlich zerrütteten Linien die subtile Spannung von Intimität und damit einhergehender Verletzlichkeit zu fassen. In zeichnerisch umrissener Begegnung und verschmelzender Zusammenkunft des Liebespaars knüpft die Künstlerin den sexuellen Akt an die Bedingung des Vulnerablen. Ähnliche Motive werden in dem aus sieben Werken bestehenden Zyklus der Ölgemälde aufgegriffen. Die Künstlerin bedient sich hier ihrem eigenen Bildarchiv von Szenen aus Filmen von unter anderem Rainer Werner Fassbinder und Andrei Tarkovsky. Die subjektiv und eigenassoziativ modifizierten Action Stills thematisieren die symbolische und behutsam aufgeladene Emotionalität und Schwere dieser Melodramen. Fern, immer zwischen Unbehagen und warmer Konfrontation, teilen die Motive Erzählungen von intimen Liebschaften, die sich auch in reichen Blickbeziehungen äußern; sowohl als Teil der *Mise en Scène* als auch aus dieser heraus. Achtsam und emphatisch gestaltet Aline Sofie Rainer mit der Ausstellung *Scherzo* einen Dreiklang an Darstellung komplexer, zwischenmenschlicher Gefühlswelten.

- Niklas Koschel

ELEKTROHALLE RHOMBERG

ALINE SOFIE RAINER

Scherzo

3 March – 8 April 2023

Opening: Friday, 3 March 2023, 6 – 8 pm

"[...] but the inside is the only thing that promises the fulfillment of longings," is how the artist Aline Sofie Rainer (*1991, Vienna), who lives and works in Frankfurt, lets her lyrical self speak in the prose poem *servetta muta*. The poem, which is part of the reading performance at the opening of the exhibition *Scherzo* in the Elektrohalle Salon, sets the sensitive pace of the exhibited works. In the play of emotionality entangled in tragedy and comedy, Aline Sofie Rainer tells - always gently and thoughtfully - of interpersonal encounters, amorous relationships and sensitive erotica. In essential connection with her personal impression and under the motif of innerness she elaborates scenes of sensitive twosomeness.

Similar to a musical scherzo that is part of an overarching work, the artist unites three groups of works and alike the scherzo *diabolico* grants humor and suffering entry into sensitive and always fragile stories of closeness and intimacy.

The works on *Sketches After Reading I-VII* deal with the performance to the prose poem. In seven drawings, the artist draws on documentation of a previous performance and captures the hat, which is also physically exhibited as a relic of the performance, as an allegorical container for mourning and loving memory.

The work *Serie nach dem Reich der Sinne* takes Nagisa Ōshima's 1976 film of the same name as an occasion to capture specific, immediate and at the same time fragily disrupted lines that are accompanied by the subtle tension of intimacy and vulnerability. In the outlined encounter and merging meeting of the lovers, the artist ties the sexual act to the condition of the vulnerable.

Similar motifs are taken up in the cycle of oil paintings consisting of seven works. Here, the artist draws on her own image archive of scenes from films by, for example, Rainer Werner Fassbinder and Andrei Tarkovsky. The subjectively and self-associatively modified action stills thematize the symbolic and carefully charged emotionality and gravity of these melodramas. Distant, always between discomfort and warm confrontation, the subjects share narratives of intimate love affairs that are also expressed in rich interplays of viewing - both as part of and from the *mise en scène*. Attentively and empathetically, Aline Sofie Rainer creates a triad representing, complex and interpersonal, emotional world.

- Niklas Koschel

