

Reto Ritz

2020

Meine Tote Grossmutter

Meine Tote Grossmutter, 2020
lecture performance on video
3min 07s
screenshot at 0:45
<https://vimeo.com/410956834>

Meine Tote Grossmutter consists of a lecture performance on video and a text. This work is about the human tendency to categorize images sub- and consciously. My grandmother suffers from multiple age disease, her personality has changed a lot and I deal with this situation in both parts of the work.

Meine tote Grossmutter ist viel toter als meine lebendige und wohnt über meinen Eltern im ersten Stock. Ihr gehört die Familienresidenz noch immer (zumindest auf Papier) und meine Eltern und meine kleine Schwester wohnen unter ihr, sowie eine meiner Tanten über ihr in je einer Wohnung. Seit Ihrem Tod verbreitet Ihr Geist und ihre plastische Hülle mehr und mehr Schrecken im ganzen Haus und ich kann froh sein, dass ich mich mittlerweile aus dem Gemäuer verziehen konnte und meine Telefonnummer nie in die falschen Kurzwahlen geriet. Die Geister besuchen, wenn man es will, nicht wenn sie es wollen.

Als wir den Abschied erlebten, realisierte es keiner im Moment aber alle besprachen die Zeichen. Als noch mehr Leben in Walburga Ritz war, war sie vorallem Mutter von Christa, ihrer zweitgeborenen, einer weiteren Tante meinerseits. Mit meinem Vater waren sie zwar fünf Kinder, Christa hatte aber eine bunte Hand voll Beeinträchtigungen mit auf den Weg bekommen und brauchte deshalb Hilfe im Alltag und mehr Zeit als andere der Kinder. Da war von Epilepsie, über Gelenkverkrümmungen bis zu kognitiven Störungen und grenzenloser Empathie von Allem ein Bisschen dabei. Bei dem Müsli aus verschiedenen Pilleli und Pülverli, wie meine Mutter sagen würde, wunderte sich mein Vater mit uns schon wie gut Christas Organe noch liefen.

Ich meine, diese tagtägliche Dröhnung muss man sich zuerst einmal vor Augen führen. Durch die allgemeine Abneigung gegen ärztliches Fachpersonal konnten wir auch einmal einer Vorstellung eben dieser Wirksamkeit zuteil werden. Der Kittelrassismus hat vor allem zur Folge, dass Grossmutter bei Bewusstsein unmöglich in eine Arztpraxis gebracht werden kann, beziehungsweise, dass man sich im Hause Ritz selbst behandelt. Nun kam der bereits welkenden Dame das unscharfe Auge in Momenten des Kopfschmerzes zu Ungute und sie verwechselte fatalerweise, die Anti-Schreikrampf-Temesta von Christa mit ihren Aspirin. Wenn man bedenkt dass Christa dieses Beruigerli wahrscheinlich bereits Jahrzehnte nimmt und eine dementsprechende Toleranz aufweisen kann, waren die eineinhalb Tage Delirium der Grossmutter eigentlich voll im Rahmen.

Die Sache entwickelte sich dann nach ein paar Jahren sogar noch in eine bessere Richtung. Der Hund einer Tante, genannt Fredi, hatte Epilepsie. Heisst der hatte immerwieder aussetzer und hat gezappelt und die Leute erschreckt. Man ist dann zum Tier-Kittelträger und der Banause wusste nichts besseres vorzuschlagen als den Fredi einzuschläfern. Denkste, zack ab zu Oma. Christa nimmt das Temestadings gegen Epilepsie, dann geht das wohl auch für den Hund. Da die Potenz bereits angedeutet war wurde zuerst ein Viertel einer Tablette täglich an Fredi abgegeben. Dieser verhielt sich bei besagter Dosierung wie Grossmutter mit Kopfschmerzen und war als Hund für Spaziergänge etc. nicht mehr einsetzbar. So bekam er für den Rest seines Lebens etwas zwischen einem Achtel und einem Sechzentel.

Mittlerweile ist die Blume verblüht und man führt leider zumeist Gespräche mit einem Tonbandgerät. Als Oma noch lief und ihr Knie noch nicht diesen rechten Winkel seitwärts hatte, war ihre Statur noch ein praktischer Deckmantel für Alkoholschmuggel aus Konstanz. Im Mantel den sie trug, passten in die Ärmel nämlich je eine Literflasche.

Meine Tote Grossmutter, 2020
text

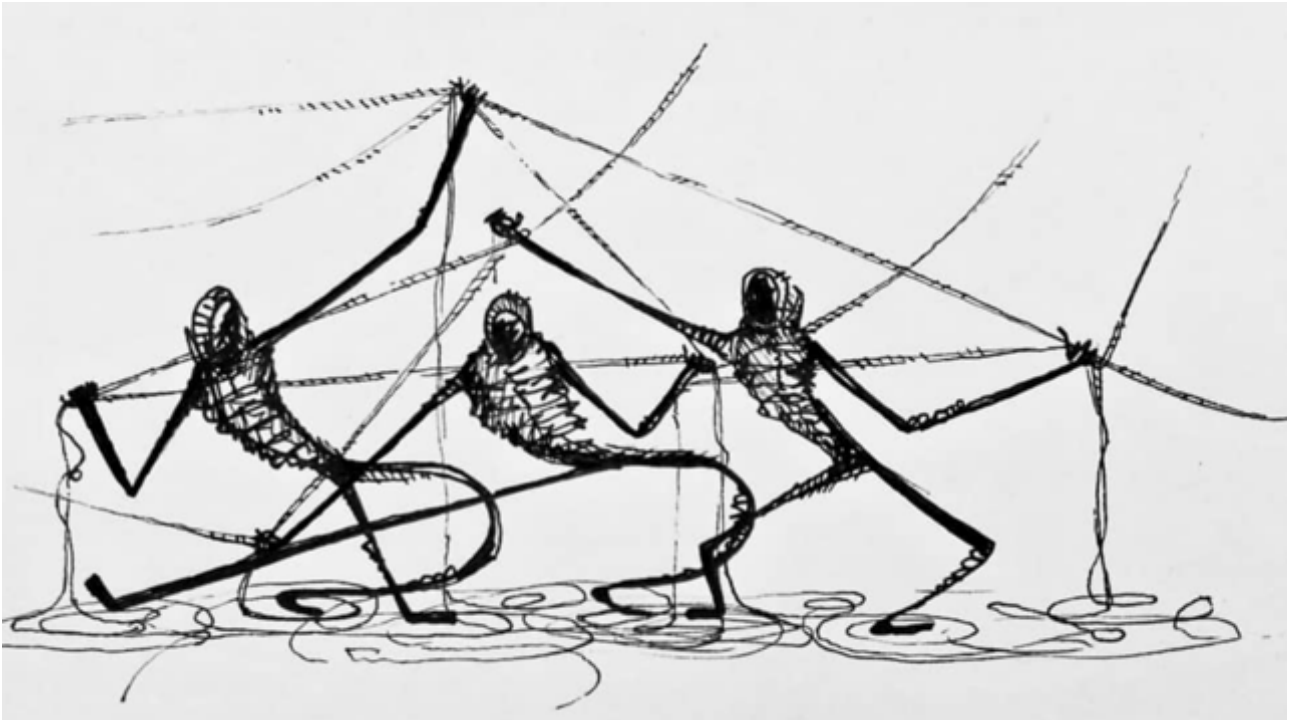
schwarzmalen

schwarzmalen, 2017 - 2020
acryl, ink, coal and varnish on canvas
100cm x 120cm
detail of process in 2019

I work on this painting only when I am in a bad mood. Also I am not trying to depict my emotions but to experience the emotion through painting. The canvas is laying on the floor during the process and I change the rotation sometimes.

Kunst schaffende, wertende und haltende

Kunst schaffende, wertende und haltende, 2019
digital drawing, printed on paper
15cm x 30cm

sketch, 2019
acryl spray paint
350cm x 250cm

This work is the further development of a series of comic-like sketches. A goal was that the figures had no hierarchy in between them. The figures depict everyday or trivial situations in order to carry the feeling of a story.

Steimüürli baue

Steimüürli baue, 2019

HD-video

1min 42s

screenshot at 0:32

<https://vimeo.com/410958742>

A short film in a documentary style which is about the renaturation of an unused parking space and finding use for the rocks taken out of the terrain.

performance without title

2018

language, black varnish pens on canvas on floor

10 min

not documented

During a study discourse I recounted the emotional separation with my girlfriend and tried to depict this simultaneously with varnish pens with different thicknesses. I wanted to weight spoken and drawn contents equally and one should be the image of the other.

I told spoke my actions and depending the intensity of the repercussion an action had, I would draw them with a thicker or thinner pen.

In the situation, the aftermath of a rape was part of the problem and in the university discourse I saw the possibility to work with this difficult context. I did not want to record this.

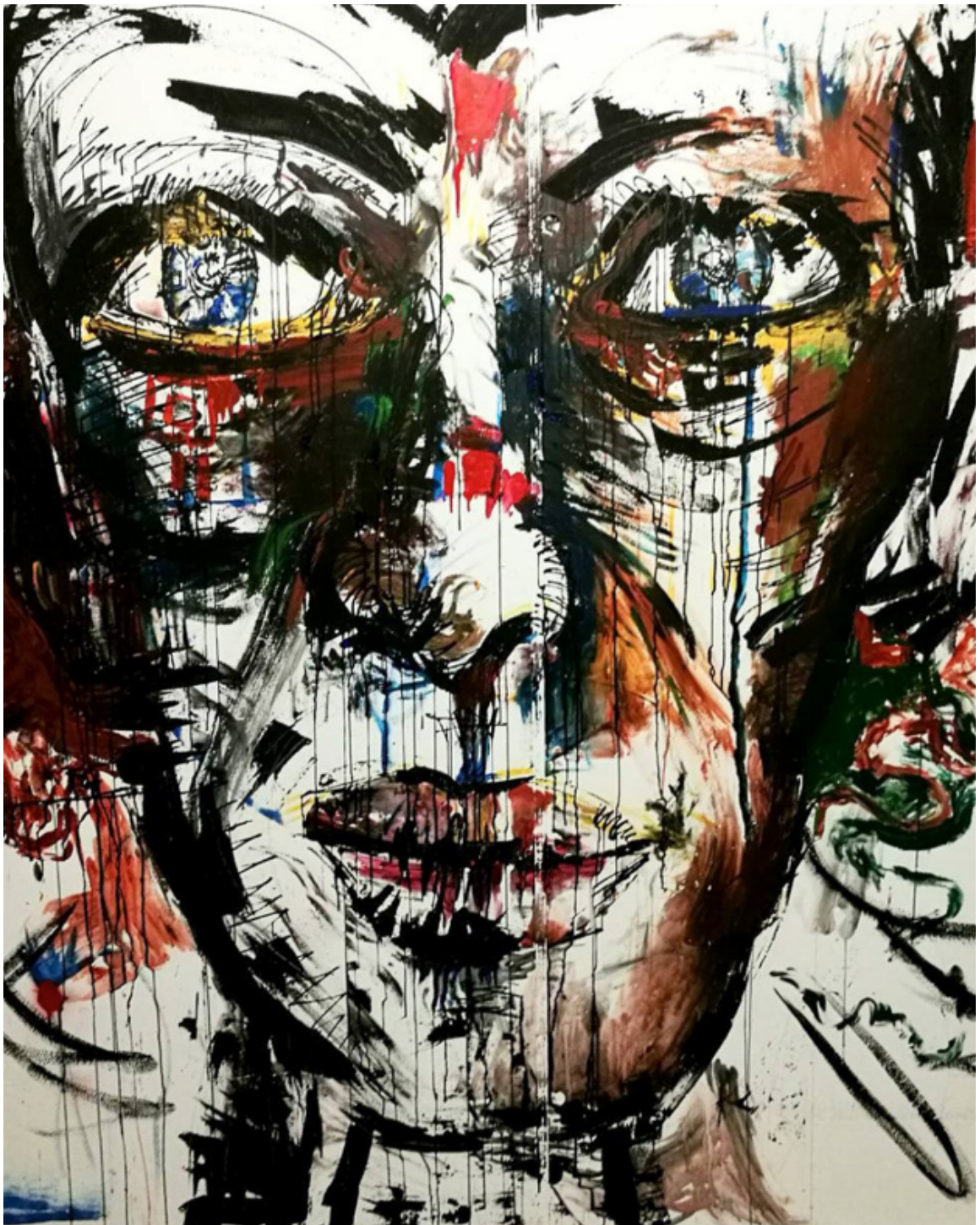
how to perform

how to perform, 2018
lecture performance at ACT Bern
varnish pens on canvas
6 min

This work is about the utopian goal to find a common thread in the field of art. I assert the ‚flow‘, the feeling of a person during a creative process, to be this constant similarity. I try to draw lines and forms on to the canvas matching the rhythm of my speech.

Kollaborative Studie

Kollaborative Studie, 2018
co-author Tara Andermatt
acryl and ink on wall
200cm x 250cm
detail

We agreed on the subject ,faces' and the wall as space to paint on. Tara paints only with brush and colourful and I only with spatula and black. The process of one work takes us between 30 and 60 minutes.

organische Formstudie

organische Zeichnung 5, 2018
scan of coal on paper
30cm x 40cm

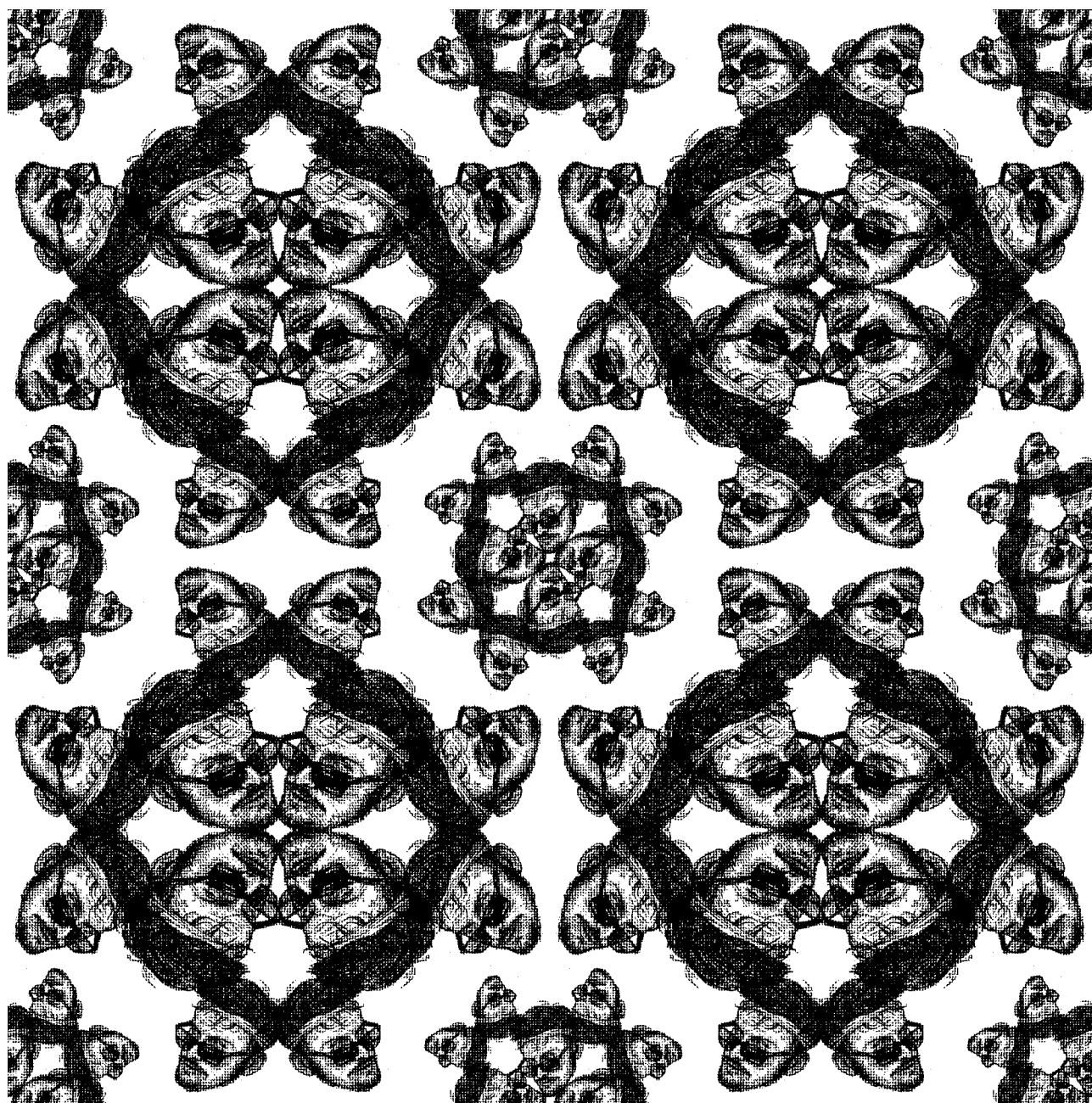
organische Zeichnung 8, 2018
scan of coal on paper
30cm x 40 cm

I start those works by defining a skeleton or a cell structure out of few lines over the paper. Then I arrange forms and lines around these basic forms. I always try to make the next form relate the one before. While doing that I'm interested in the feeling of giving up control.

Atelier, 2018
time lapse with 3 perspectives
37 s
screenshot at 0:15
<https://vimeo.com/410955917>

In the room that i live in, the ceiling was so low that i wasn't able to work in it. So I raised the ceiling and renovated the room to create my workspace. The room that's supposed to be the place where my art works woud be created, is itself during it's creation a work of mine.

Ornament, 2018
digital montage
detail screenshot

This ornament consists of a scaled and mirrored sketch of my face. When one approaches the pattern there's a shift between the ornament and a representative figure. The moment of this shift fascinates me.

Ornament, 2018
silk screen print on fabric
installation test view with coated objects
80cm x 30cm x 100cm

material study, 2018
china ink on canvas
30cm x 40cm
detail in process

In these studies I'm interested in weight and quality differences of forms and their interaction. I layer different forms over and aside each other until they are a covering pattern.

form study, 2017
acryl on paper
60cm x 80cm

Artist Statement

In my artistic practise I work with patterns, figures and problems in between. I'm always interested in how we classify images. It's important for me not to try to depict a general reality but my own perception and situations picked out of it. I use techniques from painting and performativity mostly, fewer the medium video and if, then in a documentary way. Painting and Performance, often times speech as well, are substance and carrier of context.

In my work there's always a part, which consists of my personal developement or learning. In these parts I use art to visualize a personal theory and to find an answer to it. This is a discussion between me and the work to let a subject rest. In the ideal case i see myself further up my way in life after ending a work. In my perception every work happens in it's finishing process and can never happen again.

Recently I focussed on abstract figures and their shift to patterns. I define pattern as a repetition of figures which give a different picture. Furthermore I'm interested in the ways we deal with these created images and how we connect the abstract figure inside a pattern with the pattern itself.

name: Reto Ritz
date of birth: May 02, 1995
nationality: swiss
living in: Dietikon ZH

- 2019 commissioned wall painting
 light design on film sets
 sketches on wall in ZHdK
- 2018 lecture performance *how to perform* at ACT Bern
 performing *Kollaborative Serie* with Tara Andermatt at
 ACT Zürich and Sierre
 display of *schwarzmalen* in current state in semester group exhibition
 multiple Wall paintings from *Kollaborative Serie* in ZHdK
- 2017 beginning bachelor of fine arts
 solo painting exhibition *kontrast* in Horst Kreuzlingen
- 2016 commissioned half-transparent painting for theater set