

DEREK CURTIS

kunst
raum

schulte-goltz-noelte

Artist Statement

The ideas for my artist practice evolve from the use of everyday materials in conjunction with cultural, political and art historical references. These concepts are emphasised in the work through the sense of play and the use of humour. This is inherently shown within my pictorial subject matter.

To create my paintings I initially assemble collages – incorporating images and text to give visual representation to the ideas. The work and title of my paintings tend to organically grow together, a bit like the chicken and egg, there is not a real definite conclusion as to what comes first.

Once the basic idea structure for a work is formed, which can fall into place quite quickly within an hour or can hit a creative brick wall and take months to finally resolve. I then begin the painting process, using household gloss paint on aluminium panels to produce the images. The reflective quality of the painted surface exaggerates the impact of the bright, seductive colours employed – inviting viewers to enter the playful realm, where fictional characters act out contemporary narratives in Glorious Technicolor.

Life can be understood as a series of journeys, we go forward, backwards, meet dead ends and sometimes go around in circles, feeling like we are not getting anywhere. As an English artist this sense of travelling is quite prevalent at the moment. Where the UK, Europe, and world is going culturally, politically and socially is very much a long and winding road. Hopefully there is some nice refreshments along the way.

Derek Curtis

The Long and Winding Road

Der britische Konzeptkünstler Derek Curtis ist bekannt für seine ästhetisch unverwechselbare Malerei. Seine Gemälde führt der Künstler in einer sehr individuellen Technik in glänzendem Industrielack auf Aluminium aus – eine innovative Arbeitsweise mit hohem Wiedererkennungswert. Die Arbeiten des Künstlers nehmen das internationale Publikum mit eigenwilligen Motiven und leuchtender Farbkraft ein.

Inhaltlich beschäftigt sich Derek Curtis mit abstrakten Inhalten. Sein Hauptthema ist die aktuelle Zeitgeschichte und das Verständnis vor allem seiner englischen Landsleute zu den verschiedensten Fragen. Derek Curtis inszeniert dazu auf individuelle Weise Motive aus den Bildgattungen Landschaft, Stillleben, Historienmalerei und Allegorie. Curtis zitiert in seinen Arbeiten Bilder anderer Urheber oder aus den Medien und bringt diese in einen neuen Kontext. Durch diese Arbeitsweise hinterfragt Derek Curtis in seinen Arbeiten das Verhältnis der Menschen zueinander, der Menschen zu ihrer Zeit und zur Kultur. Ein wesentliches Charakteristikum seiner Arbeit ist dabei sein unverwechselbarer Sinn für Humor und Wortwitz. Häufig sind einzelne Worte oder Textpassagen typischer Bestandteil seiner authentischen Bildsprache.

Bookcases

In intensiver Arbeit entstehen Serien zu einzelnen Themen. Dabei ist die Serie der Bookcases eine Konstante. Dazu gehören Arbeiten in unterschiedlichem Format, die immer eines oder mehrere Fächer eines Bücherregales zeigen. Neben den Büchern, die über ihre Titel meist ein bestimmtes Thema erkennen lassen, findet sich in den Bücherfächern eine Mischung unterschiedlichster Gegenstände, von der Uhr bis zur Topfpflanze. Derek Curtis zitiert in seinen Bookcases die Tradition der englischen Inneneinrichter. Einer der bekanntesten, David Hicks, prägte in den sechziger Jahren den Begriff der Tablescapes, mit dem er das komponierte Arrangement von Gegenständen auf Möbeln benannte. Manchmal stellt Curtis etwa in „Blue Horizon“ in der Art einer Allegorie Bücher und Gegenstände mit dem Bezug zum Segeln zusammen. Im Gegenstück „Red Horizon“ erscheinen Modellautos und Titel über Motorsport. Komplexer und anspielungsreicher sind seine Inszenierungen im „Chancellors Bookcase“, wo das breite Werk über Helmut Kohl neben dem Europäischen Reiseatlas steht. Der Humpen mit dem deutschen Bundesadler steht auf einem Band über Nobelpreisträger der Physik mit Vorwort von Angela Merkel. Das „Prime Minister Bookcase“ präsentiert die Briten als ehemals globale Macht mit Romanen zu Robinson Crusoe und Gulliver – eine Nation der Reisen und Abenteuer. Der Tischglobus allerdings steht auf dem Roman „The 39 Steps“ – einem

verwickelten Agentenroman. „Icon“ führt in vier Registern verstorbene Ikonen der Popkultur zusammen: Marilyn Monroe, Amy Winehouse oder David Bowie. Neben Karl Lagerfeld, der auf dem Buchcover nach links schaut, steht rechts ein Band über Mode und Kunst, auf dem Cover ein (gespiegeltes) ikonisches Mondrian Kleid seines ewigen Konkurrenten Yves Saint Laurent von 1965. Ebenso pointiert präsentiert Derek Curtis über dem flackernden Kamin Bände über Windsor Castle, das Nationalmuseum von Brasilien oder Notre Dame, die alle ein Raub der Flammen wurden. Auch „Library of International Thought“ präsentiert auf hinter sinnige Weise hinter der Skulptur des nachdenklichen Sokrates vier Buchreihen. Über dem Fundament von Newton, Gutenberg oder Leonardo mischt sich der brasilianische Fußballstar Socrates unter die großen Denker. Kim Kardashian strahlt neben Marie Curie oder Boris Johnson erscheint neben dem visionären George Orwell.

Brexit

Mit „The Lady in the Lake“ hat Derek Curtis eine Serie über den Brexit begonnen. Im Titel zitiert Curtis das romantische Gedicht von Walter Scott von 1810 über den ritterlichen Kampf um die Liebe einer Frau im alten Schottland. Bei Curtis geht die frühere Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May, mit gezücktem Brexit-Schwert im See unter. Der unsichere Ausgang des Brexit ist auch Thema des Hauptwerks „The Long and Winding Road“. Neben dem hochformatigen Landschaftsausschnitt mit der gewundenen, gepflasterten Straße zeigt Derek Curtis ein Interieur. In einer Zimmerecke steht ein bequemer Sessel, Kopfhörer liegen bereit, um allein und zurückgezogen mit Musik über den Brexit zu reflektieren. Eine klassische Schallplattensammlung bietet die passenden Tonträger. Zu sehen sind hier Vintage-Schallplatten, Europe oder The Clash untermalen den melancholischen Titel der Beatles über den Weg in die Einsamkeit. Derek Curtis begegnet den besonderen historischen Umständen seines eigenen Lebens, der Veränderung des Lebens in Europa und im eigenen Heimatland mit den Mitteln der intellektuellen britischen Künstler. Themen und Motive der Zeitgeschichte inspirieren ihn zu Allegorien und emblematischen Sinnbildern. Mit den humorvollen, sehr britischen und individuellen Gemälden seiner Serie nimmt der Künstler die Betrachter für Themen ein, die für ihn selbst und das internationale Publikum Neuland bedeuten. Zeitkritik und Aktualität werden von ihm selbstverständlich inszeniert, noch bevor die Geschichte ihren endgültigen Weg und die Deutung gefunden hat.

Colmar Schulte-Goltz

The Long and Winding Road

The British conceptual artist Derek Curtis is known for his aesthetically distinctive work. The artist executes his paintings in a very individual technique in shiny industrial gloss paint on aluminum – an innovative way of working with a high recognition style. The artist's works captivate the international audience with his quirky motifs and brilliant colors.

In terms of content, Derek Curtis deals with abstract ideas. His main topic is the current history and particularly the understanding of his English compatriots of the most diverse questions. Derek Curtis uses in an individual way motifs from the genres of landscape, still life, history painting and allegory. Curtis quotes images by other authors or the media in his own works and puts them in a new context. By working this way, Derek Curtis questions the relationship of people to each other, about people in their time and people to culture. An essential characteristic of his work is his unmistakable sense of humor and puns. Individual words or passages of text are often a typical part of his authentic visual language.

Bookcases

Series of individual topics are created in intensive work. The series of bookcases is a constant theme. This includes works in different formats that always show one or more subjects on a bookshelf. In addition to the books, which usually reveal a certain topic through their titles, there is a mixture of different objects on the bookcase, from the clock to the potted plant. Derek Curtis links the tradition of English interior designers to his bookcases. One of the best known, David Hicks, coined the term *tablescapes* in the 1960s with which he called the composed arrangements of objects on furniture. Something similar happens in the work 'Blue Horizon'. Curtis puts together books and objects related to sailing in the manner of an allegory. In the counterpart 'Red Horizon', model cars and titles about motorsport appear. Works like the 'Chancellors Bookcase', where the big volume on Helmut Kohl is placed next to the European Travel Atlas, are more complex and allusive. The tankard with the German federal eagle is already resting on a book about Nobel laureates in physics with a foreword by Angela Merkel. The 'Prime Minister Bookcase' presents the British as a former global power with novels like *Robinson Crusoe* and *Gulliver's Travels* – a nation of travel and adventure. The table top globe, however, is placed on the novel 'The 39 Steps' – an intricate spy novel. 'Icon' brings together the late icons of pop culture on four shelves: Marilyn Monroe, Amy Winehouse or David Bowie. Next to Karl Lagerfeld who looks to the left on the book cover, is a volume about fashion and art. On the cover is a (mirrored) iconic Mondrian dress by his eternal competitor Yves Saint Laurent from 1965. Derek Curtis also

presents just as pointedly volumes about Windsor Castle, the National Museum of Brazil or Notre Dame over the flickering fireplace, all of which have been burned by the flames. 'Library of International Thought' also presents four book series behind the sculpture of the thoughtful Socrates in a subtle way. Above the foundation of Newton, Gutenberg or Leonardo the Brazilian football star Socrates mingles with the great thinkers. Kim Kardashian shines next to Marie Curie or Boris Johnson appears next to the visionary George Orwell.

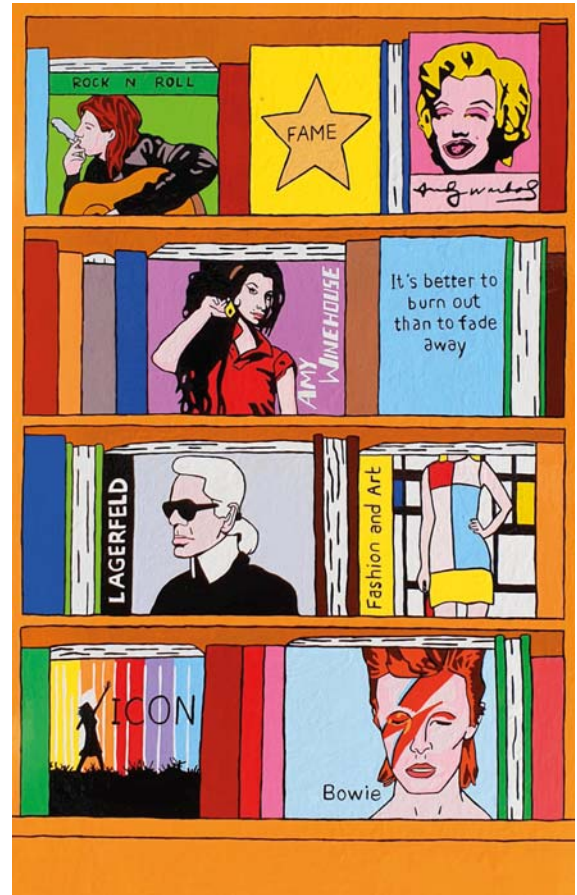
Brexit

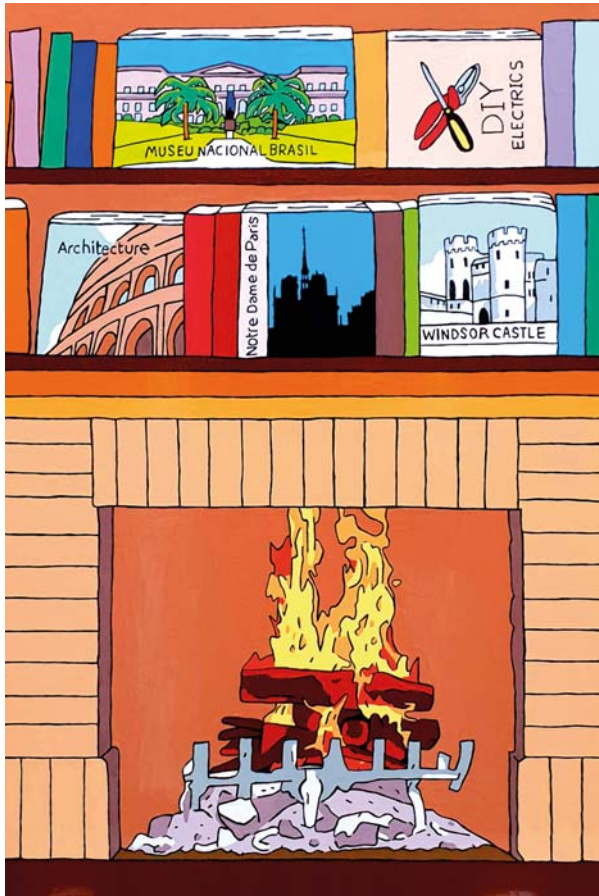
With 'The Lady in the Lake' Derek Curtis started a series about the United Kingdom and the Gibraltar European Union membership referendum (Brexit). In the title, Curtis quotes the romantic poem by Walter Scott from 1810 about the chivalrous struggle for the love of a woman in old Scotland. According to Curtis, the former Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May, sinks into the lake with her Brexit sword drawn. The uncertain outcome of the Brexit is also the subject of his masterpiece 'The Long and Winding Road'. In addition to the portrait landscape with the winding cobbled street, Derek Curtis shows an interior. In a corner of the room there is a comfortable armchair, headphones are ready to reflect by oneself about the Brexit by listening to music. A classic record collection offers the right sound recordings. You can see vintage records here, Europe or The Clash underline the melancholic title of the famous Beatles song on the way to loneliness. Derek Curtis encounters the special historical circumstances of his own life, the change in life in Europe and in his own country with the help of the intellectual British artists. Topics and motifs from contemporary history inspire him to allegories and emblematic symbols. With the humorous, very British and individual paintings in his series, the artist takes the viewer into subjects that mean new territory for himself and the international audience. Time criticism and topicality are of course staged by him, even before history has found its final path and interpretation.

Colmar Schulte-Goltz

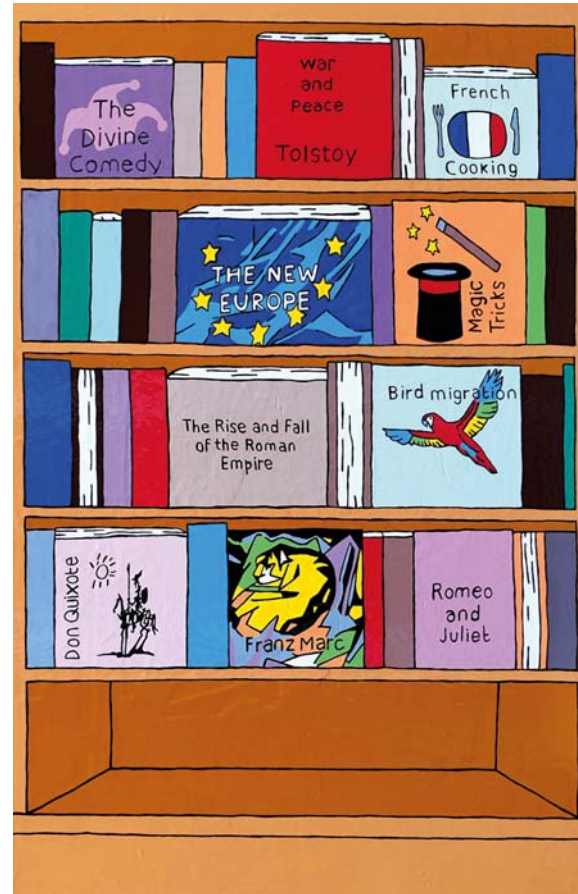
Bookcases

Icon
Lack auf Aluminium
120 x 80 cm

Burning Down the House
Lack auf Aluminium
120 x 80 cm

The New Europe
Lack auf Aluminium
120 x 80 cm

Forever Autumn
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

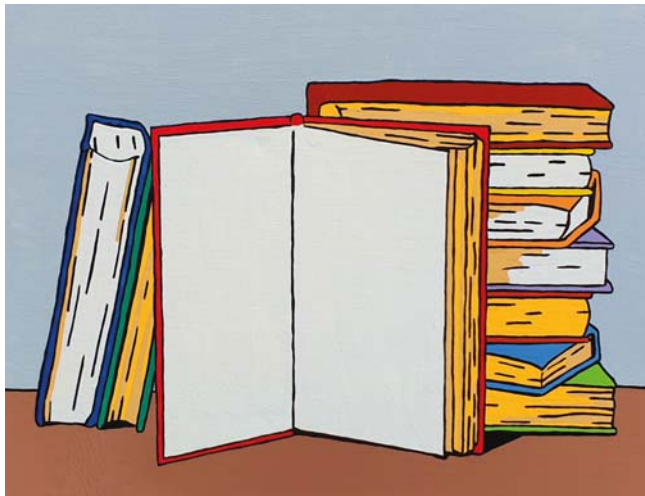

Room with a View
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

Brexit

Library of International Thought
Lack auf Aluminium
180 x 120 cm

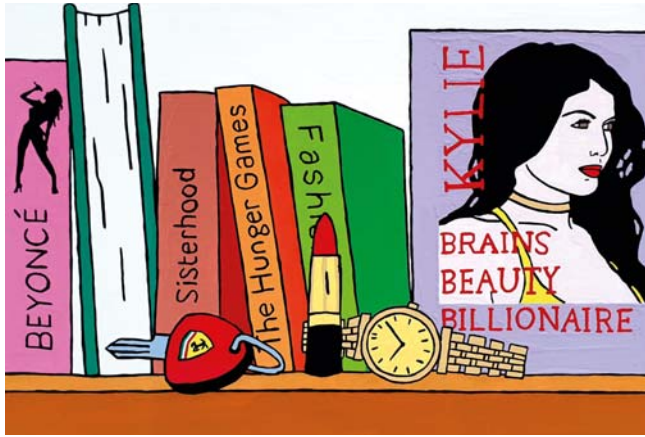

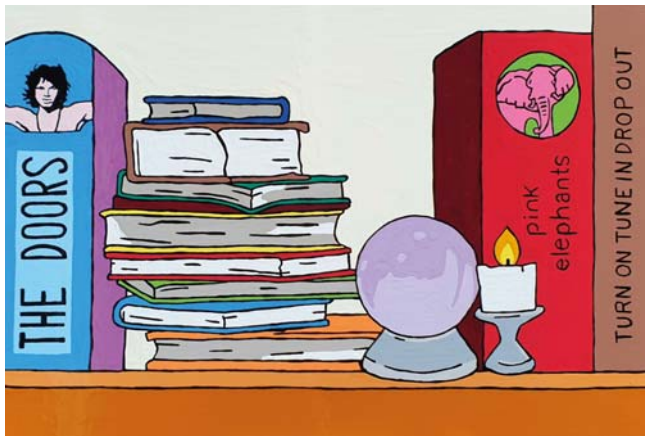

A Blank Page
Lack auf Aluminium
46 x 61 cm

Girl Power
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

The 19th Hole
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

Wow man! Hippy Dippy Books
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

Naughty but Nice
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

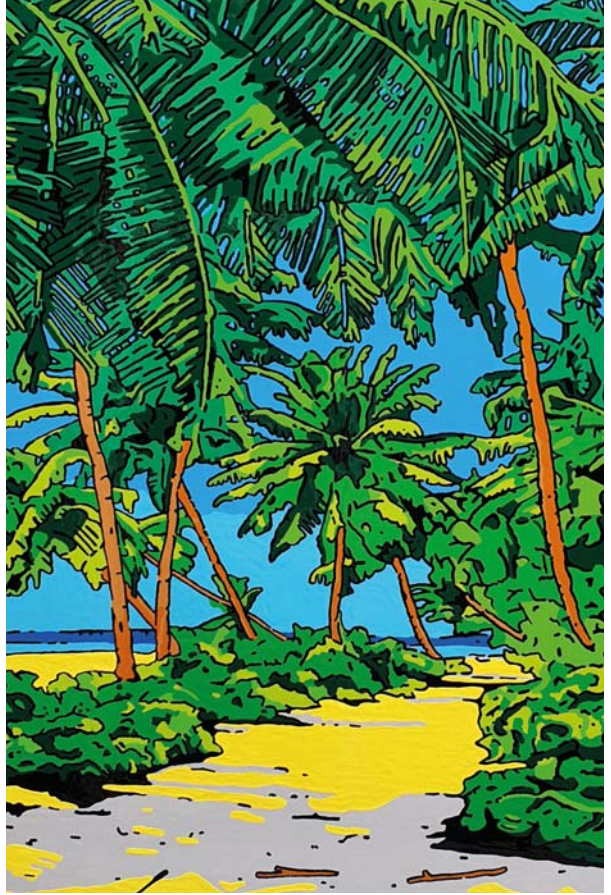
Dancers Bookcase
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

Stress Management
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

Golden Horizon
Lack auf Aluminium
2-teilig
90 x 90 cm & 135 x 90 cm

The Long and Winding Road
Lack auf Aluminium
125 x 200 cm

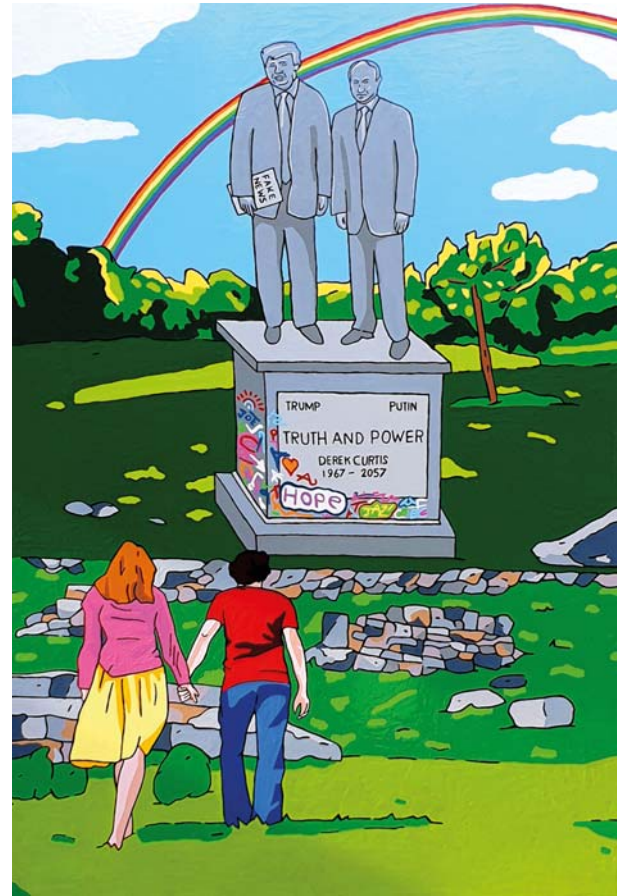

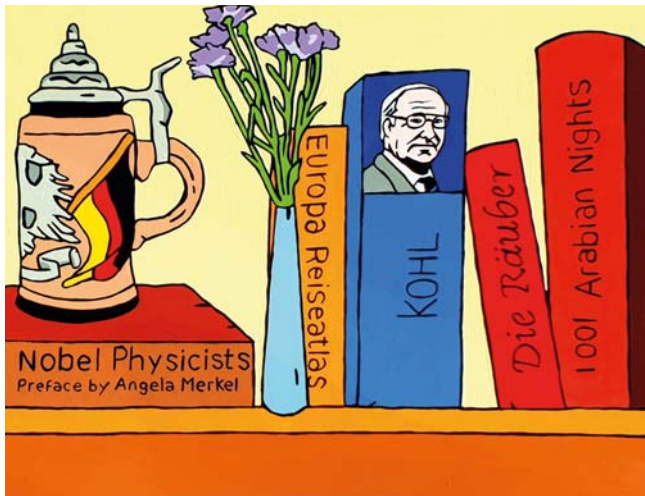
Lady in the Lake
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

The Fun Factory
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

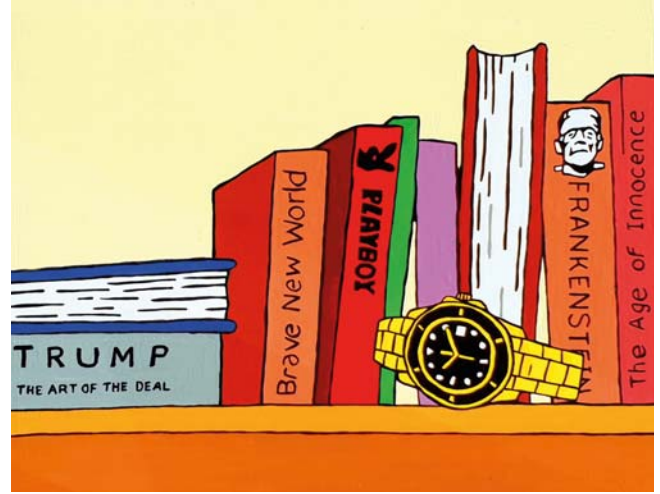
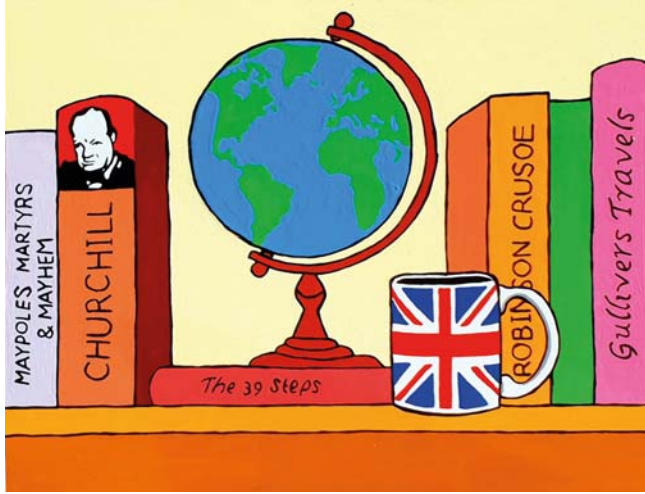
The Fall of the Republic
Lack auf Aluminium
180 x 120 cm

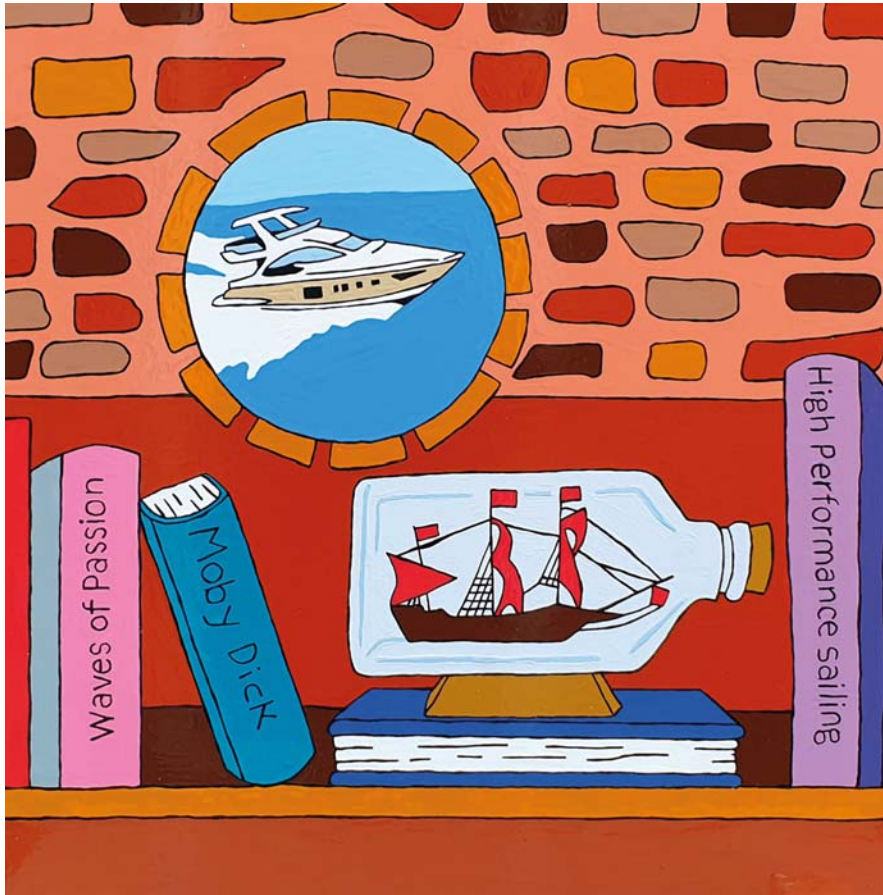

Chancellors Bookcase
Lack auf Aluminium
39 x 50 cm

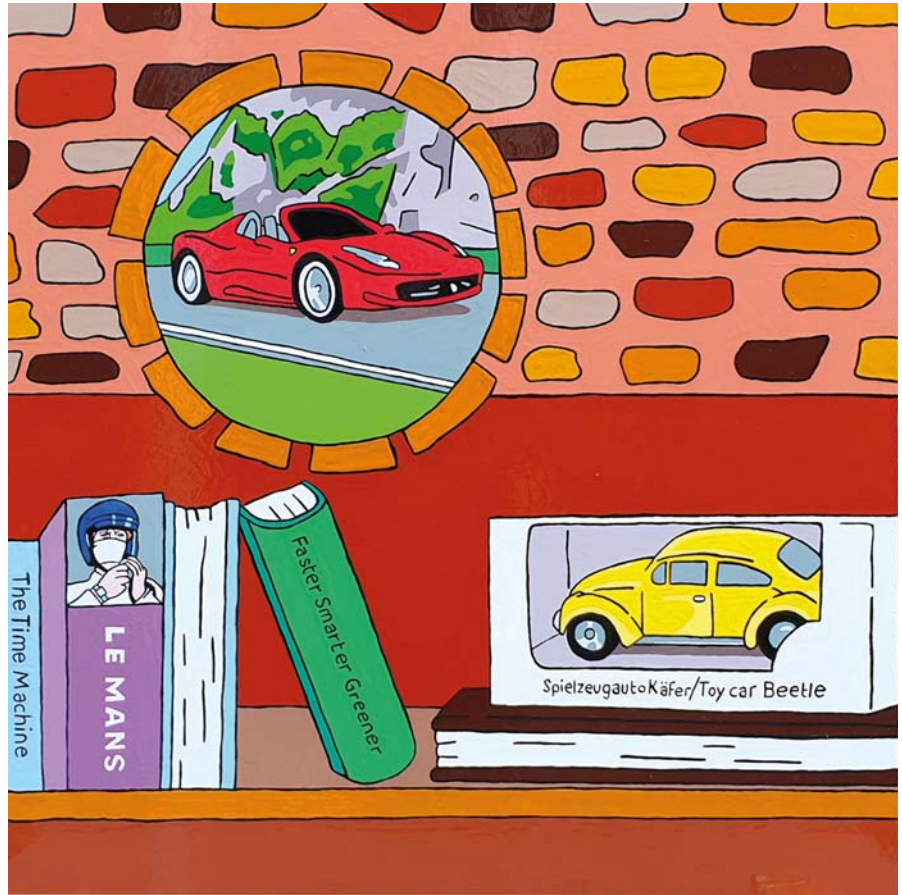
Prime Minister Bookcase
Lack auf Aluminium
39 x 50 cm

President Bookcase
Lack auf Aluminium
39 x 50 cm

Blue Horizon
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

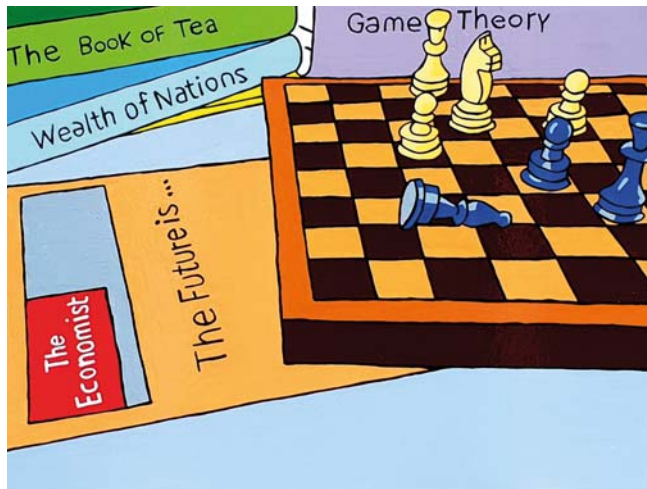
Red Horizon
Lack auf Aluminium
90 x 90 cm

21st Century Domestic Goddess
Lack auf Aluminium
45 x 35 cm

The Modern Kitchen
Lack auf Aluminium
80 x 120 cm

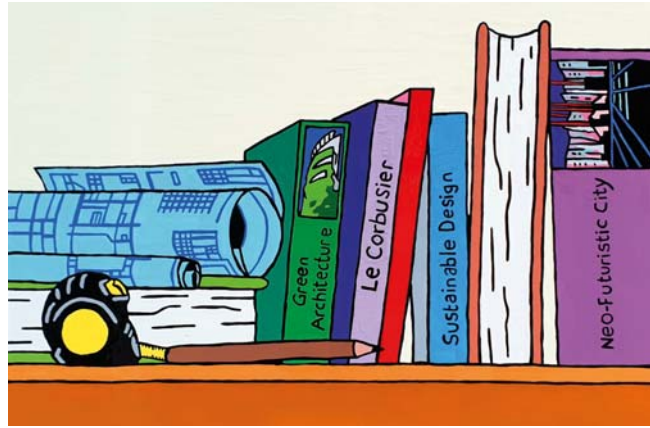

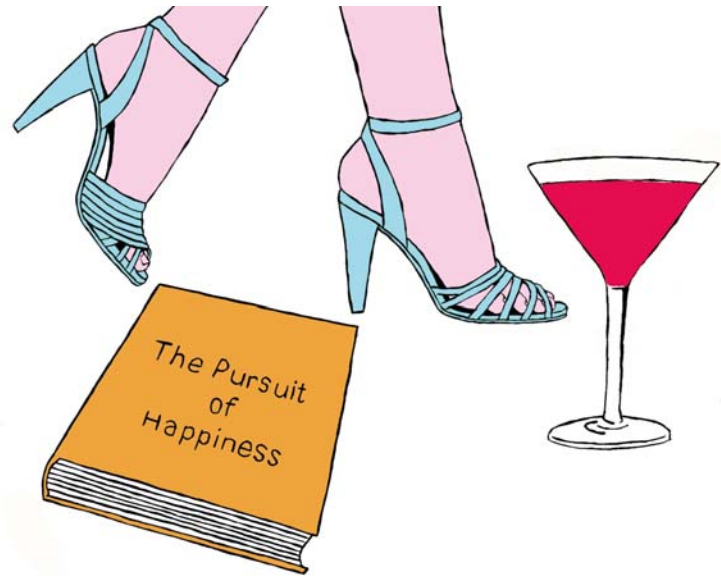
Long Live the King
Lack auf Aluminium
35 x 45 cm

Techo Wiz Bookcase
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

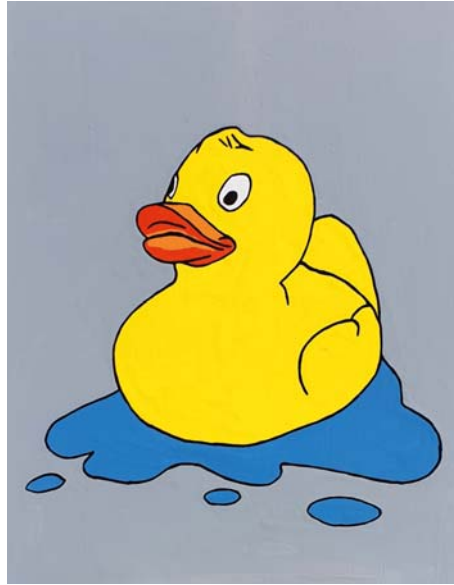
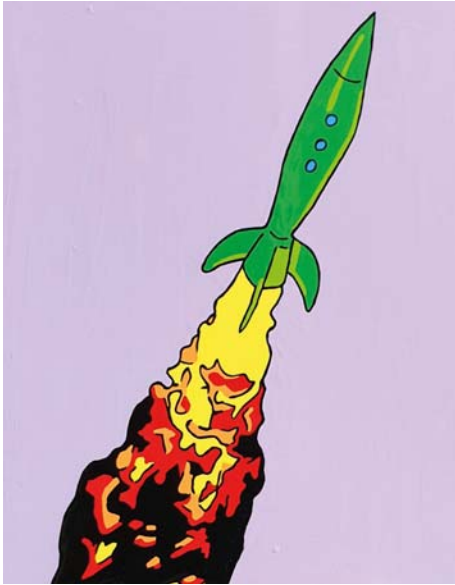
Architecture Bookcase
Lack auf Aluminium
40 x 60 cm

Edition

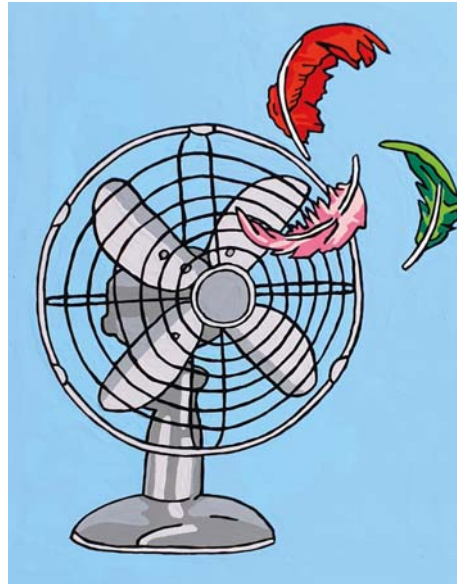
The Pursuit of Happiness
Künstler-Originalgrafik
Siebdruck in fünf Farben auf Bütten (Ed. 30)
50 x 50 cm

Elements - Fire
Lack auf Aluminium
45 x 35 cm

Elements - Water
Lack auf Aluminium
45 x 35 cm

Elements - Air
Lack auf Aluminium
45 x 35 cm

Elements - Earth
Lack auf Aluminium
45 x 35 cm

DEREK CURTIS

1967 geboren in / born in Slough, GB

1997 - 2000 BA (Hons) Fine Art Studium, Studied at the Surrey Institute of Art and Design University College, GB

2000 - 2002 Gaststudent bei / Guest student with Prof. Timm Ulrichs, Kunstakademie Münster

2002 Woo Foundation Graduate Bursary

2004 General Art Award, Arts Council of England

Lebt und arbeitet In London, GB / Lives and works in London, GB

Ausstellungen (Auswahl 2011 - 2020) / Exhibitions (Selection 2011 - 2020)

2020 The Long and Winding Road, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen (E) (K)

2019 Young Guns, Walton Fine Art, Chelsea, London, GB / Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen
Dimensions of Publicness, Museum of Humour and Satire, Gabrovo, Bulgaria, BG (K)
Accrochage, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen / Index 19, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2018 Mona Lisa, Wasserburg Haus Graven, Langenfeld / Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen
Index 18, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2017 Mona Lisa, Villa Van Delden, Ahaus / Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen
Index 17, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2016 Small Wonders, galerie goltz an der philharmonie, Essen / Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen
Index 16, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2015 Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen / Index 15, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2014 Summer Journey, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen / Index 14, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2013 Time Waits For No One, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen (E) (K) / Index 13, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2012 Scriptorum, galerie goltz an der philharmonie, Essen / The English Way, Aubin Gallery, London, GB
Index 12, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

2011 BMW KunstAdventKalender, Berlin/Köln (K) / The Magic Kingdom isn't working, Art Workspace Gallery, London, GB (E)
Heartlands, Great Brampton House, Hereford, GB / Index 11, kunst-raum schulte-goltz-noelte, Essen

(E) – Einzelausstellung / Solo Exhibition (K) – Katalog / Catalogue

Derek Curtis wird vertreten von kunst-raum schulte-goltz-noelte / Derek Curtis is represented by kunst-raum schulte-goltz-noelte

Der **kunst-raum schulte-goltz-noelte** ist auf junge Künstler mit Potential spezialisiert. Seit 2002 zeigt die Galerie Malerei und Skulptur mit enger Beziehung zur Wirklichkeit. Der kunst-raum ist bekannt für die Entdeckung junger Talente aus aller Welt, die in ihren Werken historische, mythologische und allegorische Zusammenhänge reflektieren. Alle Kunstwerke erfüllen sechs Kriterien: extreme Ästhetik, erzählende Strukturen, herausragende Technik, Innovation, Individualität und Authentizität. Der kunst-raum berät Privatsammler, Firmen und Museen beim Kauf junger Kunst und entwickelt Konzepte und Strategien von Sammlungen auf internationalem Niveau. Auf den drei Etagen des Galeriehauses zeigt der kunst-raum sieben Ausstellungen im Jahr sowie eine sich ständig ändernde Auswahl von Arbeiten aller 20 Künstler. Ergänzend dazu organisiert der kunst-raum Ausstellungen in Museen und Kunstvereinen und veröffentlicht regelmäßig Kataloge und Monographien der Galeriekünstler.

The **kunst-raum schulte-goltz-noelte** specializes in young artists with potential. Since 2002, the gallery has shown painting and sculpture with close relation to reality. The kunst-raum is well known for the discovery of young talent from all over the world; their works reflect historic, mythological and allegorical connections. All works of art fulfill six criteria: extreme aesthetics, narrative structures, exceptional technical skill, innovation, individuality and authenticity. kunst-raum advises private collectors, companies and museums in the purchase of emerging art and develops concepts and strategies for collections on an international level. On the three floors of the gallery building, the kunst-raum shows seven exhibitions per year, as well as a selection of permanently changing works by all of its 20 artists. In addition, the kunst-raum organises exhibitions in museums and art institutions and regularly publishes catalogues and monographs of the gallery artists.

Die **galerie goltz an der philharmonie** zeigt in wechselnden Ausstellungen Werke der klassischen Moderne, von Meistern des 18. und 19. Jahrhunderts, zeitgenössische Malerei, Skulptur und Fotografie von etablierten Künstlern. Die Auswahl der Kunstwerke umfasst ausgewählte Objekte und Mobiliar verschiedener Epochen. Die Galerie ist bekannt für eklektische Kombinationen von Antike und Moderne, Midcentury Design und Gegenwartskunst. Mit unserem Team von qualifizierten Fachleuten bieten wir Ihnen auch Restaurierungen, individuelle Einrahmungen und Inneneinrichtungen sowie Home Staging an.

Located at the philharmonic hall, **galerie goltz an der philharmonie** stages changing exhibitions with classical modernism, masters of the 18th and 19th century, contemporary painting, sculpture and photography by well established artists. The gallery offers works of art ranging from selected objets d'art and furniture spanning several periods. The gallery is well known to showcase an eclectic combination of antique, midcentury modern and contemporary art. With our team of qualified craftsmen we offer restoration, custom framing, interior design and home staging.

**kunst
raum**

schulte-goltz-noelte

kunst-raum schulte-goltz-noelte
Rüttenscheider Str. 56 / 45130 Essen
Fon +49 (0)201 - 799 890 35
www.kunst-raum.net / info@kunst-raum.net
Mi - Fr 12 - 19 Uhr, Sa 10 - 16 Uhr u. n. V.

*you are -
we art.*

galerie goltz an der philharmonie
Huysenallee 85 / 45128 Essen
Fon +49 (0)201 - 799 890 34
www.galerie-goltz.com / info@galerie-goltz.com
Öffnungszeiten nach Vereinbarung

**galerie
goltz**

an der philharmonie